

Melómano®

LA REVISTA DE MÚSICA CLÁSICA

ESMAR,
el futuro de la música

PROMESAS CUMPLIDAS

Cristina Gómez Godoy,
la voz a través del oboe

ÓPERA DEL MES
Don Gil de Alcalá de
Manuel Penella

EDITORIAL
Música en tiempos
de guerra

ENTREVISTA

ESMAR, el futuro de la música

■ Por Susana Castro

La revista Melómano lleva desde sus inicios prestando especial interés a las enseñanzas de música en España y a los jóvenes músicos en el inicio de sus carreras. Prueba de ello son nuestras secciones «Enseñanzas Musicales» y «Promesas Cumplidas». Siguiendo esta línea informativa, traemos a portada a seis jóvenes músicos que están realizando sus estudios en ESMAR, Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento, para que nos cuenten cómo están viviendo esta etapa formativa y qué es importante para ellos durante su proceso de aprendizaje.

Charlamos con Teresa Amaya Almuzara, violinista y cantante que ahora estudia Producción y Gestión; Celia Martínez Gozávez, clarinetista que cursa en estos momentos Pedagogía; Blanca González Peris, pianista a punto de terminar su Grado Superior; Luis Crespo Muñoz, chelista de primer curso, que también estudia Magisterio; Voro López Espert, trompetista de primer curso; y Miguel Pacheco Arias, estudiante de saxofón.

¿Qué fue lo que te decidió a elegir ESMAR como tu centro de formación en grado superior de música?

Teresa: Elegí ESMAR porque era el único centro que me ofrecía la especialidad de Producción y Gestión en la Comunitat Valenciana y tenía oportunidad de formarme con una profesora de gran prestigio y la credibilidad de los gestores del proyecto.

Miguel: En mi caso, elegí ESMAR por dos razones: la primera fue la profesora y concertista Xelo Giner, con la que hice un pregrado de un año antes de entrar a ESMAR. Ella me abrió los ojos en cuanto al mundo profesional de la música, por lo que enseñada vi claro que era ella la que me tenía que guiar en mi camino profesional; por otra parte, también el hecho de que la carga lectiva teórica es inferior a la de otros conservatorios, lo cual te permite centrarte al cien por cien en tu instrumento.

En mi caso, yo tenía muy claro que quería ser intérprete, y solo puedes serlo dedicándote en cuerpo y alma a tu instrumento, por lo que la disminución de la carga lectiva es un punto a favor. Además, las asignaturas teóricas son impartidas por profesionales muy reconocidos en su campo, siendo eficientes, claros y directos sin necesidad de acumular horas perdidas inservibles. Por último, ESMAR impulsa muchísimo la carrera de sus estudiantes promocionando sus conciertos, entrevistas o concursos. También da oportunidades de conciertos, que se traducen en oportunidades reales de trabajo y de exponerse a un público más allá del aula, que es lo que se busca hoy en día.

Voro: Lo que en un primer momento me llevó a interesarme por ESMAR fue la recomendación por parte de un compañero que comenzó allí sus estudios. Al informarme sobre el funcionamiento del centro me llamó la atención el plan de estudios que tienen, pues es único y diferente al de otras escuelas superiores. En él se le da mayor importancia al instrumento restándole carga lectiva a las asignaturas teóricas. En mi caso necesitaba poder dedicar más horas al estudio de la trompeta.

Luis: Las razones que me hicieron decantarme finalmente por ESMAR fueron varias: la calidad del profesorado en todos los ámbitos; la distribución de los créditos del grado y la gran relevancia que se le da al instrumento, que ha perdido importancia frente a las asignaturas teóricas en muchos otros centros; el enfoque de las asignaturas teóricas y las gratas experiencias de alumnos de cursos superiores también me incitaron a escoger ESMAR, porque su aplicación está mucho más actualizada con vistas al mercado laboral.

Celia: En primer lugar me decidí por ESMAR por el profesorado de mi especialidad (clarinete): Juanlu Puelles y Vicent Alberola. Además la localización de la escuela me permite continuar en Valencia, que era lo que yo deseaba. En cuanto al plan de estudios me resultó muy interesante ya que en Pedagogía, desde mi punto de vista, las asignaturas tienen un sentido y responden adecuadamente al perfil profesional de docente de la música.

Como muchos decís, el plan de estudios tiene menor carga lectiva teórica que otros planes de estudio de la misma titulación, ya que está muy centrado en la práctica instrumental. ¿Cómo se traduce esto en vuestro día a día?

