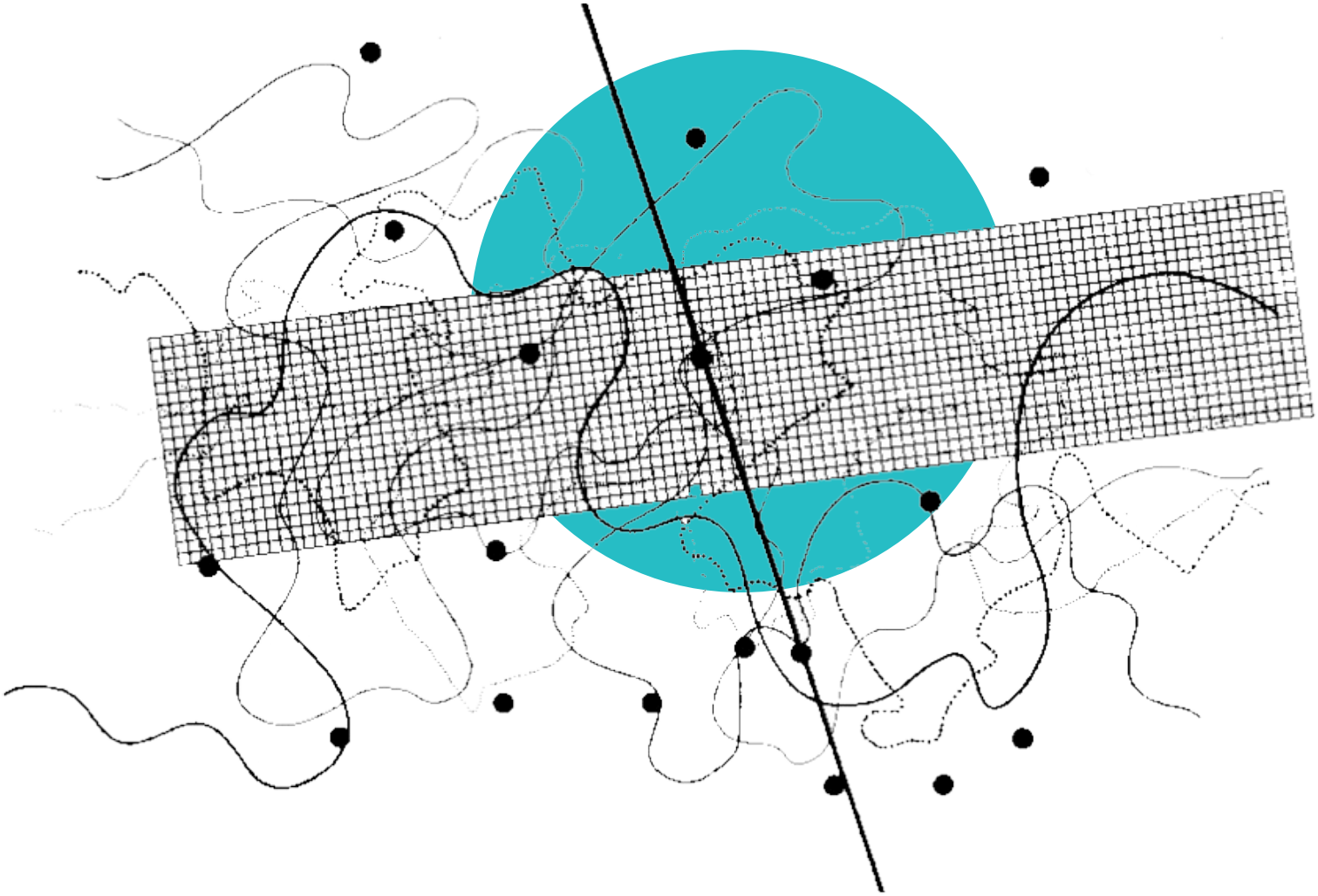
ESCUCHAR CON EL CORAZÓN,
PENSAR CON LA MÚSICA

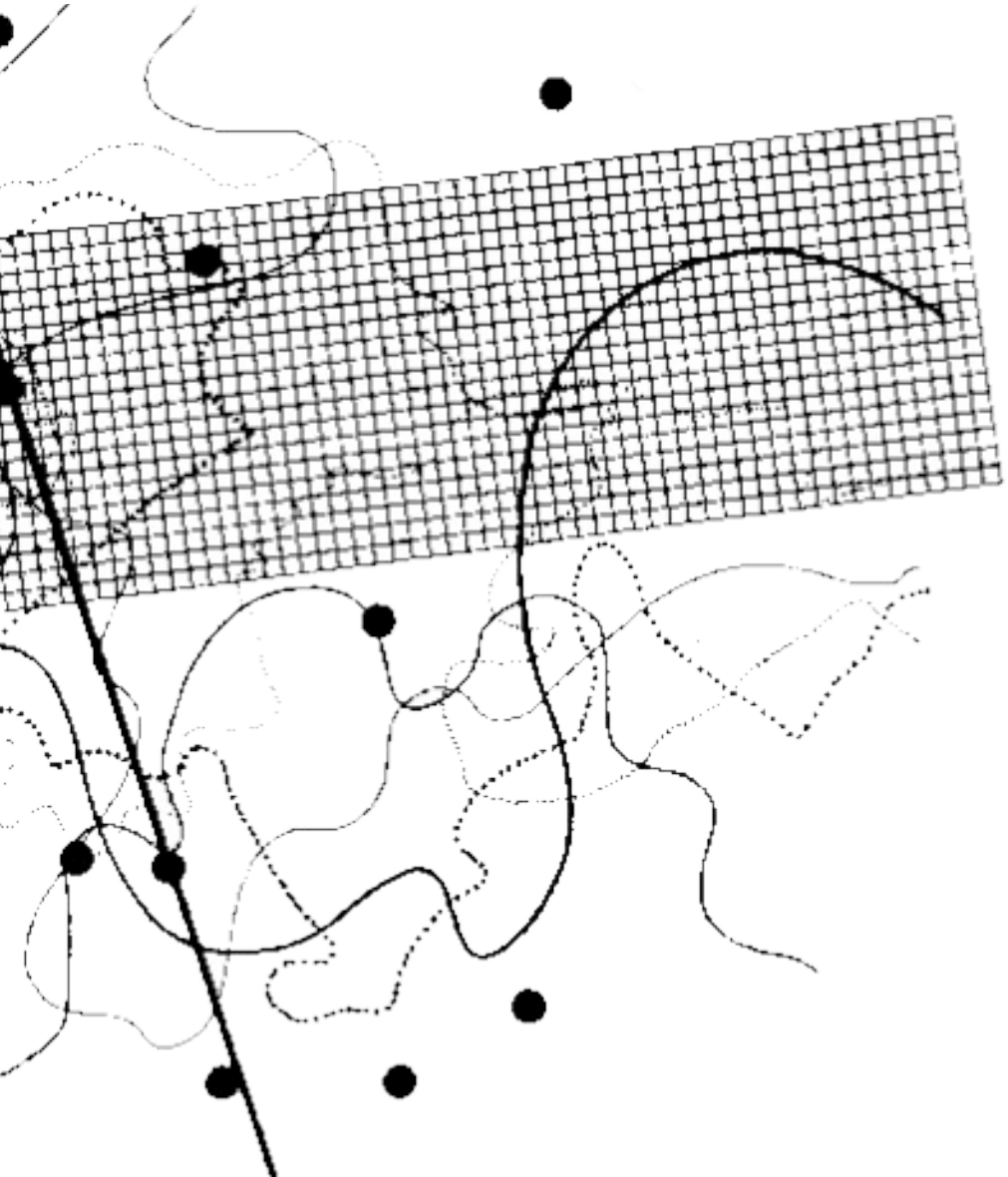


Un ciclo de espectáculos narrativos musicales para orquesta sinfónica donde música, palabra y escena se entrelazan.

Creación y narración:
Irina Gruia

ConcertArt

CONTENIDOS



1.Proyecto musical
   1.2.Puntos fuertes
   1.3.Objetivos, beneficios y valores

2.Programa de conciertos

3.Condiciones generales

4.Honorarios orientativos

5.Requisitos técnicos y condiciones colaborativas

6.Testimonios

7.Sobre Irina Gruia

1.PROYECTO MUSICAL

Hay conciertos que se escuchan…
y otros que se quedan para siempre.

