

A SUS MARCAS, LISTOS... ¡A CANTAR!

CAPACIDAD SOCIAL LOCAL PARTICIPACIÓN
BIENESTAR ARTES EDUCACIÓN CULTURAL
INTERGENERACIONAL HABILIDADES

1. Contexto

La octava ciudad más grande de Francia, con 279.284 habitantes en una aglomeración de 500.000 habitantes, Estrasburgo, capital europea de la democracia y los derechos humanos, alberga muchas instituciones europeas e internacionales (el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo), un polo universitario de excelencia y reconocidas instituciones culturales (el Teatro Nacional, la Ópera del Rin). Sus dos mil años de historia, su geografía, en el corazón de la Europa renana, y su cultura, en la confluencia de influencias germánicas y latinas, han marcado de manera perdurable su urbanidad y su identidad basada en el humanismo renano y la han convertido en una ciudad de intersección.

Ciudad de patrimonios, creaciones e innovaciones, Estrasburgo es también una ciudad socialmente heterogénea y culturalmente diversa, donde conviven habitantes de distintas condiciones sociales, confesiones, opiniones, culturas y orígenes, provenientes de migraciones antiguas o recientes.

En la actualidad, se están llevando a cabo proyectos de desarrollo urbano sostenible y renovación urbana en los barrios más sensibles, con el objetivo de lograr una mayor igualdad urbana entre los territorios. Las políticas públicas apuntan a tener más en cuenta las aspiraciones democráticas y ciudadanas de los habitantes y acompañar mejor a los más vulnerables.

2. Estrasburgo y la cultura

La ciudad coloca a la cultura entre sus prioridades centrales. La considera una “necesidad democrática”, un factor para la emancipación y la realización personales y para mejorar la convivencia.

A ella dedica el **25% del presupuesto** con el propósito, además de la difusión de la ciudad, de promover **el acceso y la participación de todos en el arte y la cultura**.

LA CIUDAD TIENE COMO OBJETIVO HACER QUE LA CULTURA SEA ACCESIBLE A TODOS, PARA QUE CADA PERSONA PUEDA ENCONTRAR EN ELLA SU REALIZACIÓN PERSONAL E, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS DIFERENCIAS DE EDAD, GÉNERO, CONDICIÓN SOCIAL, GRUPO ÉTNICO O RELIGIÓN, CONTRIBUIR A CREAR A PARTIR DE LO COMÚN Y HACER SOCIEDAD.

La vida cultural de Estrasburgo se caracteriza por un **denso enmallado en el territorio de instalaciones culturales**: mediatecas, museos, escuelas de música, teatros, salas de espectáculos, asociaciones y compañías artísticas que ofrecen una amplia variedad de actividades culturales y educativas. Entre sus fortalezas, la ciudad también tiene:

- Un patrimonio excepcional, con las designaciones de “Ciudad de arte e historia” y “Patrimonio europeo”;
- La presencia de actores culturales de renombre regional, nacional e internacional;
- Un dinamismo excepcional en el campo de las artes escénicas;
- La educación artística y cultural desde una edad temprana y el apoyo a las prácticas de aficionados.

Sin embargo, parte de la población tiene poco acceso espontáneo, o ninguno en absoluto, a la oferta cultural y las prácticas artísticas, debido a las distancias, barreras psicológicas, limitaciones financieras o incluso un sentimiento de no pertenencia.

Por tal razón Estrasburgo, con la creación de la Misión de Desarrollo del Público bajo la Dirección de Cultura, ha querido llevar adelante y dar apoyo a proyectos culturales innovadores en los que el habitante es el centro de la acción. Estas acciones consisten en hacer una revisión de las ofertas disponibles (sus formatos, condiciones de acceso, comunicación, presencia fuera de la ciudad, etc.) y luego satisfacer mejor la demanda (con proyectos participativos, prácticas para aficionados, cultura digital, residencias artísticas compartidas, etc.).

En este contexto, la ciudad ha prestado su apoyo al proyecto “A SUS MARCAS, LISTOS... ¡A CANTAR!” presentado por la asociación Los Pequeños Cantores de Estrasburgo, con el Coro de la Ópera Nacional del Rin, bajo la dirección musical y artística del Sr. Luciano Bibiloni.

3. Objetivos e implementación del proyecto

3.1 Objetivo principal y específicos

El objetivo del proyecto es crear y reforzar el sentido de pertenencia a una comunidad de valores y consolidar la cohesión social, a través de la participación de los habitantes en talleres mensuales de iniciación al canto lírico y la organización de un concierto público final.

