

Asociación de Fagotistas y Oboístas de España

www.afoes.es • info@afoes.es

Nº 12 • 2023

- La situación de la música contemporánea entre los oboístas españoles. Sergio Montijano Bares
- Concierto para fagot en re menor RV481 de Vivaldi ¿Autoplagio del concierto para cello RV406? Jimena Moreno de Vicente
- Cojo aire, música. María Lindo
- El fagot en las bandas de música profesionales del siglo XXI. Ovidio Giménez Martínez
- La figura del intérprete y su relación con la composición: oboístas - compositores. Jesús López Melero
- Biografía de D. Francisco Vialcanet Cerveró. José Luis Mateo Álvarez
- AFOESjoven. Cómo viven dos hermanos de doble caña su primer congreso AFOES. Raúl y Nofre Ruiz
- Recuperación del repertorio para oboe y corno inglés de Hilarión Eslava. Anai Telletxea Aguilera
- Hibridación entre el fagot y el arte flamenco: la innovación de Niño Ruven. Irene Saiz López
- OBOE MOBILE FOUNDATION: Un Modelo de Emprendimiento al Servicio de la Comunidad. Vimarí Colón León
- La escuela española de fagot creada por el profesor Camilo Melliez durante la segunda mitad del S. XIX (I): el fagot sistema francés antiguo y el sistema español. Francisco Mas Soriano

OBOE MOBILE FOUNDATION: Un Modelo de Emprendimiento al Servicio de la Comunidad

Vimari Colón León, pedagoga

Introducción

El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer el trabajo realizado por la Oboe Mobile Foundation. A través de este escrito también se discutirán cada uno de los componentes que forman parte de este proyecto para que sirvan como ejemplo de cómo desarrollar y estructurar una corporación sin fines de lucro enfocada en servir a la comunidad a través del desarrollo de programas educativos musicales. Esta fundación, única en su tipo en Puerto Rico y Estados Unidos, fue fundada en el año 2009 por la doctora Frances Colón, destacada oboísta y líder puertorriqueña. La misma busca transformar e inspirar a cada persona que escucha el sonido del oboe, creando así un legado musical para las futuras generaciones de oboístas y entusiastas de este instrumento. Durante más de una década, la Oboe Mobile Foundation ha fijado la pauta de excelencia en el campo de la educación y los programas de oboe, presentando a artistas destacados y reconocidos mundialmente que ofrecen presentaciones y experiencias educativas innovadoras a un gran número de estudiantes y comunidades. La fundación empodera a niños y jóvenes mediante sus programas, empleando la educación musical como vehículo de cambio social para convertirlos en miembros productivos de la sociedad.

Entre las iniciativas que distinguen a la organización y que se mencionarán en las siguientes secciones destacan el banco de oboes, un taller anual, clases magistrales, el desarrollo de alianzas con maestros de música y la creación de espectáculos musicales innovadores que son llevados a poblaciones que tienen poco o ningún acceso a la música

en vivo. Esperamos que la información compartida en este texto inspire a otros profesionales y artistas a desarrollar programas que construyan caminos, abran puertas y lleven al oboe a ser un instrumento mucho más accesible para todos.

Banco de oboes

El banco de oboes es un proyecto que proporciona acceso a oboes de alta calidad a estudiantes que no cuentan con los recursos para adquirir un instrumento propio. El programa sirve a oboístas de distintas edades desde el inicio de sus estudios musicales hasta nivel avanzado. Este recurso fue una de las primeras iniciativas de la fundación, ya que la falta de acceso a instrumentos de dobles cañas se identificó como una de las barreras principales que limitan a muchos estudiantes interesados en aprender a tocar este tipo de instrumentos. Es conocido que el oboe es un instrumento delicado y de alto costo. Por tal razón, este programa ha sido vital en el aumento de oboístas en Puerto Rico que antes de su establecimiento no tenían forma de adquirir un instrumento de tal magnitud.

Una de las estudiantes beneficiarias de esta iniciativa explica que el oboe que recibió por parte de la fundación ha sido esencial para poder continuar sus estudios, aprender la disciplina de la música y tener la oportunidad de pertenecer a diferentes agrupaciones musicales. Durante su proceso de aprendizaje, se le facilitó un instrumento elemental e intermedio, y eventualmente se le ofreció la oportunidad de tener un oboe profesional para sus estudios universitarios, los cuales no podría haber realizado sin este tipo de ayuda.

