

ELISA ROCHE

El secreto es la pasión
Reflexiones sobre educación musical

ÍNDICE

Introducción	9
Laudatio. Fernando Palacios. <i>Boletín ORFF-España 2004</i>	9
Lecciones de una maestra. M. Dolors Bonal	15
Comentarios en torno a los capítulos del libro. M.Dolors Bonal y Mireia Hernàndez	17
1. Trayectoria vital y profesional	19
Entrevista a Elisa María Roche Márquez. <i>Boletín Orff España</i>	19
Nuestra amiga Pilar Echevarría, por Elisa Roche	33
Entrevista a Elisa Roche. <i>Revista Doce Notas. n° 41, abril-mayo 2004</i>	35
Entrevista en el programa Musicalmente hablando. <i>Radio Autónoma de Madrid</i>	48
Almudena Cano: Una ausencia que siempre lloraremos. <i>Doce Notas n°54, diciembre 2006-enero 2007</i>	59
2. Reflexiones sobre la educación musical	61
Los valores educativos de la música. <i>Intervención en la Asamblea de la ACEM. Barcelona 2002</i>	61
La educación musical escolar: Análisis histórico y valoración del currículo actual. <i>Ponencia presentada en el Curso "La dimensión humanística de la Música" en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense. Verano 2004. Curso dirigido por Elisa Roche.</i>	68
¿Qué futuro queremos para las enseñanzas artísticas? <i>Ponencia presentada en la ESMUC. Barcelona, 1 de octubre 2005</i>	82
Formación del profesorado y enseñanza musical. <i>Revista Scherzo n° 28, octubre 1988</i>	95
Algunas reflexiones sobre la dimensión social del Orff-Schulwerk. <i>Boletín ORFF-España. Enero-julio 2001</i>	98
La "deshumanización" de las Humanidades: la música <i>Doce Notas n° 25, febrero-marzo 2001</i>	103
3. Reforma de las enseñanzas musicales: implantación de la LOGSE	109
Diez años de reforma I: El pasado reciente <i>Doce Notas n° 34 diciembre-enero 2003</i>	109
Diez años de reforma II: Música para todos. <i>Doce Notas n° 35 febrero-marzo 2003</i>	118

Diez años de reforma III: La enseñanza minoritaria. <i>Doce Notas n°36, abril-mayo 2003</i>	126
Diez años de reforma IV: El grado superior: un largo camino irreversible. <i>Doce Notas n° 37 junio-setiembre 2003</i>	138
Diez años de reforma V: Y la formación del profesorado... ¿A quién le interesa? <i>Doce Notas n° 38 octubre-diciembre 2003</i>	150
La reforma inicia su último tramo: reflexiones sobre la implantación del grado superior. <i>Doce Notas n° 29 diciembre 2001, enero 2002</i>	165
Los diferentes currículos del grado superior. <i>Doce Notas n°30 febrero-marzo 2002</i>	171
La nueva estructura curricular del grado superior. <i>Ponencia en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, 9 de febrero de 2002</i>	180
4. Escuelas de Música	195
El papel de las Escuelas de Música. <i>Doce Notas n°48 octubre-noviembre 2005</i>	195
El marco legal: análisis comparativo de las regulaciones autonómicas. <i>Escuelas Municipales de Música. Criterios para el desarrollo del modelo educativo y cultural de los Municipios. Editado por la Diputación de Barcelona 2002, pag.101 a 118.</i>	204
Un encuentro feliz. <i>Escrito dirigido a la Asamblea de la Asociación Catalana de Escuelas de Música, ACEM, con motivo de sus 15 años de existencia. Barcelona noviembre 2007</i>	232
5. La contrarreforma	235
Los "criterios de calidad" y la enseñanza superior de la música. <i>El País, 9 de septiembre de 2002</i>	235
La contrarreforma que viene. <i>Doce Notas n° 33 octubre-noviembre 2002</i>	237
Enseñanzas artísticas: ¿Un debate para todos y entre todos? <i>El País 29 de noviembre de 2004</i>	241
Europa cada vez más lejos. <i>Doce Notas n° 47 junio-setiembre 2005</i>	244
La lenta pero segura marcha del cangrejo. En ocasión del proyecto de la LOE <i>Doce Notas n°54 diciembre 2006-enero 2007</i>	253
Otra ocasión perdida. En referencia a la aplicación de la LOCE. <i>Doce Notas n°53, octubre-diciembre 2006</i>	260
Cuando despertó... el dinosaurio todavía estaba allí. En referencia a la aplicación de la LOCE. <i>Doce Notas n°55 febrero-marzo 2007</i>	267
El secreto es la pasión. <i>Doce Notas n°50, febrero-marzo 2006</i>	272