Voro: Las asignaturas teóricas se imparten en una mañana, dejándonos el resto de la semana libre para organizarnos las clases de cámara y de instrumento. Tenemos mucho tiempo para dedicarlo al estudio del instrumento.

Miguel: Creo que esto es uno de los puntos más fuertes de ESMAR sin lugar a duda. Cuando entré en primero noté un cambio drástico en mis horas de estudio, ya que disponía de muchas más horas para estudiar técnica, obras, un segundo saxofón, estudios, música de cámara, etc. Y por supuesto la mejoría es excelente en estos dos años que llevo en ESMAR. Es como si hicieras en un año lo que muchos conservatorios necesitan en tres desde el punto de vista interpretativo.

Blanca: Mi rutina semanal consiste en asistir durante una mañana a las asignaturas teóricas y el resto de días los dedico al estudio del piano. Esta fue una gran motivación, porque me hacía disponer de mucho más tiempo para el estudio y el trabajo personal.

¿Cómo valoras el hecho de que los profesores sean músicos en activo, que siguen ofreciendo conciertos y clases magistrales por todo el mundo?

Miguel: Es un punto clave en la enseñanza ya que han pasado y están pasando por lo que sus alumnos van a experimentar. Pienso que hasta que no te subes a un escenario, no sabes lo que significa, ni las emociones que se tienen ni cómo te sientes. Por esto mismo, que un profesor continúe en activo dando conciertos por todo el mundo es de vital importancia para transmitir y enseñar los consejos y que se deben tener en cuenta al subir al escenario.

Voro: En el caso de la trompeta tenemos tres profesores. A lo largo del año disponemos de treinta clases que podemos distri-

«ESMAR impulsa muchísimo la carrera de sus estudiantes promocionando sus conciertos, entrevistas o concursos»

buir entre nuestros profesores a nuestra elección. En mi caso decidí hacer diez clases con cada profesor; de tal manera que cada semana hago clase con uno de ellos. La gran diferencia con otros conservatorios es que tienes contacto directo con los profesores para poder organizarte el horario cada semana como mejor te convenga.

Luis: Que tu profesor sea un músico destacado y que siga trabajando en su carrera musical te da la confianza de que te encuentras en unas buenas manos. Que ellos mismos se encuentren interpretando obras para las que se requiere un nivel técnico muy alto hace que puedan transmitirte estos mismos conocimientos técnicos de una manera más sencilla, puesto que ellos mismos se ven capacitados para ejemplificarla de la manera correcta.

**¿Con qué profesores estáis trabajando actualmente?
¿Qué destacaríais de las clases que os ofrecen?**

Voro: Mis profesores de trompeta son Rubén Marqués, Vicent Oliver y Miguel Cerezo. Ellos se coordinan para llevar una misma línea de trabajo, pero disponen de metodologías sensiblemente diferentes. Gracias a ello consigues tener una visión más amplia de aquello que te quieren transmitir y cómo lo tienes que trabajar, teniendo así más vías para encontrar la forma de estudio que mejor se adapte a cada uno.

Blanca: Mi maestro es Rubén Talón. Destaco de sus clases principalmente su profesionalidad y trato cercano. Además es un concertista asiduo y así lo muestra en sus consejos antes de salir al escenario. En clase de cámara con mi dúo Darpo Musique mi maestro es Daniel Fuster. Destaco de sus clases el amplio conocimiento de estilos y la variedad de formas de expresar un mismo concepto.

Miguel: En cuanto a los saxofones, la profesora titular es Xelo Giner, que ha dado conciertos por todo el mundo y ha estrenado más de setenta obras. Sin duda las características más destacables de ella son su dinamismo, su profesionalidad y su visión de cara al futuro de tu carrera musical.

En mi caso Xelo Giner me ha dado también oportunidades reales más allá del aula, me ofrece oportunidades reales de trabajo remuneradas con las que vas labrándote un futuro y un currículum de cara al mundo profesional. También mueve al aula para que tengamos clases magistrales continuas con otros profesores y así poder descubrir diferentes puntos de vista, como Vincent David, Juani Palop o Marie Bernardette Charrier.

Luis: En el caso de la especialidad de chelo, mi profesor es Iván Balaguer Zarzo, actual solista de la Orquesta de València. Destacaré de su metodología su gran exigencia con la biomecánica y técnica básica del instrumento (la base fundamental para llegar a ser el mejor músico posible), y su capacidad de explicar de manera óptima el estudio de las diferentes exigencias técnicas expresivas que me exige el repertorio que interpreto.