Zanaith Cartagena, estudiante beneficiaria del banco de oboes

clases de técnica básica y fundamento, conjunto de oboes y aprendizaje de confección de cañas. Este festival promueve el crecimiento musical de sus participantes con relación a la ejecución del oboe mientras los ayuda a aprender trabajar en comunidad, a ser perseverantes y a ser seres humanos agradecidos, humildes, empáticos e íntegros. Cada uno de estos temas son integrados en la variedad de clases que se ofrecen durante el taller y han ayudado a establecer la comunidad afectuosa que distingue a la Oboe Mobile Foundation y que forma parte de su visión. La duración del taller se extiende desde varios días a una semana y se ofrece estratégicamente en distintas ciudades de Puerto Rico para asegurarse que estudiantes de toda la isla puedan participar.

El taller de oboe también ha sido integral en el desarrollo de estrategias para la enseñanza del oboe en la isla, ya que se utiliza como un foro para que estudiantes de educación musical y ejecución obtengan experiencia enseñando este instrumento y conozcan la logística que este tipo de evento conlleva. Es inspirador ver como estudiantes que participaron en su niñez regresan al taller como voluntarios con la intención de compartir y devolver a otros lo que han recibido a través de los años. Es también importante destacar que cada edición del taller cuenta con la participación de artistas de reconocimiento internacional que comparten su conocimiento con los participantes y que los inspiran a continuar estudiando el oboe de forma profesional.

Coro de oboes

El coro de oboes es una de las experiencias principales que se ofrecen en el taller previamente referido. Para el desarrollo de este conjunto se han comisionado arreglos de música puertorriqueña que le permiten a participantes de distintos niveles tocar juntos. Este último punto es muy importante, ya que abre espacio para abordar las necesidades educativas individuales de todos los participantes al promover practicas inclusivas que proveen distintos puntos de acceso. Hammel et al. (2016) explican que este tipo de estrategias pedagógicas son ideales ya que les permiten a los estudiantes experimentar las fortalezas y los desafíos de sus compañeros mientras se apoyan unos a otros. De este modo, todos tienen la oportunidad de tener éxito, fracasar, volver a intentarlo y ganar confianza para alcanzar sus metas musicales en comunidad.

Participantes Oboe Fest 2022, Caguas, Puerto Rico

Otra estudiante explica que cuando comenzó a estudiar música tuvo que seleccionar otro instrumento porque era lo único que tenía a su alcance, pero no es hasta que tiene la oportunidad de recibir un oboe por parte de la fundación que logra encontrar el instrumento que realmente le apasiona y le inspira a seguir desarrollándose musicalmente.

Taller de oboe de verano

Desde el año 2009 se ha celebrado un taller anual de verano que incluye seminarios, clases magistrales, talleres y conciertos abiertos al público en general. Algunos de los cursos que regularmente se integran en cada taller son

Estudiantes trabajando repertorio de la literatura puertorriqueña para coro de oboes

Oboe Mobile

La palabra Mobile que es parte del nombre de la fundación significa *móvil* en español y fue precisamente seleccionada ya que parte importante del trabajo de esta organización conlleva moverse a través de Puerto Rico ofreciendo clases magistrales que contribuyan al desarrollo musical de estudiantes económicamente marginados. Cada mes, la doctora Frances Colón, fundadora y actual directora de la fundación, se desplaza a distintas escuelas donde ofrece apoyo a programas musicales que carecen de especialistas en oboe. Como parte de esta iniciativa se ofrecen clases especiales donde los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar un conocimiento más especializado mientras se establecen alianzas con maestros de otros instrumentos de viento madera que observan como implementar estrategias distintivas a la ejecución del oboe. Este sistema beneficia tanto a maestros como a estudiantes, ya que les ofrece un modelo que tiene la capacidad de corregir problemas que suelen ser identificados por músicos que tienen más experiencia en las particularidades de los instrumentos de doble caña. En ocasiones también se ofrecen clases particulares a maestros de música interesados en expandir sus conocimientos y se desarrollan y ofrecen materiales didácticos para que los utilicen en sus lecciones.

