

SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA MUSICAL. ANÁLISIS COMPARATIVO

*MUSIC CAREER GUIDANCE SERVICES.
COMPARATIVE ANALYSIS*

*Pilar Lago Castro **

Universidad Nacional de Educación a Distancia

*Luis Ponce de León Barranco ***

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid

RESUMEN

Los conservatorios de música en España carecen actualmente de departamentos de orientación y orientadores especializados. La orientación académica y profesional de los estudiantes es una de las múltiples funciones que deben desempeñar los profesores-tutores sin contar con apoyos externos. Sería muy recomendable poner en marcha en estos centros servicios de orientación inspirados en aquellos existentes en conservatorios extranjeros. En este artículo analizamos y comparamos los servicios de orientación ofrecidos por prestigiosas instituciones de formación musical fuera de España: el *Royal College of Music* en el Reino Unido, así como varias instituciones en Estados Unidos (*The Juilliard School, Manhattan School of Music, New England Conservatory, Berklee College of Music, Eastman School of Music*). Contemplamos varias categorías en las que clasificar las estrategias de orientación empleadas: la existencia de orientadores especializados, la oferta de asignaturas y cursos relacionados con la orientación para el desarrollo de la carrera musical, la celebración de conferencias y seminarios puntuales relacionados con la orientación profesional, la existencia de diversos recursos informativos sobre el mundo profesional de la música y la gestión de bases de datos de oportunidades de empleo. La puesta en marcha de estrategias similares en los conservatorios españoles favorecería el desarrollo de una creatividad necesaria en los estudiantes a la hora de tomar decisiones profesionales y gestionar una carrera en el campo de la música.

Palabras clave: Orientación profesional, conservatorio de música, carrera musical, orientador, tutor, gestión de la carrera, toma de decisiones, negocio de la música.

* Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la Facultad de Educación de la UNED. E-mail: plago@edu.uned.es

** Departamento de Pedagogía del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. E-mail: luisinternacional@yahoo.es

ABSTRACT

Music conservatories in Spain are currently lacking guidance departments and professional career counsellors. Career guidance is one of the multiple functions that teacher-tutors must carry out without external aids. It would be advisable in these institutions to design career guidance services inspired by those in conservatories abroad. Career guidance services offered by prestigious music education institutions outside Spain are analyzed and compared in this article: the Royal College of Music in the United Kingdom, as well as several institutions in the United States (The Juilliard School, Manhattan School of Music, New England Conservatory, Berklee College of Music, Eastman School of Music). We consider various categories in which to classify the guidance strategies implemented: existence of professional guidance counsellors, offering of courses concerning music careers guidance, holding of conferences and seminars concerned with career guidance, information resources about the music business and job opportunities databases. The implementation of similar strategies in Spanish music conservatories would contribute to the development of a necessary creativity in students when taking professional decisions and managing a career in music.

Key words: Career guidance, music conservatory, music career, career counsellor, tutor, career management, decision making, music business.

Introducción

La finalidad de las enseñanzas profesionales de música impartida en los conservatorios es, según el currículo oficial derivado de la Ley Orgánica de Educación (LOE), la de “proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música”. Se especifican en dicha ley tres funciones básicas de estas enseñanzas: “formativa, orientadora y preparatoria para estudios posteriores”. En este artículo queremos hacer hincapié en la “función orientadora” en los conservatorios, esencial para unos alumnos que reciben una enseñanza profesionalizada desde una corta edad, unos alumnos que deben hacer frente al reto de compaginar las enseñanzas generales con la gran dedicación que exigen las enseñanzas artísticas. Tan importante es ayudar a estos alumnos a que se hagan dueños del lenguaje de la música como lo es ayudarles a que se hagan dueños de su destino en el mundo profesional de la música. El conservatorio debe proporcionar a sus estudiantes una orientación adecuada que les permita tomar las decisiones adecuadas en relación a su futuro laboral y les prepare para gestionar adecuadamente su carrera, afrontando un mercado laboral muy competitivo como es el de la música.

Desafortunadamente, todavía no existen en los conservatorios de música en España departamentos de orientación o personal especializado en esta materia, aspecto que nos preocupa de manera muy especial. Así nos encontramos con que, en las enseñanzas profesionales de música, son los propios profesores de instrumento, los profesores-tutores de los alumnos, los que deben llevar a cabo, entre sus múltiples tareas, la orientación académica y profesional de sus alumnos, sin contar con ningún apoyo externo.