6. Formación del profesorado	279
Los Conservatorios Superiores y la selección del profesorado. <i>Doce Notas n° 44 diciembre-enero 2004</i>	279
Introducción al monográfico sobre Los conservatorios superiores y la formación del profesorado. <i>Doce Notas n°3 junio 1999</i>	282
Conciertos didácticos: ¿Materia curricular en la formación del profesorado? <i>En las "Jornadas de 10 años de Conciertos Didácti- cos" de la Orquesta Filarmónica de las Palmas de Gran Canaria. 1 al 4 de mayo de 2002</i>	285
7. La experiencia orquestal	297
La experiencia orquestal y los planes de estudio. "20 JONDE 1983-2003" <i>Escrito del Boletín del Ministerio de Educación y Ciencia Madrid 2003 pag. 81-106</i>	297
La JONDE: observatorio privilegiado. <i>Doce Notas n°56 abril- mayo 2007</i>	314

INTRODUCCIÓN

Laudatio a Elisa Roche

por Fernando Palacios

Tranquila tragaleguas

**Una hermosa mañana se encontraba la Tortuga Tragaleguas ante su pequeña y agradable madriguera tomando el sol y comiendo sosegadamente una hoja de llantén. Por encima de ella, en las ramas de un vetusto olivo, estaba la paloma Sulaica Silvestre, que lustraba su brillante plumaje. En esto llegó volando el palomo Sebulón Silvestre, hizo varias reverencias y exclamó: “¡Oh!, Sulaica, alegría de mi corazón, ¿te has enterado ya? El Gran Sultán de todos los animales, Leo Vigésimo-Octavo, va a celebrar su boda. Así que vayámonos juntos volando a su guarida, luz de mis ojos”. “¡Oh!, mi dueño y señor –zureó la paloma–, ¿es que estamos invitados?”. “No te preocupes, estrella de mi vida –le contestó Sebulón Silvestre volviendo a hacer varias reverencias–, todos los animales, grandes y pequeños, viejos y jóvenes, gordos y delgados, mojados y secos, están invitados; así que nosotros también. Va a ser la fiesta más hermosa que jamás haya habido. Pero tenemos que darnos prisa, pues el camino hasta la guarida del león es muy largo, y la fiesta es ya pronto”. Sulaica asintió, y las dos palomas se alejaron volando.*

Tranquila Tragaleguas, que lo había oído todo, se sumió en una meditación tan profunda que incluso se le olvidó terminar de desayunar. “Si todos los animales, grandes y pequeños, viejos y jóvenes, gordos y delgados, mojados y secos, están invitados a la boda”, se dijo a sí misma, “entonces yo también lo estaré. Así que, ¿por qué no voy a ir yo también a la fiesta más hermosa que jamás haya habido?”. Después de pasarse el día entero y toda la noche siguiente dándole vueltas, su decisión estaba tomada. Apenas se había levantado el sol se puso en marcha, paso a paso, despacito, sí, pero sin parar”.

* Michael Ende: *Tranquila Tragaleguas. La tortuga cabezota*. Madrid: Alfaguara, 1983

Amigos, según cuenta esta historia –publicada por Michael Ende hace veintidós años–, Tranquila Tragaleguas siguió su viaje. Se encontró con una araña que le sugirió que abandonara, pues sólo faltaban catorce días para la boda del Sultán; pero la tortuga siguió paso a paso. Un caracol le advirtió que iba por camino equivocado; Tranquila rectificó y prosiguió. Un lagarto le comunicó que la boda había sido aplazada, mas la tortuga tenía su decisión tomada. Incluso un cuervo le dio una noticia fatal: “el sultán ha muerto”; sin embargo, la tortuga prosiguió paso a paso, pues, como ella repetía, “su decisión estaba tomada”. Al fin llegó a la boda de Leo Vigésimo-Noveno, el hijo. “Ya dije yo siempre que llegaría a tiempo”, concluyó la tortuga.

