

MÚSICA QUE RESTAURA

ESTHER VIÑUELA

Pianista. Coordinadora de Proyectos Europeos y Emprendimiento, Escuela Superior de Música Reina Sofía

AMALIA ARAÚJO

Pianista y Musicóloga. Responsable de Proyectos y Subvenciones, Escuela Superior de Música Reina Sofía

Coordinadora Proyectos Europeos y Programa de Emprendimiento e Innovación Social

La sostenibilidad ambiental y social desde las artes escénicas

Página de inicio:
Sound of Recycling.

En un contexto global marcado por la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y el creciente reto demográfico en las zonas rurales, el arte -y, muy especialmente, la música- se convierte en un vector estratégico para repensar el vínculo entre la sociedad y su entorno.

La reciente aprobación del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza (2024/1991) subraya la urgencia de abordar esta transformación desde múltiples disciplinas, incluidas las artes. En este marco, el arte no solo puede sensibilizar, sino también co-crear nuevas soluciones junto a otros sectores del conocimiento, ofreciendo visiones especulativas del futuro que permiten imaginar horizontes alternativos de convivencia entre humanidad y planeta.

Desde la Escuela Superior de Música Reina Sofía, llevamos casi una década impulsando iniciativas en las que convergen música y sostenibilidad. A través de programas educativos, proyectos de emprendimiento y colaboraciones institucionales, hemos promovido un modelo de intervención artística que no se limita a la excelencia técnica, sino que se articula con el compromiso social y el desarrollo sostenible.

Escenarios verdes para un futuro común

En 2025 se ha celebrado la primera edición de *EDP Green Stage*, una iniciativa conjunta con la Fundación EDP orientada a fomentar prácticas escénicas que integren criterios de sostenibilidad. Esta convocatoria ha seleccionado proyectos musicales que reflexionan sobre la emergencia climática, incorporando principios ecológicos en su narrativa para lograr un impacto en la sociedad a través de la concienciación ambiental.

Los proyectos ganadores, dos de ellos presentados en marzo de 2025, han puesto de manifiesto el potencial transformador de la música como herramienta de regeneración simbólica y ecológica: *El Mar, la Mar* es una propuesta musical y poética que aspira a concienciar al gran público de la necesidad de cuidar y proteger los mares y océanos del planeta. El espectáculo crea sinergias con el último trabajo de la cantante y compositora Clara Montes, un homenaje al poemario *Mariño en Tierra* de Rafael Alberti, que en 2025 celebra su 100 aniversario.

Por otro lado, *Canto al Amazonas* es un proyecto de la artista colombiana Nilo Verano que celebra la riqueza de este ecosistema conjugando el arte sonoro y visual y sensibilizando sobre los peligros que enfrenta. La voz de Nilo se fusiona con el folclore latino y el jazz, transmitiendo respeto y admiración por la sabiduría de los pueblos de la región amazónica, los guardianes de la Madre Tierra.

Para la edición 2026, se presentará el tercer proyecto ganador de esta convocatoria bianual *Green Stage*, y contará con los Hermanos Ferrando como creadores y artífices de la ópera de cámara *Whisky en Kepler: Refugiados en el espacio*, que pone el foco en la necesidad de la especie humana de buscar otros planetas donde sobrevivir a través del humor, la ironía y la música electrónica.

Más allá de la estética, EDP Green Stage propone un nuevo rol del artista como agente activo en la transición verde, capaz de articular lenguajes emocionales, sensoriales y políticos que contribuyan a una cultura de la sostenibilidad.

Formación ecosocial para músicos del siglo XXI

El programa *Green Music & Entrepreneurship* (GreenME), desarrollado en 2023 por la Escuela Superior de Música Reina Sofía en el marco del programa europeo MusicAIRE, ha sido una iniciativa pionera en el ámbito de la educación superior musical. Su objetivo central fue integrar la conciencia medioambiental en la formación de jóvenes músicos, fomentando el desarrollo de *greenskills* y competencias emprendedoras sostenibles en un contexto artístico.