Teresa, tú estás cursando actualmente la especialidad de Producción y Gestión, un itinerario que se puede estudiar en muy pocos conservatorios en España. ¿Por qué decidiste optar por esta especialidad? ¿A qué empleos puedes optar con este título superior?

Buscaba estudiar una vertiente de la música que no fuera práctica pero que no me alejara de mi instrumento y la encontré en ESMAR. Se pueden optar a muchos empleos, como programador cultural, mánager, perito musical, entre otras.

Celia, la especialidad de Pedagogía se cursa de manera intensiva en ESMAR, en encuentros mensuales. ¿Qué ventajas te aporta esta modalidad?

Esta manera de funcionar me resulta muy productiva y provechosa, ya que en ESMAR la mayoría nos dedicamos a otras cosas, por tanto tener horas intensivas hace que te puedas organizar sobre todo para el estudio de tu instrumento y de

otras clases. También en ese cúmulo de horas se pueden trabajar muchos contenidos y asimilarlos mejor, teniendo entre clases tiempo suficiente para realizar todas las tareas que se nos mandan.

Uno de los puntos fuertes de ESMAR son los encuentros de su Orquesta y Banda Sinfónicas, que ya han dirigido batutas internacionales como Cristóbal Soler y José Antonio Montaña. ¿Podéis contarnos cómo han sido vuestras experiencias en estos encuentros sinfónicos?

Voro: Ha sido una experiencia diferente a lo que estaba acostumbrado. Estos encuentros se organizan de tal forma que imitan el funcionamiento de las orquestas profesionales, es decir; tenemos una semana que se dedica a trabajar con directores experimentados para preparar un concierto final. Estas semanas son muy enriquecedoras tanto social como musicalmente, ya que fortaleces la relación con tus compañeros y realizas un gran trabajo interpretativo.

Miguel: Estos encuentros me producen mucho interés ya que todo se condensa mucho más y por tanto todo se intensifica. Se hacen encuentros que duran una semana en la que se ensaya todo el repertorio de manera eficaz con directores que saben a qué puntos dirigirse, qué secciones resultarán más complicadas y a qué se le debería dar más importancia. Además, el ambiente es buenísimo ya que vuelves a ver a compañeros, empieza una semana muy intensa pero divertida y todos compartís la misma pasión. En mi caso voy a los encuentros de Banda, donde que contamos con magníficos directores y nos podemos permitir el lujo de interpretar obras de gran dificultad ya que hay un gran nivel.

Creo firmemente que el enfoque de encuentro es mucho mejor que una periodicidad semanal de orquesta o banda puesto que con esto muchos alumnos llegan a aburrir la asignatura. Con los encuentros los alumnos nos ilusionamos porque tenemos la emoción de llegar al concierto de final de semana. Para mí es todo un acierto.

Luis: Mi experiencia ha sido muy positiva y diferente a cualquier otra orquesta en la que había participado, ya que la planificación en forma de encuentros intensivos nos prepara a los alumnos para los futuros retos laborales que implican trabajar en una orquesta y también nos da la oportunidad de obtener conocimientos y puntos de vista de grandes profesionales que han trabajado en las mejores orquestas nivel nacional e internacional.

Blanca, tú has tenido la oportunidad de tocar como solista con la Orquesta. ¿Qué repertorio interpretaste? ¿Cómo se lleva a cabo la selección? Cuéntanos como fue la experiencia de tocar con una orquesta de tanta calidad siendo tan joven.

Tuve el placer de interpretar el *Concierto para piano núm. 21* de Mozart. La selección de solistas parte de las notas del curso anterior: los alumnos que han tenido Matrícula de Honor en el instrumento pueden actuar como solistas con la Orquesta ESMAR. La experiencia fue realmente satisfactoria e increíble. Aprendí mucho de ella, no solo durante esa semana intensiva de ensayos

«Con los encuentros los alumnos nos ilusionamos porque tenemos la emoción de llegar al concierto de final de semana»

con la Orquesta bajo la batuta del maestro Vicente Alberola, sino durante todo el proceso de estudio y trabajo con mi maestro Rubén Talón.

Realmente, fue un orgullo tocar con la Orquesta ESMAR y estar rodeada de músicos de gran calibre. Me sentí muy arropada por mis compañeros y fue muy emocionante tocar acompañada de ellos. También María Abad, mi *coach* durante este proceso, me ayudó a gestionar todas las preocupaciones y sensaciones que surgían durante esta temporada. Otra ayuda externa fue el gran apoyo de mis compañeras y amigas Berta, Laura e Inés.