1.PROYECTO MUSICAL

Escuchar con el corazón, pensar con la música transforma el concierto sinfónico en una experiencia artística, emocional y participativa. El ciclo está formado por cuatro propuestas independientes, diseñadas para distintas franjas de edad, que integran música sinfónica en vivo, narración escénica y participación activa del público.

Cada una es una obra escénica completa, con ritmo, tensión dramática y coherencia poética. Lejos del formato didáctico tradicional, la música no ilustra la historia: la narra. Los textos están cuidadosamente adaptados al público infantil, juvenil o familiar, combinando accesibilidad, sensibilidad estética y profundidad de contenido.

Creado y narrado por Irina Gruia, con más de 15 años de experiencia en el ámbito sinfónico y educativo, este proyecto está especialmente pensado para orquestas profesionales que buscan nuevas formas de conectar con públicos jóvenes sin renunciar a la excelencia artística.

Con una estructura versátil y una producción optimizada, puede presentarse como ciclo completo o en formato individual, adaptándose a programaciones escolares, festivales, ciclos familiares o espacios culturales.

Qué ofrece este proyecto musical

GUIÓN ORIGINAL · Texto creado para dialogar con la música y conectar con cada franja de edad · **PROGRAMACIÓN MUSICAL** · Selección estructurada del repertorio con sentido narrativo y pedagógico · **UNIDADES DIDÁCTICAS** · Material para trabajar en el aula · **NARRACIÓN ESCÉNICA EN VIVO** · A cargo de Irina Gruia, creadora del proyecto · **RECURSOS VISUALES ESCÉNICOS** · Presentaciones, vídeos, vestuario y elementos de ambientación.

Las charlas escolares —previas o posteriores— son un complemento opcional altamente recomendable y pueden añadirse según disponibilidad.

LA MÚSICA COMO NÚCLEO ESCÉNICO

Cada concierto sitúa a la música sinfónica en el corazón de la experiencia. Todo lo que ocurre en escena —la narración, los elementos visuales, el ritmo escénico— está pensado para acompañar, amplificar y dialogar con la música, sin desplazarla nunca del primer plano.

REPERTORIO EMOCIONAL Y SIGNIFICATIVO

Obras seleccionadas por su fuerza expresiva y su capacidad para conectar con públicos diversos.
Equilibrio entre accesibilidad y exigencia artística.
Música estimulante también para los intérpretes.

NARRACIÓN ESCÉNICA CON PROFUNDIDAD

Textos con calidad literaria, cargados de imágenes y resonancias actuales.
Narración escénica que interpreta, no solo explica.
Concepto escénico actualizado, pensado para conectar con las nuevas generaciones sin renunciar a la excelencia artística.
Temas humanos universales: identidad, transformación, conflicto, belleza.

MODELO FLEXIBLE Y SOSTENIBLE PARA ORQUESTAS

Repertorio adaptable incluso a orquestas con plantilla reducida.
Posibilidad de trabajar con o sin director/a, según dinámica del grupo.
La narradora es también música profesional y creadora del proyecto, lo que facilita los ensayos, garantiza coherencia artística y reduce costes de producción.

IMPULSO EDUCATIVO Y CULTURAL

El proyecto no se limita al concierto: incluye materiales preparatorios y diálogo con el público.
La narradora puede realizar visitas escolares y encuentros previos, según el calendario de ensayos.
Una apuesta por la formación de nuevos públicos desde la emoción, la belleza y el pensamiento.

LENGUAJE ESCÉNICO AL SERVICIO DE LA MÚSICA

Uso consciente de elementos visuales y narrativos como apoyo expresivo. Sin concesiones al efectismo ni a fórmulas simplificadas. Una experiencia cuidada, poética y significativa.

FORMATO SENSIBLE A CADA ETAPA

Infantil (3–5)
Espectáculos visuales y lúdicos, con toques de humor y estímulo musical.
Primaria (6-11)
Propuestas activas que fomentan curiosidad, escucha y participación.
Juvenil (12-15)
Narrativas simbólicas que conectan con su mundo emocional.
+16 años
Conciertos con carga filosófica y emocional, que abren espacio al pensamiento crítico.

Beneficios

Facilita el acceso a la música sin sacrificar calidad · Enriquece las programaciones educativas y familiares con contenidos originales y artísticos · Ofrece una experiencia profunda tanto para el público como para los propios músicos · Optimiza los ensayos y recursos técnicos gracias a una estructura narrativa clara y bien integrada.