Partiendo del convencimiento de que la música no puede permanecer al margen de los retos ecológicos de nuestro tiempo, GreenME apostó por un enfoque integral basado en tres pilares: concienciación, formación y acción. En coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con iniciativas como *Music Declares Emergency*, el proyecto asumió que los músicos poseen un enorme potencial como agentes de cambio social y ambiental, capaces de inspirar a sus comunidades desde su práctica artística.

Entre las acciones más destacadas, cabe señalar:

- La I Semana Verde de la Escuela (febrero de 2023), que propuso a toda la comunidad educativa los *5 Retos por el Planeta*, pequeñas acciones cotidianas vinculadas a la sostenibilidad que fueron difundidas de forma digital para minimizar el uso de materiales impresos.
- La organización de una conferencia institucional sobre música y cambio climático,

con ponentes reconocidos como Marta García-Haro (*UN Sustainable Development Solutions Network*), Federico Hernández (Harrison Parrott) y Mónica García (BASURAMA), quienes exploraron los vínculos entre la creación artística y el activismo ambiental.

- La incorporación curricular de un módulo sobre gestión sostenible de proyectos dentro del Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical y de Composición, centrado en reformular herramientas de emprendimiento desde una óptica ecológica. Este módulo fue complementado con la publicación de una *Guía de sostenibilidad ambiental para músicos emprendedores*, traducida a varios idiomas y disponi-

ble públicamente bajo licencia Creative Commons.

- El lanzamiento de una convocatoria de proyectos artísticos vinculados a la ecología, dirigida a estudiantes y *alumni* de la Escuela, cuyo objetivo fue acompañar de forma personalizada propuestas que integrasen arte y sostenibilidad. El proyecto seleccionado fue *Paseos Sonoros*, desarrollado por la pianista Josefina Urraca y su equipo dentro del Festival ADAR - Festival para el desarrollo de las artes en el medio rural. Esta iniciativa artística, celebrada en agosto de 2023 en diversos concejos de Asturias como Grado, El Franco, Belmonte de Miranda y Colunga, propuso una innovadora fusión entre naturaleza, música y acción ciudadana. Los *paseos sonoros*

consistieron en microconciertos en espacios naturales y patrimoniales de especial valor simbólico, en los que la música de cámara - Mozart, Rachmaninoff, Manuel de Falla, entre otros- fue concebida como guía para explorar el entorno. Estas experiencias se complementaron con charlas, videoarte, instalaciones luminicas y acciones colectivas de cuidado medioambiental, como limpiezas de caminos, recuperación de espacios en desuso y reciclaje de materiales.

- El impacto de GreenME se ha traducido no solo en la generación de contenidos y experiencias formativas, sino en un cambio de paradigma institucional que sitúa la sostenibilidad como eje estratégico en la educación artística superior.

Proyecto *The Sound of Recycling*, Programa de Emprendimiento e Innovación Social.

EDP Green Stage ha puesto de manifiesto el potencial transformador de la música como herramienta de regeneración simbólica y ecológica

Green Stage fomenta prácticas escénicas que integren criterios de sostenibilidad.

Un laboratorio de acción cultural desde la música

Desde 2016, la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en colaboración con la Fundación Banco Sabadell, desarrolla el Programa de Emprendimiento e Innovación Social, un espacio formativo precursor en la integración de la mentalidad emprendedora en el contexto de la educación musical superior. Integrado como asignatura obligatoria en el Máster en Enseñanzas Artísticas, este programa acompaña a jóvenes músicos en la creación y ejecución de proyectos culturales con vocación transformadora, partiendo de una convicción central: la música puede -y debe- dialogar con los grandes desafíos contemporáneos.