Miguel, ESMAR tiene una gran actividad artística y os da la oportunidad de participar en distintas formaciones musicales a lo largo de vuestro período formativo, ¿a qué agrupaciones perteneces actualmente?

En ESMAR hay muchísimas formaciones diferentes de música de cámara. En mi caso, pertenezco a un cuarteto de saxofones llamado Meraki con el que ensayo todas las semanas y damos conciertos. Xelo suele asignar los miembros que participarán en cada cuarteto, pero nos da plena libertad para que podamos colaborar entre nosotros y hacer dúos o cuartetos independientes a los que ya tenemos.

Además, nos anima siempre a colaborar con otros instrumentos que no solo sean saxos. Hoy por hoy, yo estoy tocando con Vi-

cente, un alumno brillante de flauta con el que estoy empezando a ensayar ya que veo que puedo aprender mucho de él, tenemos unos proyectos a futuro muy interesantes.

¿Creéis que terminaréis vuestra formación con herramientas y conocimientos suficientes como para poder enfrentaros a la vida profesional?

Teresa: Sí, además de la formación continua que nos ofrecen los maestros de ESMAR recibimos seminarios muy a menudo de grandes expertos de diferentes ámbitos de la gestión. También tenemos la ayuda y apoyo de nuestra tutora, que siempre está dispuesta a ayudarnos en dudas que nos empiezan a surgir sobre temas de la vida profesional.

Voro: Creo que al terminar nuestros estudios en ESMAR tendremos una gran base para seguir construyendo el músico profesional que todos queremos llegar a ser. Gracias a la experiencia que nos dan proyectos como los conciertos que se están organizando para los grupos de cámara en diferentes salas, así como los encuentros con la Banda y Orquesta, nos podremos enfrentar en un futuro a la vida profesional.

Miguel: Nunca se está suficientemente preparado para nada, pero creo que después de cuatro años en ESMAR podré afrontar cualquier situación que se me plantee. No solo Xelo Giner nos prepara para el futuro laboral, sino que en las otras asignaturas también nos forman igual de bien. En el caso de historia, Juan Pablo Valero siempre matiza la importancia de una buena carta de presentación y el saber comportarse, se nos enseña a que la apariencia es de vital importancia e influye consciente o inconscientemente, además de enseñarnos las ventajas y desventajas que puede crear el uso de las redes sociales.

Luis: No tengo ninguna duda, ya que el enfoque de todas las asignaturas desde la propia especialidad de instrumento hasta en otras como los seminarios u Orquesta poseen una programación totalmente enfocada en una búsqueda de la practicidad y la enseñanza de conocimientos y técnicas de estudio óptimas para la inserción al mercado laboral en un futuro no muy lejano.

Vosotros sois alumnado de Grado Superior pero, ¿qué otra oferta académica, además del Superior, ofrece ESMAR en la actualidad? ¿Tenéis intención de seguir formándoos en ESMAR una vez finalicéis el Grado Superior?

Voro: Sí, aparte del Grado Superior ofrece diversos másteres y posgrados. Mi intención es seguir formándome en ESMAR y comenzar el Doble Grado de Interpretación y Pedagogía los cursos siguientes.

Miguel: ESMAR también ofrece programas de especialización como el ESMAR Young Talent en el que los niños de entre 8 y 14 años pueden estar estudiando música intensivamente, o el ESMAR Professional Program para los estudiantes menores de 18 años que aún estén estudiando ESO o Bachillerato pero quieran dedicarse al mundo de la música. Por otra parte, ESMAR también tiene diferentes másteres y formación de oposiciones. Para mí aún es un poco pronto para decidir lo que hacer pero por supuesto ESMAR siempre es una opción a tener en cuenta.

Celia: ESMAR ofrece programas de especialización, cursos de formación para opositores, másteres y postgrado y también diferentes seminarios y clases magistrales durante los diferentes cursos académicos. De las opciones anteriormente citadas es posible que me decida a realizar el curso de preparación de oposiciones.

Blanca: ESMAR ofrece el título de máster; estudiarlo es una carta que barajo en la actualidad.

Luis: Me estoy planteando realizar la modalidad de Producción y Gestión en un futuro para poder ayudarme a comprender una rama de la música en la que estoy interesado y de la que en otros centros no había oído hablar. ■

«Que tu profesor siga trabajando en su carrera musical te da la confianza de que te encuentras en unas buenas manos»