Si bien la orientación en los conservatorios profesionales ha sido un tema de estudio poco frecuente hasta la fecha, cabe destacar algunas publicaciones que insisten en la necesidad de departamentos de orientación en estos centros. Manchado (1997) subraya la necesidad de contar con la ayuda de especialistas de orientación en los conservatorios de música, especialmente a la hora de tomar decisiones como pueden ser la elección del instrumento a cursar. Moreno (2009) plantea la necesidad de un equipo o departamento de orientación en los conservato-

rios de danza que pudiera colaborar en la realización de adaptaciones curriculares, además de asesorar y orientar a alumnos y profesores. En una publicación reciente, los autores del presente artículo analizamos las necesidades específicas de orientación que presentan los alumnos de los conservatorios profesionales de música, haciendo hincapié en el reto que supone hacer frente a las mismas sin la existencia de orientadores especializados en estos centros en España (Ponce de León, 2009).

Con el fin de mejorar la situación actual en nuestros conservatorios decidimos analizar y comparar las estrategias de orientación puestas en marcha en centros de formación musical extranjeros que podrían servir como fuente de inspiración a la hora de plantear propuestas de futuro. En particular, consideramos conveniente escoger para nuestro estudio instituciones prestigiosas de formación musical del ámbito anglosajón, donde la orientación profesional del alumnado constituye una de las principales preocupaciones. Estudiamos las características presentes en los servicios de orientación profesional ofrecidos, en el curso 2008-2009, por el *Royal College of Music* en el Reino Unido, y varias instituciones en Estados Unidos (*The Juilliard School*, *Manhattan School of Music*, *New England Conservatory*, *Berklee College of Music*, *Eastman School of Music*). Pudimos diferenciar varias categorías en las que clasificar las estrategias de orientación empleadas: la existencia de orientadores especializados para atender a los alumnos, la oferta de asignaturas y cursos relacionadas con la orientación para el desarrollo de la carrera musical, la celebración de conferencias y seminarios puntuales relacionados con la orientación profesional, la existencia de diversos recursos informativos sobre el mundo profesional de la música y la gestión de bases de datos de oportunidades de empleo para alumnos. Tratamos a continuación cada una de estas categorías por separado.

Desarrollo

Análisis comparativo de servicios de orientación

Orientadores especializados

La *Juilliard School* (2009), a través de su *Office of Career Development* (Oficina para el desarrollo de la carrera), pone a disposición de los alumnos personal especializado en orientación. El alumno puede solicitar con antelación una entrevista con un miembro del equipo que le podrá ayudar a explorar oportunidades, adquirir nuevas habilidades, elaborar planes de acción, escribir cartas y establecer contactos. En la *Manhattan School of Music* (2009) existe también personal específico para la orientación de la carrera que puede ofrecer consejos a los alumnos sobre asuntos prácticos relacionados con la creación de un *Currículum Vitae* y otros documentos. Los alumnos pueden solicitar una entrevista con la dirección del *Office of Career Development* (Oficina para el desarrollo de la carrera) para tratar asuntos relacionados con la carrera profesional. Uno de los servicios ofrecidos por la *Office of Careers and Professional Development* (Oficina de Carreras y Desarrollo Profesional) de la *Eastman School of Music* (2009) es la posibilidad de consultar con orientadores temas relacionados con la trayectoria profesional. Los alumnos pueden también solicitar la celebración de simulacros de entrevistas de trabajo. El *Royal College of Music* (2008) se considera un líder mundial en el desarrollo de la carrera de los músicos. Cuenta con el *Communications team* (equipo de comunicaciones), un grupo de personas cuya misión es la de asesorar al alumno con el fin de incrementar

su autoconfianza y ayudarle a ser un buen comunicador, no sólo en el escenario sino en cualquier tarea que desempeñe. Entre otras funciones, asesora al alumno a la hora de preparar un Currículum Vitae, biografías y otros materiales publicitarios.

Asignaturas del currículo y cursos

Algunos centros ofrecen asignaturas y cursos sobre temas ligados al desarrollo de la carrera que pueden ser computados como créditos en las titulaciones cursadas. La *Juilliard School* (2009), por ejemplo, ofrece dos asignaturas optativas con esta finalidad. La asignatura “Desarrollo de la carrera” tiene como meta asistir al alumno a la hora de definir y gestionar su carrera. Los alumnos se enfrentan a experiencias prácticas como la organización de un concierto y conocen roles como los de “manager”, director artístico o periodista. Se les invita a pensar críticamente sobre los objetivos de la propia carrera, escribir propuestas, hablar en público con confianza, y editar documentales en vídeo. En la asignatura “El negocio de la música” los alumnos adquieren habilidades no musicales necesarias en la carrera musical: cómo encontrar un “manager”, crear una maqueta o negociar un contrato.

