
EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA MONNAIE

Brigitte Wilson, Ann Laenen y Claire Jesuran

Situado en el corazón de Bruselas, La Monnaie es la Ópera de Bruselas. Fue fundada hace trescientos años por... un italiano, Gio-Paolo Bombarda, que era por entonces el tesorero de la provincia; el edificio actual se erigió durante el siglo XIX y se renovó en 1985-86. La Monnaie ha adoptado el sistema de programación *a stagione* (cada producción se ofrece durante un período breve y se repite posteriormente en otra temporada, en vez de entrar a formar parte de un repertorio y tocarse repetidas veces a lo largo del año). Su reputación es de calidad y de creatividad. Muchos cantantes famosos han hecho su debut en este teatro, al que siempre les gusta volver ya que valoran, entre otras cosas, las posibilidades que tienen de trabajar la producción en profundidad y en excelentes condiciones.

La Monnaie ha desarrollado una política de apertura y de contacto con el público por medio de un programa educativo y por medio de producciones “extramuros” (ya que las entradas del teatro suelen agotarse regularmente).

Origen y objetivos del Departamento de Educación

El Departamento de Educación de la Ópera de Bruselas La Monnaie lo creó en 1992 el nuevo director Bernard Focroulle poco después de acceder al cargo. Su intención era satisfacer las necesidades de los profesores que deseaban trabajar con sus alumnos en torno a la ópera y a otros proyectos culturales, ofreciéndoles un espectro de actividades que se adecuaban a diferentes grupos de edad (desde los parvularios a los institutos) y a diferentes formas de pedagogía. Los colegios belgas, ya sean francófonos o neerlandófonos, tienen una gran necesidad de disfrutar de este tipo de oportunidades, ya que la educación artística suele tender a quedar desdenada y ensombrecida por otras actividades más “académicas”.

Junto a este objetivo educativo discurre un propósito social ya que, a través de los colegios, puede llegarse a los niños de los más diversos entornos culturales y sociales: el Departamento de Educación actúa así como un enlace

entre la ópera y una sociedad multicultural.

El Departamento de Educación cuenta con un status relativamente independiente dentro del teatro, en tanto en cuanto se mantiene al margen de cualquier labor de marketing; esto sería, en todo caso, inútil, ya que todas las representaciones que ofrece el teatro se encuentran prácticamente abarrotadas. No obstante, forma parte estructuralmente y se halla sustentado económicamente por la propia La Monnaie (y por la asociación de *Les Amis de La Monnaie*) y su propia existencia y cometido contribuyen con toda seguridad a difundir entre el público una imagen más democrática de La Monnaie.

Desarrollo del departamento

En sus cinco años de existencia, el éxito del departamento ha sido tal que el personal ha pasado de ser un coordinador a tiempo parcial ayudado por un “animador” a tiempo parcial a tres coordinadores con dedicación exclusiva, un ayudante administrativo a tiempo parcial y un equipo de veinte “animadores” a tiempo parcial.

Este éxito se debe sin duda a la reputación del teatro y a las actividades educativas ofrecidas, pero también a la situación de la educación artística de los colegios belgas. No se trata sólo de que los programas de los colegios reserven muy poco tiempo para la educación artística (y, en cualquier caso, nada tras el primer año de educación secundaria), sino de que los profesores encuentran también verdaderas dificultades en este campo, ya que su formación resulta insuficiente. A resultas de ello, existe una auténtica necesidad de realizar buenos proyectos artísticos: y el Departamento de Educación de La Monnaie constituye una fuente de los mismos.

Una vez que se han convencido de que la ópera no es una forma de arte pasada de moda y elitista, los profesores entienden enseguida que se trata de una herramienta educativa especialmente rica, tanto desde el punto de vista artístico como desde un enfoque literario, histórico, clásico, filosófico, etc.

Ópera en el colegio y Los colegios en la ópera

Las actividades del Departamento de Educación se ofrecen bajo dos grandes epígrafes: Ópera en el colegio y Los colegios en la ópera.

En el primer caso, un “animador” visitará el colegio y ayudará a los estudiantes a descubrir la ópera en general o una obra concreta que oirán más tarde en un ensayo; en el segundo

caso, los alumnos pueden acudir al teatro de ópera para realizar una visita guiada, para un ensayo o para un concierto especial.

Nuestro Taller de un día en el aula es una de las actividades elegidas con mayor frecuencia por los parvularios y los colegios de enseñanza primaria (¡en 1996-97 se han organizado alrededor de 800 talleres de este tipo!). Consiste en un taller en torno a una ópera (por ejemplo, *La flauta mágica* o *Così fan tutte* de Mozart, *El niño y los sortilegios* de Ravel, *Hänsel y Gretel* de Humperdinck...) o sobre un tema como la orquesta o la voz, y se basa en un vídeo de una producción y juegos educativos, actividades manuales, un trabajo creativo que los niños asociarán con el descubrimiento de la ópera.

A cada niño se le entrega un folleto que contiene el libreto ilustrado y sugerencias de actividades. Por nuestra parte, requerimos obviamente no sólo la presencia sino también la participación de los profesores, que deben convertirse en colaboradores en este proyecto. Aunque muchos profesores se conforman simplemente con la visita del “animador” enviado por el Departamento de Educación, lo que se espera de ellos es que continúen trabajando en el tema a su manera.