Presentaciones y charlas interactivas-educativas

La Oboe Mobile Foundation presenta regularmente conciertos donde se destacan oboístas de renombre nacional e internacional. El repertorio, que varía según cada programa, busca educar a la audiencia y presentar el oboe de forma innovadora, fuera de su tradicional contexto sinfónico clásico. Esto se lleva a cabo a través del uso de música popular representativa de la cultura puertorriqueña, la creación de obras

para el oboe por compositores puertorriqueños y la inclusión de este instrumento en conjuntos no tradicionales. Para la fundadora de esta organización siempre ha sido importante el desarrollar eventos musicales que lleven a la audiencia a conectar con la música que se presenta y así llevarlo de lo conocido a lo desconocido de forma gradual. El oboe es un instrumento que tradicionalmente no se encuentra en la música autóctona de Puerto Rico. Por tal razón, el tipo de programación que se ofrece en estos conciertos ha llevado a muchos a conocer el oboe de una forma diferente al descubrir las infinitas posibilidades que este instrumento ofrece adentrándose a un mundo al que no necesariamente habían sido expuestos. Esta idea está basada en el concepto de la relevancia cultural que celebra la diversidad y la ve como un recurso educativo en lugar de un problema, ya que promueve la inclusión de múltiples perspectivas (McKoy & Lind, 2022).

Mentoría y emprendimiento musical

El Oboe Mobile Foundation también destaca por ofrecer seminarios relacionados al desarrollo de herramientas empresariales. Esta iniciativa surge de la necesidad de equipar a las futuras generaciones de músicos con las destrezas necesarias para crear nuevas oportunidades de empleo a través de la creación de proyectos innovadores y visionarios. Nytech (2020) comenta que la mayoría de los estudiantes de música ven sus opciones de carrera en términos extremadamente estrechos considerando solo el ser maestros, intérpretes independientes, músicos de orquesta/cámara o profesores universitarios. Aunque muchos estudiantes logran carreras exitosas en estas áreas, la realidad es que muchos más enfrentan rechazo, frustración y terminan moviéndose a otras áreas de trabajo. Para reaccionar a esta problemática de forma proactiva, la fundación imparte regularmente seminarios en escuelas especializadas en música aliadas a la organización. Entre los temas que se abordan se encuentran el liderazgo, la capacidad de pensar creativamente, estratégicamente y de forma reflectiva, el desarrollo de confianza en las habilidades personales, la colaboración, el emprendimiento y el desarrollo de destrezas de comunicación. También se ofrece mentoría individualizada a estudiantes que aspiran a transformar sus ideas en organizaciones.

Dra. Frances Colón, directora de la Oboe Mobile Foundation junto al Prof. Guarionex Morales-Matos, director del Orfeón San Juan Bautista en presentación colaborativa educativa

financiada a través de subvenciones, ya que la organización está registrada de forma estatal y federal.

Conclusión

El desarrollo de oportunidades que permitan a todos los estudiantes a acceder a clases de música de calidad, independientemente de su capacidad financiera o experiencias de vida, debería ser prioridad dentro del campo de la educación musical. Es de suma importancia que, como profesionales en esta disciplina, nos esforcemos en identificar las barreras que continúan limitando la equidad y que perpetúan tradiciones elitistas dentro de la música clásica. La música es un lenguaje universal que puede servir como equalizador para unir a una gran variedad de personas. Por consiguiente, todos los seres humanos merecen el derecho de disfrutar y experimentar la alegría y la belleza de las artes y los muchos beneficios que conlleva la participación y exposición a la música. Concluyo este artículo invitándolos a pensar más allá de lo convencional. Juntos podemos desarrollar iniciativas visionarias como la Oboe Mobile Foundation que ayuden a las futuras generaciones a desarrollar un amor genuino por la música y que los lleven transformar sus vidas con gran amor y esperanza.

Bibliografía

Hammel, A. M., Hickox, R. Y., & Hourigan, R. M. (Eds.). (2016). *Winding It Back: Teaching to Individual Differences in Music Classroom and Ensemble Settings*. Oxford Academic.

McKoy, C.L., & Lind, V.R. (2022). *Culturally Responsive Teaching in Music Education: From Understanding to Application (2da ed.)*. Routledge.

Nytch, J. (2020). The Many Facets of Music Entrepreneurship Education. *Journal of Arts Entrepreneurship Education*, 2(1), 3.

VIMARI COLÓN LEÓN

Profesora de educación musical en la Universidad Bridgewater College de Estados Unidos. Realizó estudios académicos en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y un grado doctoral en la Universidad de Miami, donde se especializó en la ejecución de la flauta, el oboe como instrumento secundario y la pedagogía musical. Desde los inicios de la Oboe Mobile Foundation ha colaborado con su directora aportando sus conocimientos en el área de la enseñanza.