En una fiesta de cumpleaños me regalaron este cuento infantil con la siguiente dedicatoria: “Para Fernando, de su amiga Tranquila II. Noviembre de 1986”. La autora del regalo y de la dedicatoria era Elisa Roche, a quien hoy homenajeamos.

Antes de proseguir, me gustaría detenerme un momento en sacar algunas conclusiones del cuento mencionado:

- Sólo aquellos que persisten alcanzan su meta.
- No hay que dejarse llevar por ideas y comentarios pesimistas.
- Los grandes objetivos suelen ser siempre a largo plazo.
- Se debe rectificar cuando es necesario.

Laudatio

Por razones que desconozco, pero que supongo, me corresponde hacer esta Laudatio. Y lo cierto es que estoy encantado por dos razones: 1) porque hablar bien de Elisa es fácil, es caballo ganador; y 2) porque es el personaje del mundo de la educación más fascinante que conozco. En cualquier caso no pienso hacer ninguna hagiografía, ni tampoco una alabanza al uso, pues sé que no está bien hacer pasar un mal trago a los amigos. Quizás, al final de este acto, para quien quiera, estoy dispuesto a contar las mil y una maravillas que sé de ella, pero aquí no lo creo conveniente. En este momento deseo plantear algunas cuestiones y apuntar algunas razones por las cuales Elisa Roche es merecedora de este premio. Lo que diré no son opiniones, sino certezas.

Lo primero que quiero dejar claro es que este premio que recibe Elisa no nos sorprende a muchos de los que estamos aquí. Estamos encantados de que se lo otorguen, lo consideramos sobradamente merecido, pero no nos produce ninguna sorpresa. Es como cuando emitimos un juicio sobre una obra de arte y después llega un crítico de prestigio y coincide con nuestra opinión: “¡ya lo decía yo!”, solemos añadir. Este es el caso.

El por qué este premio es internacional y no nacional también habla claramente de cómo anda el ambiente musical de nuestro país. Una vez más el reconocimiento viene desde fuera. Aunque, en este preciso caso, desde dentro también llega, porque para los que estamos reunidos en este acto, y para muchos más, Elisa es el indiscutible Premio Nacional de Música 2004 –¿por qué no hay un Premio Nacional de la Música para un profesional relacionado con la Educación?–.

Además, quiero añadir que, aunque el premio que va a recibir es del máximo prestigio, existe uno superior e indiscutible que le vamos a imponer nosotros por unanimidad: el título máximo de maestra de maestros, el premio a una carrera impecable dedicada a la educación musical.

¿Quién es?

A pesar de que la mayoría de los que nos encontramos aquí conocemos al dedillo los trabajos y hallazgos de nuestra homenajead, es posible que entre los alumnos de este Curso de Verano haya algunos que se estén preguntando: ¿por qué hacen este homenaje a una persona desconocida?, ¿Quién es?... Es natural que existan esas preguntas: Elisa no es una persona popular, no sale en las revistas del corazón, no es directora general de nada, sus publicaciones son escasas y su discreción superlativa. Sin embargo, quien se interese en saber qué ha pasado con la educación musical en estos últimos veinte años en España se va a topar forzosamente con ella. Si bien resulta difícil encontrar su rastro –ella se ha encargado de que no sea fácil–, habrá que empeñarse y escudriñar en revistas un tanto *underground*, como *Doce Notas*, rebuscar en proyectos pedagógicos y tesis, preguntar a expertos en la materia... Y ahí es donde está la gracia: por todos lados os vais a encontrar con su nombre.

Pongamos un ejemplo: tras todo lo que puede verse aquí se encuentra su sombra. Empecemos con las preguntas. ¿Por qué existe la Asociación Orff de España?... Preguntad a la profesora Verena Maschat cómo fue, ella os sabrá explicar. Pero seguid preguntando. Esta vez lo podéis hacer a la presidenta de la Asociación: ¿Por qué se dedica a esto, Mariana di Fonzo?, ¿Por qué ha aceptado este cargo?, ¿Qué le mueve...?. Y si seguimos escarbando, ¿por qué existe este Curso de Verano?... Hay mucha gente sentada aquí que os podría contar la historia: Annelies, Felisa Sastre... ¿Cómo fue? El cuarteto de percusionistas que ha actuado en primer lugar también os podría contestar a muchas de estas preguntas. ¿Por qué Luz Martín, Sofía López-Ibor o Águeda Matute fueron a estudiar al Orff Institut de Salzburgo? ¿Por qué Eva dirige una Escuela de Música?... ¿Cómo se ha gestado todo esto?