OBJETIVOS

- Despertar el interés por la música clásica desde una vivencia emocional y cercana.
- Convertir el concierto sinfónico en una experiencia transformadora para cada edad.
- Crear puentes entre el arte y la vida cotidiana a través de la palabra, el sonido y la reflexión compartida.
- Reforzar el papel de la orquesta como agente cultural activo en su comunidad.

VALORES

- Compromiso con la cultura y la educación.
- Respeto por el público joven y por su capacidad de emocionarse y pensar.
- Defensa de la música como lenguaje universal y como vehículo de crecimiento personal y colectivo.
- Honestidad artística: calidad sin concesiones, emoción sin artificios.

2. PROGRAMA DE CONCIERTOS

Haydn, el Músico Bromista
(3–6 años 50 minutos)
La Serenata del Siglo XVIII
(6–12 años 50 minutos)
Beethoven: ¿Muss es Sein? ¿Debe ser?
(12–16 años 50 minutos)
Filosofía en Clave de Música
(+16 años 50 minutos)

I.Haydn, el Músico Bromista

Un viaje musical lleno de risas, descubrimientos y sorpresas, pensado especialmente para los más pequeños. La orquesta interpreta fragmentos seleccionados de sinfonías de Joseph Haydn, integrados en una dramaturgia lúdica que convierte a los niños en protagonistas activos del concierto.

La narradora se transforma en Haydn en escena, guiando al público entre bromas musicales, travesuras orquestales y momentos inesperados que harán reír, escuchar con atención… ¡y levantar la mano al ritmo de una sorpresa! Sin necesidad de proyecciones ni pantallas, todo sucede en directo: teatro, música, imaginación y juego.

Detalles

Edad recomendada: 3 a 6 años
Duración estimada: 50 minutos
Narradora: Irina Gruia
Formato: Concierto sinfónico interactivo con narración teatral

Repertorio destacado
Sinfonía nº 6 “Le Matin”
I. Adagio
Sinfonía nº 94 “La Sorpresa”
II. Andante
Sinfonía nº 103 “Redoble de timbal” I. Adagio
Sinfonía nº 60 “Il Distratto” VI. Finale. Prestissimo
Sinfonía nº 45 “Los Adioses”
IV. Finale

Valores que transmite el concierto
Creatividad y humor como forma de expresión artística
Participación activa desde edades tempranas
Apreciación lúdica de la música clásica
Trabajo en equipo entre narradora, músicos y público infantil
Conexión emocional a través del juego musical

II.La Serenata del Siglo XVIII

Una experiencia inmersiva en la época de Mozart y Salieri, que transforma el concierto en una auténtica fiesta del siglo XVIII. Este espectáculo combina música en vivo con narración teatral y actividades participativas que invitan a descubrir cómo se vivía y se celebraba con música en las cortes europeas.

Con la ayuda de la narradora, el público viaja en el tiempo para asistir a bailes elegantes, escuchar bromas musicales de la ópera cómica y experimentar cómo una melodía puede transformarse en mil formas distintas. Cada obra musical se acompaña de una historia, una imagen o un juego, haciendo que la música clásica cobre vida para las nuevas generaciones.

Detalles

Edad recomendada: 6 a 12 años
Duración estimada: 50 minutos
Narradora: Irina Gruia
Formato: Concierto escénico con orquesta, narración y actividades interactivas

Repertorio destacado:
Mozart: Eine kleine Nachtmusik, Rondo alla Turca, Variaciones sobre "*Ah! vous dirai-je, Maman*", Las Bodas de Fígaro (Obertura)
Salieri: La Scuola de' Gelosi (Obertura), La Follia di Spagna (Variaciones), Marcha para el Sultán

Valores que transmite el concierto
Curiosidad por la historia y la cultura del pasado
Participación activa como forma de aprendizaje musical
Creatividad a través de la interpretación y el juego escénico
Apreciación de la diversidad musical y de estilos
Conexión entre música, teatro y emoción

III.Beethoven: Muss Es Sein? ¿Debe Ser?

Una experiencia escénica y emocional que nos sumerge en la vida y obra de Ludwig van Beethoven. A través de un recorrido musical narrado en cuatro actos, este concierto invita al público adolescente a reflexionar sobre la fuerza del destino, la lucha personal y el poder transformador de la música.