Las siguientes asignaturas optativas ofrecidas en la *Manhattan School of Music* (2009) incluyen aspectos relacionados con la carrera:

- El negocio del Jazz
- El negocio de la música orquestal
- El negocio de la música

El *Berklee College of Music* (2009) cuenta con el *Professional Music Department* (Departamento de música profesional) responsable de una serie de materias relacionadas con la vida profesional del músico como las siguientes:

- Fundamentos del éxito
- Alfabetización digital para el músico profesional
- Gestión financiera para músicos
- Planificación de la carrera musical

En la misma línea están los cursos de orientación profesional para músicos propuestos por Clarfield (2004), como “Políticas de negocio”, que ayuda al alumno a saber anunciarse y promocionarse como músico profesional, o el que le enseña a “Relacionarse con el mundo empresarial y las organizaciones musicales”.

Conferencias y seminarios

Los conservatorios considerados en nuestro estudio ofrecen frecuentes conferencias, seminarios y talleres sobre temas puntuales relacionados con la orientación profesional, contenidos todos ellos muy oportunos y que se acercan especialmente al que es punto de preocupación en nuestro país.

A modo de ejemplo enumeramos algunas actividades celebradas como parte de los “talleres para la carrera musical” durante el curso 2007-2008 en el *New England Conservatory* (2008):

- Salud para cantantes
- Charla sobre las carreras para compositores
- Estrategias fiscales para músicos
- Empleos en la enseñanza
- Hazlo tú mismo – Publicidad para el músico
- Hacer frente a las deudas: estrategias para músicos.
- Realizar una buena maqueta (instrumentistas y cantantes)
- Simulacro de audiciones para cantantes e instrumentistas
- Solicitar la admisión en escuelas de postgrado
- Seguros para músicos
- Becas y ayudas: cómo encontrarlas, solicitarlas y recibirlas
- Crear tu espacio en MySpace
- Habilidades para manejar el estrés, etc.

La *Julliard School* (2009) celebra cada dos años una “Feria de la Carrera y de Antiguos Alumnos”. Además de incluir numerosos seminarios y charlas ofrecidas por profesionales y antiguos alumnos, docenas de profesionales relacionados con el mundo de las artes escénicas y la música ofrecen servicios y recursos a estudiantes, profesorado y antiguos alumnos de la escuela.

Recursos para la orientación profesional

El *Career Development Center* (Centro de Desarrollo de la Carrera) del *Berklee College of Music* (2009), cuenta con una colección de materiales para ayudar a los alumnos en la planificación de sus carreras musicales, incluyendo más de 200 vídeos sobre temas vocacionales, entrevistas y talleres con artistas y expertos que han sido invitados a la escuela; fichas relacionadas con la industria musical y la carrera musical obtenidas de revistas y sitios web; libros relacionados con distintos géneros y estilos musicales y distintas áreas de la industria mediática (radio, prensa, televisión); revistas vinculadas con la industria musical; catálogos de universidades y escuelas de postgrado, y materiales para preparar las pruebas de acceso; e información sobre concursos, festivales, seminarios, becas, etc. La escuela pone también a disposición de sus alumnos un “Work Center” con ordenadores, impresora láser y fotocopidora, que los alumnos pueden emplear para editar un dossier artístico u otros documentos necesarios para su presentación como posibles candidatos en aquellos posibles trabajos donde su perfil encajase más adecuadamente.

El *Career Services Center* (Centro de servicios para la carrera) del *New England Conservatory* (2008) tiene publicada una colección de fichas informativas y con consejos prácticos para orientar a los alumnos. Además de este tipo de servicio, existe la posibilidad de que per-

sonas ajenas al centro adquieran estas publicaciones. Los temas incluyen información práctica para futuros intérpretes, aspectos relacionados con la búsqueda de empleo, creación y materiales para el “marketing”, información para futuros docentes y becas, y un largo etcétera.

La *Manhattan School of Music* (2009) ofrece a sus alumnos materiales informativos organizados por áreas (intérprete clásico, músico de jazz, vocalista, profesor, etc.) incluyendo ejemplos de cartas de presentación, biografías y currículum vitae con formatos recomendados, etc. Hablamos de herramientas indispensables para todo aquel que necesita disponer de una cierta orientación en un momento tan importante como es el de buscar un trabajo para el futuro.

La *Juilliard School* (2009) ofrece a sus alumnos software para la elaboración de un dossier artístico con modelos de documentos reconocidos por coreógrafos, directores y otros agentes profesionales de todo el mundo.