Objetivos artísticos

- Fomentar o alentar la práctica individual y colectiva del canto coral a través de prácticas pedagógicas innovadoras;
- Contribuir a superar la imagen "elitista" de la música clásica y permitir el encuentro con la excelencia artística.

Objetivos educativos y sociales

- Permitir que todas las personas puedan participar en este proyecto y adquirir competencias útiles y reconocidas en la vida pública cultural;
- Valorizar la práctica artística colectiva;
- Promover la eliminación de los compartimientos sociales y culturales y revitalizar la asistencia a las salas de concierto de música clásica.

Objetivo de estructuración de la asociación

- Acompañar la estructuración de la asociación que lleva adelante el proyecto.

3.2 Desarrollo del proyecto

Principales acciones realizadas

"A SUS MARCAS, LISTOS... ¡A CANTAR!" es un proyecto musical ciudadano en el cual los habitantes de la ciudad y la metrópolis interpretan las principales obras del repertorio clásico en un concierto participativo.

Antes de cada concierto, a intervalos regulares, se organizan talleres de canto coral para los participantes. En cada uno de estos talleres intergeneracionales y gratuitos, un coro asociado trabajó junto al público intérprete.

Organizados en distintos barrios de Estrasburgo, los talleres permiten que los participantes descubran sitios destacados en el centro de la ciudad o la periferia: la Ópera del Rin, el Teatro de HautePierre, el Centro Cultural Marceau, la Sala Aubette, así como lugares más inusuales como el Rhénus Sport, donde se vinculan las temáticas del deporte y la cultura.

Trescientos alumnos de 7 a 10 años, de ocho escuelas de barrios prioritarios de la ciudad de Estrasburgo, participaron en talleres específicos en horario escolar y extracurricular. Gracias al trabajo conjunto realizado con el área de educación nacional, los maestros, fuera de su horario de trabajo, recibieron capacitación en formación coral de los directores del coro de la Ópera del Rin.

VERDADEROS ENCUENTROS GENERADORES DE VINCULACIÓN SOCIAL, LOS TALLERES OFRECEN A LOS PARTICIPANTES (PÚBLICO INTÉRPRETE INICIADO O NO Y COROS DE AFICIONADOS) LA POSIBILIDAD DE REUNIRSE REGULARMENTE PARA REALIZAR UN PROCESO DE APRENDIZAJE Y REVISIÓN DE LA OBRA.

Para la primera edición se programaron diez talleres entre septiembre de 2016 y enero de 2017, fecha del concierto de *El Mesías* de Haendel en el Palacio de la Música y el Congreso de Estrasburgo. Se reunieron 800 cantantes, de los cuales un tercio nunca antes había cantado, entre ellos cien estudiantes y cuatro coros de aficionados. Estuvieron acompañados por cuatro solistas profesionales, la Orquesta del Rin y el Coro de la Ópera del Rin. El concierto fue transmitido en vivo en la página de Facebook de la ciudad de Estrasburgo (15.000 vistas).

Para la segunda edición, los diez talleres se distribuyeron entre septiembre de 2017 y junio de 2018. El concierto final de *Carmen* de Georges Bizet tuvo lugar en junio de 2018, en el Zénith de Estrasburgo frente a 4.000 espectadores. Reunió a 9 solistas, 50 cantantes, 65 instrumentistas, 300 estudiantes, 200 cantantes aficionados, escuelas de música y más de 700 personas inscriptas individualmente. Además, fue transmitido en vivo por internet y se emitió por radio.

4. Impactos

4.1 Impactos directos

Impactos en el gobierno local

En el proyecto se pudo trabajar en conjunto con los servicios de la comunidad, en particular con los agentes de la Dirección de Solidaridad y Salud, quienes participaron en un proyecto social real.

Asimismo, los servicios municipales fortalecieron su transversalidad, los agentes se movilizaron en torno a fuertes valores de solidaridad y apertura, y el acompañamiento del proyecto se consolidó, más allá del mero apoyo financiero, adoptando un rol consultivo y facilitador.

Impacto en la cultura y los actores culturales de la ciudad

La primera edición del proyecto recibió el apoyo de la ciudad de Estrasburgo, la Dirección Regional de Asuntos Culturales Grand EST (Ministerio de Cultura), la Fundación Orange, la Fundación SNCF y la Fundación Passions Alsace.