Y ya que estamos hablando de Escuelas de Música: ¿por qué existen en España?, ¿Quién las ha impulsado?, ¿Por qué esa vía de la enseñanza no reglada está reflejada en la Ley de Educación?, ¿Cómo se hizo esto?. Y si seguimos tirando de la cuerda, ¿quién diseñó los últimos y más revolucionarios Planes de Estudios Musicales en este país?, ¿Quién ha hecho posible que se separen los grados en la enseñanza profesional?, ¿Quién ha contribuido a que la música esté presente la escuela?. Las respuestas coincidirán mágicamente en el mismo nombre, todo esto está en marcha porque alguien ideó el motor. ¿Quién?... A Elisa no le preguntéis, porque dirá que no. Preguntad a cualquiera menos a ella.

En cualquier caso, no quiero desaprovechar la oportunidad que se me brinda en este acto para hacer estas dos afirmaciones en voz bien alta: 1) los grandes cambios producidos en España en educación musical han sido promovidos e impulsados por Elisa Roche; 2) la música en España era distinta antes de que Elisa entrara en acción; todo parece apuntar que ha mejorado. Insisto, esto no es una opinión: es una realidad.

Maestra

Elisa Roche ha alcanzado la máxima condición de maestra por las ocho razones que paso a exponer.

1) Considerar la música como arte globalizador, lenguaje, elemento de vida y emoción.

De ella hemos aprendido que la música nunca debe quedarse en una simple disciplina, en un ejercicio. Nada es comparable al poder educativo que emana de una obra de arte, nada más enriquecedor que integrar el lenguaje de la música en otros lenguajes. Y siempre manteniendo como finalidad el enriquecimiento de nuestra mente, potenciando la vibración de nuestras emociones.

2) Trabajo meticuloso y perfeccionista.

El catalejo y la lupa: los dos utensilios del educador. Catalejo para observar la generalidad, el proceso educativo completo; lupa para ver los detalles de un proceso didáctico. Recuerdo cuando le mostré un extenso trabajo que iba a salir en una revista musical. Con su catalejo, Elisa le echó una ojeada y desechó varios capítulos. Con la lupa, entró al detalle y corrigió algunos verbos. Aquello fue para mí un revulsivo que me tuvo mucho tiempo meditando. Cuando ahora me toca hacer ese mismo trabajo con mis alumnos, noto como si el bolígrafo de los tachones lo manejara ella a la distancia.

3) Trabajar a contracorriente: En el límite.

No voy a dar detalles. Pero tampoco quiero callar un hecho sintomá-

tico: su revolucionaria labor al frente de la primera reforma en profundidad de la educación de la música en España fue motivo de su cese fulminante por parte una Ministra de Educación y Cultura de cuyo nombre no quiero acordarme. Para mí es uno de sus logros más brillantes como diseñadora de organización musical. Tal y como han ido las cosas, su cese puede ser considerado un honor, al margen de que fuera una ilegalidad absoluta.

4) Desintoxicar ideas educativas casposas y corruptas.

Una vez cesada de su cargo en la Subdirección, su casa y su ordenador se convirtieron en un centro de constantes consultas sobre ideas educativas. En anonimato absoluto, pasaron y siguen pasando por allí consejeros, asesores, directores, profesores... Todos a abreviar en su manantial de conocimientos. Su casa de la calle Pez Volador se ha convertido en refugio de inquietos.

5) Marcar a sus alumnos sendas de acción y saber extraer lo mejor de cada cual.

Desde su labor en el Colegio Carmen Cabezuelo, con el Grupo Divertimento, Elisa ha sabido buscar lo mejor de cada uno de sus alumnos y ha animado a cada cual a profundizar en sus gustos y tendencias como una manera de servir al mundo de la educación.

6) Saber elegir a la gente adecuada y formar equipo.