Bases de datos de oportunidades de empleo

Los alumnos del *New England Conservatory* (2008) tienen acceso gratuito al servicio en línea “Bridge: Worldwide Music Connection”, una base de datos actualizada con más de 2.900 oportunidades de trabajo vinculadas a la música, ofertas que periódicamente se actualizan con el fin de que el servicio responda a la demanda de cada especialidad y situación.

El *Berklee College of Music* (2009) tiene su propia base de datos, actualizada a diario, informando de más de un millar de oportunidades cada semestre. El “Berklee Career Network”, ya mencionado, consiste en un directorio de antiguos alumnos dedicados a distintos ámbitos profesionales de la música. Así, los nuevos alumnos pueden ponerse en contacto con ellos para consultarles sobre su trabajo y sobre las estrategias que siguieron en el desarrollo de sus carreras.

También los alumnos de la *Juilliard School* (2009) pueden suscribirse de forma gratuita a una lista de correo, de modo que puedan recibir por correo electrónico información sobre puestos de trabajo relacionados con la música: puestos en orquestas, compañías de danza y teatro, instituciones educativas, iglesias y otras propuestas afines.

La *Manhattan School of Music* (2009), pone a disposición de sus alumnos “libros de empleos” con oportunidades de trabajo para estudiantes y antiguos alumnos, así como la “JOBank Newsletter” que informa de más de cien puestos de trabajo cada mes. Existe también la posibilidad de inscribirse en una lista de profesores particulares o una lista de músicos adjuntando un currículum. Cada año la escuela facilita esta lista a cientos de personas que la solicitan.

La *Office of Careers and Professional Development* (Oficina de Carreras y Desarrollo Profesional) de la *Eastman School of Music* (2009) gestiona una base de datos con oportunidades de contratación de músicos en la localidad.

Limitaciones y sugerencias de investigación

El presente artículo se centra en las características de los servicios de orientación de varias instituciones prestigiosas de formación musical del ámbito anglosajón. No obstante, otros cen-

tros podrían constituir también importantes fuentes de inspiración para los conservatorios de nuestro país. Sería conveniente en futuros estudios explorar las iniciativas puestas en marcha en centros musicales de prestigio internacional de otras zonas geográficas como Asia o centro Europa. Sería recomendable asimismo examinar las estrategias de orientación llevadas a cabo en escuelas de música moderna. Algunas experiencias que merecería la pena explorar en futuras investigaciones serían las llevadas a cabo en centros de nuestro país como la Escuela de Música Creativa de Madrid o el Taller de Músics de Barcelona. Podríamos analizar también interesantes experiencias de colaboración entre centros extranjeros e instituciones españolas, como es el caso de Berklee Valencia, resultado de la colaboración entre la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y el *Berklee College of Music*, que ofrece estudios de grado y postgrado “inspirados por la misión, visión y filosofía educativa del *Berklee College of Music* de Boston, Massachussets” (Berklee Valencia, 2010).

Conclusiones

La figura del orientador profesional podría ser de gran ayuda en los conservatorios para asistir al profesorado, y en especial a los profesores-tutores, a la hora de desempeñar la función orientadora. Por supuesto, habría que reflexionar con detenimiento sobre los requisitos que debería cumplir este profesional. Entendemos que ayudar al alumno a buscar, y sobre todo, ayudarle a decidir adecuadamente las respuestas a tan importantes preguntas para su vida futura, requiere por parte del orientador un apoyo hacia el alumno que va más allá de lo puramente educativo, entendiendo que el compromiso estaría más cercano a lo que Repetto (1977) define como “empatía”, señalando que: “La empatía es factor crítico en el proceso de orientación, ya que incide tanto en la interacción y la expresión de esa comprensión como en la exactitud de la comprensión máxima”. Más adelante la autora continúa diciendo: “De nada sirve una correcta comprensión del otro y de su mundo afectivo, si no se puede comunicar esa comprensión empática, y si esta empatía no tiene carácter interactivo, de tal modo que esta comprensión empática que se ha logrado del orientando éste la emplee para su propio cambio.”

Además de las estrategias descritas anteriormente, consideramos que se debería fomentar el trabajo en equipo de los profesores del conservatorio en lo que respecta a la orientación profesional de los alumnos. Las bibliotecas de los conservatorios deberían convertirse en importantes fuentes de recursos relacionados con la orientación profesional a disposición de profesores, padres y alumnos. Asimismo, también sería beneficioso insistir en la colaboración entre conservatorios de España y de fuera del país, e incluso fomentar la colaboración de artistas de disciplinas tan afines como la danza y el teatro.