El año pasado, un profesor de una escuela de enseñanza primaria de un pequeño pueblo se mostró tan entusiasmado por el día que pasaron sus alumnos con *La flauta mágica* de Mozart que decidió embarcarse en el proyecto de realizar una versión local de la ópera, que acabó por convertirse en el proyecto de toda la comunidad local. Otro colegio realizó una serie de diapositivas, inspiradas también por *La flauta mágica*, que habrían de proyectarse junto con un comentario y música de los alumnos grabada en una cinta...

Los colegios de enseñanza secundaria eligen actividades más cortas con una menor participación, como introducciones a las óperas. Nosotros les aconsejamos que combinen, en la medida de lo posible, diversas actividades tanto en el colegio como en el teatro, con lo cual otorgan un impacto mayor y más profundo a nuestra colaboración. En algunos casos (infrecuentes), las clases han desarrollado proyectos a un plazo más largo, como la realización de modelos de escenario, de un programa o del vestuario.

Las sesiones de formación del profesorado se ofrecen con vistas a animar a los profesores de parvularios y escuelas de primaria a desarrollar este tipo de actividades ellos mismos y a que se sientan más familiarizados con la ópera y, con carácter más general, con la educación artística. La colaboración con los centros de formación del profesorado va en aumento: realizamos, por ejemplo, sesiones de tres a cinco días, que concluyen con los alumnos asumiendo realmente la responsabilidad de un pequeño proyecto basado en una ópera en una clase.

Este tipo de contactos con profesores o futuros profesores resultan esenciales y nos hacen albergar la esperanza de unas mejores perspectivas en lo que respecta al futuro de la educación artística.

Se organizan algunos proyectos a largo plazo: son excepcionales, tanto porque son infrecuentes como porque son importantes. Uno de ellos involucra a los alumnos, en su mayoría de origen inmigrante, de cuatro clases de una escuela técnica y tiene lugar a lo largo de todo el año académico. Está concebido en diversos estadios: en primer lugar, un período de información y observación (cuatrimestre de invierno), durante el cual los alumnos realizaron diversas visitas al propio teatro, sus talleres, su escuela de danza, y a varios departamentos; esto ha de completarse con una contribución personal que puede adoptar la forma de un diario, un resumen de las visitas o un reportaje ilustrado. Más tarde introducimos a los alumnos a una ópera (*Peter Grimes*, de Benjamin Britten).

Junto a esta serie de descubrimientos, organizamos una serie de talleres semanales en el teatro durante los cuales los alumnos preparan una representación para finales del año (esta interpretación ha tenido lugar en mayo de 1997). Este proyecto, aunque se trata de una iniciativa de La Monnaie y no del propio colegio, se realiza en estrecha colaboración con la plantilla del colegio.

En otros lugares nos hemos asociado con una escuela para niños discapacitados, que había organizado un proyecto sobre libros infantiles. En este caso, la iniciativa provino de la plantilla de profesores; al Departamento de Educación se le pidió que realizara talleres sobre danza, teatro, música: en otras palabras, ¡ópera! Cada taller se relacionó con el contenido de un libro y dio lugar a breves escenas tocadas por los niños. Una de las clases desarrolló el proyecto aún más y tiene previsto ofrecer un espectáculo en junio de 1997.

Estamos siempre abiertos a peticiones especiales, para las que concebimos proyectos adaptados individualmente. Por ejemplo, la colaboración con museos o con organizadores de vacaciones activas, proyectos para niños con minusvalías...

Nuevos medios

Los colegios de Bruselas están conectados entre sí por medio de un sistema de Internet, con el que La Monnaie se ha asociado a través de un programa denominado Zanzibar: se creará una dirección interactiva que será accesible para los usuarios de este sistema de Internet y se presentará *La flauta mágica*. Este será el primer paso dentro de un proyecto a largo plazo en el que participarán profesores y alumnos y que acabará aplicándose por completo a la ópera.

Actividades para el público en general

Entre las actividades coordinadas por el Departamento de Educación, algunas de ellas no están concebidas para los colegios sino que están abiertas bien al público del teatro o al público en general. Son muy apreciadas por la audiencia, no sólo como preparación a la representación, sino también como una buena transición entre el trajín de la vida cotidiana y la especificidad de una producción operística.

Las Visitas del teatro con comentarios sobre la historia y la realización de las producciones operísticas se han hecho muy populares y se organizan previa petición para grupos o para visitantes individuales todos los sábados. Por otro lado, permiten que la gente visite un edificio muy atractivo de Bruselas y, por otro lado, rompen la imagen, a menudo muy extendida entre el público, de encontrarse frente a un palacio cultural solemne e inalcanzable.

El objetivo de abrir las puertas de la ópera a más gentes se está consiguiendo claramente por medio de la existencia del Departamento de Educación. Esta experiencia está siendo ahora compartida por otros teatros de ópera europeos y desde marzo de 1996 se están llevando a cabo reuniones periódicamente. En la actualidad existe una red de departamentos de educación de teatros europeos apoyados económicamente por la Comisión Europea. Estas reuniones sacan a la luz las diferencias de enfoque entre los departamentos, que son consecuencia de las características nacionales de la educación y que guardan relación con el origen del propio departamento (una iniciativa del director, de una autoridad local, de un grupo de amantes de la ópera, etc.). Pero, al mismo tiempo, revelan un objetivo similar: el deseo de hacer que la ópera sea accesible a un público cada vez más amplio. ■

Traducción: **Luis Carlos Gago**