Nuestro grupo "8x1" es un ejemplo: dos flautistas, un timbalero, un especialista en músicas africanas, dos bailarinas, un constructor de artilugios y un intérprete de silbido. Ella ha sido la argamasa que hizo posible que un hormigón tan dispar fraguara de manera ejemplar. Todos diferentes, a veces opuestos. Pero, eso sí, con una idea educativa común puesta a punto por la maestra.

7) Ejemplo de forma de trabajo.

No es fácil de explicar, pero a todos sus alumnos nos pasa: cuando estamos preparando una clase, resolviendo un guión de concierto, o cualquier otro trabajo relacionado con la educación musical, nos preguntamos: ¿Cómo lo haría Elisa?. Cuando estamos seguros de cual puede ser su respuesta continuamos. Para nosotros es un alivio saber que ella siempre está detrás de la puerta susurrando posibilidades.

8) Huir de la mezquindad habitual.

Su desinterés absoluto por todo lo que sea promoción personal y notoriedad es un ejemplo irremplazable. Tal es su manera de entregarse a un proyecto en el que cree, sin procurarse nada a cambio, que ha motivado que algunos de nosotros hayamos visto una senda a seguir. Si me permitís un último comentario muy personal, os diré que, después de mucho buscar a ciegas en el Conservatorio de Madrid, entré en su clase, casi por casualidad, y eso provocó mi actual profesión: "¿Cómo fue?".

Cómo fue

*Cómo fue, no sé decirte cómo fue,
no sé explicarte qué pasó
pero cambié de profesión.
Fue una luz que iluminó todo mi ser,
tu estilo como un manantial
regó mi vida de inquietud.
Fueron tus clases o tus bailes,
fueron tus charlas o tu voz,
fue, a lo mejor, la impaciencia de tanto esperar tu llegada.
Más no sé, no sé decirte cómo fue,
no sé explicarte qué pasó
pero cambié de profesión.*

Bolero de Ernesto Duarte

Lecciones de una maestra

Por M. Dolors Bonal

*Si muero,
Dejad el balcón abierto.
El niño come naranjas.
(Desde mi balcón lo veo)
El segador siega el trigo.
(Desde mi balcón lo siento)
¡Si muero,
Dejad el balcón abierto!*

Federico Garcia Lorca

Pido prestadas las palabras del Poeta para la lección principal que Elisa, en su atenta mirada a todo lo que la rodeaba, dejó al morir: el balcón abierto para que sus sabias y alentadoras palabras volaran hacia nosotros y nos empujaran a continuar su lucha incansable.

Sus reflexiones sobre la educación musical, sus análisis, el trabajo realizado desde su puesto de consejera técnica para la reforma de las Enseñanzas Artísticas en el Ministerio de Educación y Ciencia (1900-1996), fueron el fermento al que tanto debe el cambio sustancial experimentado en nuestro país en el sistema de educación musical.

El presente libro “ EL SECRETO ES LA PASIÓN”, título de uno de sus artículos, es reflejo de la energía y confianza ciega en los valores transformadores de la educación mediante la música, que la mantuvieron firme, a pesar de que la verborrea de los mercaderes, las maniobras corporativas incomprensibles, y la tradicional ceguera de la Administración, la alejaron (en 1996), de su puesto de trabajo en el Ministerio.

En uno de sus artículos leemos “en un mundo cargado de agresividad, la educación musical aporta un significado muy especial, me refiero no tanto al estudio de la música en sí, como a la educación a través de ella”. Elisa presenta siempre una argumentación elaborada que actúa como si fuera una “levadura” para completar la masa de sus ideas o más exactamente de sus convicciones. Una maestra madura que, con su fuerza e inteligencia, jamás sucumbió en la larga travesía basada en la fertilidad de su pensamiento crítico.

Este libro es el fruto de una larga experiencia docente, atenta siempre a la comunidad educativa, defendiendo con denuedo la enorme conquista de que los ciudadanos tengamos acceso a una cultura que nos haga mejores, luchadores y libres.