Las enseñanzas cursadas en un conservatorio de música deben ayudar al alumno a ser cada vez más autónomo, y así saber utilizar su propio criterio a la hora de tomar decisiones importantes para su vida profesional. Estas decisiones pueden estar relacionadas con la interpretación o composición de una obra musical, pero también pueden ser las que dan forma a sus propias vidas, una gran obra en cuyo desarrollo influyen, entre otros factores, la educación y orientación recibidas a lo largo de su amplio periodo de formación. En este sentido hemos de señalar que nunca serán demasiados los esfuerzos destinados a ayudar al estudiante de un conservatorio a plantearse qué tipo de músico quiere ser para la sociedad del futuro que le aguarda.

La educación musical constituye una oportunidad para favorecer y desarrollar uno de los aspectos más importantes del hombre: su capacidad creativa. Hargreaves (1998) manifestaba que: “la creatividad es uno de los aspectos más complejos, misteriosos y fascinantes del comportamiento humano; durante muchos años atrajo la atención de filósofos, artistas, historiadores y otros pensadores”. En este sentido cabe señalar que el músico profesional también pone en práctica su creatividad a la hora de gestionar su carrera futura, a la hora de buscar y crear oportunidades de trabajo; también en el momento de enfrentarse a un mercado laboral desafiante para el que, generalmente, no ha tenido una preparación específica. Así, entendemos que los conservatorios también deberían favorecer la creatividad ligada al desarrollo de la propia carrera musical.

Finalmente, nos gustaría terminar nuestra aportación en este trabajo recordando las sabias palabras del no menos sabio Don Miguel de Unamuno cuando decía que: “La mejor manera de aprender era enseñar a otros”. Pues bien, en este caso quizá podríamos agregar que la mejor manera de obtener respuestas podría ser ayudándoles a los alumnos a que supiesen formular adecuadamente las preguntas, y a través de ellas obtener la información más adecuada para comenzar el futuro ilusionante que tanto desean.

Referencias Bibliográficas

- Clarfield, I.J. (2004). Preparing Our Students for Reality: Should We Really Be Encouraging So Many Performance Degrees? *American Music Teacher. Volumen 53, N° 6*, pág. 16.
- Hargreaves, D. (1998). *Música y desarrollo psicológico*. Barcelona: Graó.
- Manchado, M.L. (1997). La orientación educativa en los conservatorios. *Eufonía. Didáctica de la Música, N° 7*. Barcelona: Graó.
- Repetto, E. (1977). *Fundamentos de Orientación. La empatía en el proceso orientador*. Madrid: Morata.
- Royal College of Music (2008). *Prospectus for entry 2009-2010*. Londres: Royal College of Music.

Fuentes electrónicas

- Berklee College of Music (2009). The tools you need. Recuperado el 30 de noviembre de 2009, de: <http://www.berklee.edu/careerdev/thetools.html>
- Berklee Valencia (2010). Berklee Valencia – La colaboración. Recuperado el 1 de mayo de 2010, de: <http://berkleevalencia.es/es/partnership/>
- Eastman School of Music (2009). Careers and Professional Development. Recuperado el 20 de octubre de 2009, de: <http://esm.rochester.edu/experience/career.php>
- Juilliard School (2009). Career Planning Services. Recuperado el 30 de noviembre de 2009, de: http://www.juilliard.edu/college/career/career_planning.html
- Manhattan School of Music (2009). Career Development. Recuperado el 30 de noviembre de 2009, de: <http://www.msmnyc.edu/careers/services>
- Moreno, M.D. (2009). Diversidad funcional en los conservatorios de danza: Estrategias de actuación docente. *Danzararte: Revista del Conservatorio Superior de Danza de Málaga, N° 5*, págs. 16-23. Recuperado el 1 de mayo de 2010, de: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2955280>
- New England Conservatory (2008). Career Services. Recuperado el 20 de julio de 2008, de: <http://www.newenglandconservatory.edu/career/index.html>

Ponce de León, L. y Lago, P. (2009). Necesidades de orientación en los conservatorios profesionales de música. *Revista electrónica de LEEME, N° 24*, págs. 63-76. Recuperado el 1 de febrero de 2010, de: <http://musica.rediris.es/leeme/revista/ponce&lago09.pdf>

REAL DECRETO 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial del Estado n° 20 (2007). Recuperado el 1 de mayo de 2010, de: <http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/20/pdfs/A02853-02900.pdf>

Fecha de recepción: 13-02-2010

Fecha de revisión: 23-04-2010

Fecha de aceptación: 07-05-2010