Con el respaldo de una red de "referentes culturales" en los Centros Médico-Sociales, una quincena de usuarios participó en la segunda edición del proyecto. Se organizó un acompañamiento específico

en conjunto con la Misión de Desarrollo del Público, para garantizar la cohesión del grupo: reuniones regulares, transporte colectivo y salidas culturales al margen del proyecto.

Impacto extendido en la ciudad o el territorio y en su población

El proyecto ha permitido que personas que nunca antes habían practicado el canto lírico o lo habían hecho en muy pocas ocasiones aprendieran sobre este exigente arte, a menudo considerado como elitista y ajeno. Después de dos ediciones, se percibe una cierta lealtad de los antiguos participantes, pero también una apertura a un nuevo público ampliado.

En lo que respecta al territorio, el proyecto ha logrado generar una verdadera animación, gracias a los talleres y conciertos organizados tanto en el centro como en los barrios periféricos de la ciudad. El proyecto también ha ayudado a consolidar la imagen de un territorio acogedor donde todos los proyectos son posibles, siempre que se respete el siguiente tríptico:

- Un proyecto de dimensiones humanas, portador de valores y significado;
- Adhesión y movilización ciudadana;
- Apoyo y acompañamiento de las instituciones locales.

4.2 Evaluación

Los resultados obtenidos indican una satisfacción real de los participantes, quienes se mantuvieron fieles en la segunda edición, y una buena cobertura mediática del proyecto en los ámbitos regional y nacional, con la presencia sorpresiva del presidente de la república, Sr. Macron, durante un ensayo en la Ópera del Rin. Los socios y los voluntarios renovaron su apoyo a la segunda edición.

La evaluación se basó tanto en la observación de la dinámica de los grupos como en los intercambios con participantes muestreados al azar. Se utilizaron los siguientes indicadores:

- Satisfacción de los cantantes aficionados;
- Asistencia a los talleres y al concierto final;
- Repercusión en los medios;
- Participación y retroalimentación de los socios aficionados y profesionales;
- Participación de los voluntarios.

4.3 Factores clave

Se han identificado varios factores clave del proyecto:

- El trabajo voluntario y la adecuada pedagogía por parte del director artístico y musical;
- La exigencia artística (marcador de confianza y valor para los participantes);
- La agilidad y flexibilidad en la organización operativa;
- El compromiso de los socios con los valores del proyecto para una implicación más fuerte y duradera.

4.4 Continuidad

El proyecto fue diseñado para un período de tres años. Tras las ediciones 2016-2017 y 2017-2018, se prevé una tercera edición para 2018-2019. La obra seleccionada deberá ser popular o conocida por el público en general e incluir partes cantadas por todas las tesituras.

El alcance del proyecto se mantiene sin cambios; no se procura aumentar la cantidad, sino tener una mayor diversidad (inclusión de personas en situación de fragilidad social y discapacidad), así como brindar acompañamiento de calidad a los participantes.

EL PROYECTO TUVO UN TRIPLE EFECTO POSITIVO DEBIDO A SU ENFOQUE DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA. ADEMÁS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE ARTÍSTICO, DESDE SU CONCEPCIÓN, EL PROYECTO PROCURA LA NECESARIA COOPERACIÓN ENTRE LOS HABITANTES, LOS ACTORES CULTURALES, SOCIALES Y EDUCATIVOS Y LA CIUDAD DE ESTRASBURGO.

El año 2018-2019 será el año de la consolidación de la estructura del proyecto para hacerlo autónomo en los aspectos organizativos y logísticos. La ciudad de Estrasburgo seguirá siendo un importante punto de apoyo y facilitación.

Ya se ha iniciado el proceso de reflexión en cuanto al lugar del concierto. En términos del presupuesto, las proyecciones actuales son similares a las de la edición 2017-2018, es decir EUR 249.000, excepto que surjan cambios importantes.

5. Información relacionada

La ciudad de Estrasburgo fue candidata a la tercera edición del “Premio Internacional CGLU – Ciudad de México – Cultura 21” (noviembre de 2017-mayo de 2018). El jurado del premio elaboró su informe final en junio de 2016 y pidió que la Comisión de Cultura de CGLU difundiera este proyecto como una práctica ejemplar de la implementación de la Agenda 21 de la Cultura y como mención especial de la tercera edición del Premio.

Este artículo fue redactado por Aymée Roge, directora de Cultura, y Brigitte Gadouleau, responsable de la Misión de Desarrollo del Público de la Ciudad y Eurometrópolis de Estrasburgo, Francia.

Contacto: Aymee.roge@strasbourg.eu y Brigitte.gadouleau@strasbourg.eu

Sitio web de referencia: <http://www.chantez.eu/>