Lejos de imponer temáticas o formatos, el programa promueve la libertad creativa y el pensamiento crítico, proporcionando al alumnado una estructura de apoyo que incluye formación metodológica, mentoría profesional y recursos materiales para el desarrollo de sus iniciativas. Cada propuesta surge de una inquietud individual o colectiva, en la que la música actúa como vehículo de reflexión, encuentro y acción.

Los proyectos abordan una amplia variedad de cuestiones sociales: educación inclusiva, salud mental, feminismo, envejecimiento activo, acceso a la cultura en zonas rurales o innovación artística para nuevos públicos, entre otros. En este marco diverso, la preocupación medioambiental ha emergido con fuerza entre las generaciones más jóvenes, dando lugar a numerosas iniciativas que vinculan arte y ecología desde un enfoque comprometido y plural.

Entre los proyectos más recientes, correspondientes al curso 2024-2025, destacan:

- **Dúo Raíces:** propuesta interdisciplinar que fusiona músicas tradicionales cubanas e

EDP Green Stage.

El impacto de GreenME aporta un cambio de paradigma institucional que sitúa la sostenibilidad como eje estratégico en la educación artística superior

italianas mediante talleres y conciertos participativos con comunidades rurales de Galicia. Promueve el diálogo intergeneracional y la revalorización del patrimonio inmaterial.

- **Raigambre:** ensemble de música antigua que ofrece conciertos escenificados con repertorio de compositoras barrocas y folclore local, complementados con talleres colaborativos en zonas despobladas

de Ávila y Cáceres. La iniciativa fomenta la memoria colectiva y la apropiación cultural desde una perspectiva feminista y rural.

- **Clásica en tu puerta:** gira de conciertos-conferencia en municipios periféricos de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha (Valdemoro, Laguna de Duero, Valparaíso), orientada a llevar la música de cámara a espacios no convencionales, generando cercanía, escucha activa y cohesión social.

Aunque diversos en su enfoque artístico, todos estos proyectos comparten una orientación clara: activar la escucha, fortalecer el tejido social y reconectar lo musical con lo comunitario.

Otros proyectos desarrollados en años anteriores dentro de esta misma línea de trabajo han sido:

- **The Sound of Recycling:** espectáculo interdisciplinar que combina música, danza y narración escénica para concienciar sobre el reciclaje y el cuidado del entorno. Incluye la obra *Fantasia Reciclada* del compositor Daniel Blázquez, y se dirige a todo tipo de públicos con una propuesta artística, educativa y social.

- **Proyecto Dryad:** proyecto audiovisual que fomenta las donaciones para proyectos de reforestación, estableciendo una relación directa entre la experiencia artística y la acción medioambiental.

- **Música Cercana:** gira de conciertos en zonas rurales con acceso limitado a la oferta cultural, desarrollada en colaboración con la Asociación Española Contra la Despoblación. El proyecto incluye un documental que visibiliza los desafíos demográficos de estas áreas y la importancia del acceso equitativo a la cultura.

- **Escucha la Tierra:** proyecto audiovisual en colaboración con Ecologistas en Acción y la Escuela Superior de Dibujo Profesional (ESDIP), que combina música, ilustración y narrativa ambiental para sensibilizar sobre el cambio climático desde una perspectiva esperanzadora.

- **MEPA - Música Ecológica Para Adolescentes:** talleres de creación sonora con estudiantes de secundaria, en los que se integraron grabaciones del entorno natural y melodías tradicionales, culminando en un concierto colectivo. La iniciativa fomenta la conciencia ecológica en jóvenes a través del arte.

Estas propuestas reflejan el compromiso del alumnado con una práctica musical que busca generar un impacto social y ecológico tangible. A través del acompañamiento y el apoyo económico de la Escuela, esta asignatura permite transformar ideas en acciones concretas, promoviendo un modelo de artista comprometido con los retos del presente.

EDP Green Stage.

Conferencia GreenME.

Coloquio en torno al programa EDP Green Stage.

El Programa de Emprendimiento e Innovación Social integra la mentalidad emprendedora en el contexto de la educación musical superior