Solamente quien ha sabido universalizar su pensamiento, manteniéndose fiel a sus raíces, y ha conocido este mundo educativo, así como su naturaleza y sus contradicciones, es capaz de mirar con una visión ponderada y discernir lo esencial de lo falso. La vida profesional de la autora le proporcionó una gran cantidad de información, experiencia y conocimientos. Elisa Roche, sabia y generosa, nos ha regalado una parte de su sabiduría, una sabiduría siempre en proceso de elaboración, un camino moral e intelectual en marcha que debemos continuar.

Elisa fue una conductora excepcional de grupos humanos, dotada de una visión psico-pedagógica y de una capacidad didáctica poco común, que le llevó a formar un equipo de alumnos, relevantes hoy en su vida pública musical. Su metodología rigurosa e innovadora la llevó a planificar acciones, proyectos y logros que se manifestaban en un progresivo mejoramiento de quienes trabajaban con ella.

Todos los artículos del libro son meditados, sin concesiones, con una clara voluntad de ofrecer al lector un análisis reflexivo sobre la educación musical, sin dejar de plantear dudas. En el sueño de Elisa Roche contra la perversidad, nos ha mostrado que sólo una educación en la “pregunta”, en la “cuestión”, agudiza, estimula y refuerza la curiosidad y la crítica.

No quiero esconder mi estimación y admiración por mi entrañable y excepcional amiga a quien tengo siempre presente y cuya injusta ausencia siento profundamente.

Comentarios en torno a los capítulos del libro

En este libro, todo desprende el deseo y la esperanza de aproximarse a la construcción de una utopía.

Esto explica la variedad de temas que aparecen en el volumen de recopilación de los escritos de Elisa Roche, siempre con la unidad de pensamiento de la autora: un pensamiento que se erige como tema global, que ofrece un hilo conductor de lectura gracias a la firmeza de unas cuantas premisas irrenunciables para ella.

Hemos dividido el libro en 8 capítulos, con sus respectivos apartados, para facilitar la búsqueda de los distintos temas que el profesional o el lector esporádico deseen consultar.

El segundo capítulo presenta la biografía de la autora, a través de entrevistas en distintos medios en las que ella misma cuenta su trayectoria profesional.

En la totalidad del libro, y especialmente en los capítulos 3º y 5º, se refleja su preocupación por los temas de educación musical, las enseñanzas artísticas, los logros, las limitaciones, las esperanzas, lo que tendría que ser...

La Reforma tiene también su lugar en el capítulo 4º, que se dedica a la implantación de la LOGSE, su currículo, los permanentes obstáculos, la lucha por lograr avances, la lucidez y el coraje para conseguir que la socialización del acceso a la música fuera una realidad.

En el capítulo 6º, con la simple lectura de sus enunciados, se percibe de inmediato la verdadera dimensión de sus reflexiones y logros: la consolidación de la asignatura de Música en la ESO y el bachillerato, y la creación de las Escuelas de Música que dignificaron la profesión. Y como muy bien dice Violeta Hemsy en la solapa del libro, "el homenaje más precioso que los músicos podríamos dedicar a la memoria de Elisa y a su valioso y apasionado trabajo sería la lectura sistemática, minuciosa y profunda de sus propuestas pedagógicas a fin de impulsar los cambios educativos con los que esta gran profesora soñaba".

Los capítulos finales se centran en la formación del profesorado, una de sus principales preocupaciones, y en las experiencias orquestales, con José Luís Turina, quien formó parte del equipo constituido por la autora para trabajar técnicamente en el MEC para la elaboración de la reforma de las enseñanzas artísticas, y quien al producirse el cese fulminante de Elisa Roche presentó su dimisión al igual que el resto de asesores técnicos de su equipo.

Finalmente, recomendamos la lectura de este libro, toda una lección de análisis crítico de la sociedad y de defensa decidida de la pedagogía de

la educación musical. Elisa Roche nunca renunció a la esperanza de que la paz, la comprensión y el auténtico progreso se impusieran en este país.

Queremos agradecer a Felisa Sastre su inestimable trabajo para hacer realidad este libro, proporcionando los escritos y artículos. Y a Elisenda Climent, la editora, que ha asumido el proyecto, prestándole toda la atención posible. Nuestra gratitud a Said Messari, que generosamente ha diseñado y realizado el grabado original de la portada de este libro. Por último, agradecer el apoyo económico de la Asociación ORFF-España y de la Fundación L'ARC-música, para su edición.

Maria Dolors Bonal y Mireia Hernàndez