La música no se explica: se vive. Y en esta propuesta, cada fragmento orquestal se convierte en parte de una historia mayor, en la que el sufrimiento de Beethoven, su genio y su humanidad se entrelazan con las grandes preguntas filosóficas que atraviesan su obra. El título —una frase escrita por el propio compositor— guía el concierto como una meditación sonora: ¿Debe ser?

Detalles

Edad recomendada: 12 a 16 años
Duración estimada: 50 minutos
Narradora: Irina Gruia
Formato: Concierto dramatizado con orquesta, narración escénica y proyecciones visuales

Repertorio destacado:
Obertura Coriolano, Op. 62
Sinfonía nº 5 – I. Allegro
Sinfonía nº 3 *"Heroica"* – I. Allegro con brio
Fragmentos de Egmont y de la Oda a la Alegría

Valores que transmite el concierto
Resiliencia ante la adversidad y transformación personal
Comprensión de la música como lenguaje emocional y filosófico
Unidad y esperanza a través de la expresión artística
Estética visual al servicio del mensaje musical
Acercamiento maduro y reflexivo a la figura de Beethoven

IV.Filosofía en Clave de Música

Un concierto que cruza las fronteras entre arte, pensamiento y emoción. En esta propuesta, la música clásica dialoga con las ideas de grandes filósofos y escritores: Platón, Cervantes y Nietzsche. La narradora guía al público por un viaje sonoro y conceptual que explora el alma humana a través de la belleza musical y la profundidad de las palabras.

Cada bloque une un pensador con un compositor (Bach, Falla y Wagner) tejiendo una experiencia que despierta la sensibilidad, la reflexión y el deseo de comprender la vida desde otros ángulos. Es una invitación a escuchar con la mente abierta y el corazón despierto.

Detalles

Edad recomendada: A partir de 16 años
Duración estimada: 50 minutos
Narradora: Irina Gruia
Formato: Concierto íntimo con orquesta, narración reflexiva y proyecciones visuales

Repertorio destacado:
Platón & Johann Sebastian Bach
Obertura y Aria de la Suite Orquestal nº 3 en Re mayor
Miguel de Cervantes & Manuel de Falla
Danza del fuego (El sombrero de tres picos) y Intermezzo (La vida breve)
Friedrich Nietzsche & Richard Wagner
Preludio (Tristán e Isolda) y Coro de los remeros (Los maestros cantores de Núremberg)

Valores que transmite el concierto
Pensamiento crítico y profundidad emocional
Conexión entre filosofía, literatura y música
Escucha activa como forma de conocimiento interior
Apreciación del arte como vehículo de trascendencia
Estímulo al diálogo intergeneracional sobre la cultura y la existencia

3.CONDICIONES GENERALES

3.CONDICIONES GENERALES

Duración de los conciertos
Duración aproximada de **50 minutos**, incluyendo narración y música.

Idioma
Castellano (para España) e Inglés (otros países).

Público recomendado
Desde infantil hasta público adulto. Adecuados para público familiar.

Formato adaptable
Se pueden presentar como ciclo completo o como conciertos individuales.

Disponibilidad
A partir de septiembre 2025. Fechas sujetas a disponibilidad.

Extras opcionales
- Encuentros escolares previos (charlas)
- Material complementario para profesorado
- Adaptación técnica al espacio

Repertorio cerrado, con posibles ajustes artísticos mínimos antes de la contratación

4.HONORARIOS ORIENTATIVOS

4.HONORARIOS ORIENTATIVOS

Precio de lanzamiento por semana de conciertos didácticos (hasta 5 días por propuesta escénica): 3.800€ netos

Consultar condiciones técnicas mínimas requeridas.

Incluye:
- Honorarios artísticos completos (creación, preparación y narración)
- Dietas, transporte y alojamiento dentro del territorio español
- Unidades didácticas para los centros educativos
- Entrega del material narrativo y coordinación previa con la orquesta

Tarifa adicional para visitas escolares y charlas previas: a negociar en función de la duración, el número de sesiones y las condiciones del centro.

Consultar condiciones especiales para orquestas de Galicia

Para actuaciones fuera de España, consultar tarifas y condiciones específicas

5.REQUISITOS TÉCNICOS Y CONDICIONES COLABORATIVAS

5.REQUISITOS TÉCNICOS Y CONDICIONES COLABORATIVAS

Para mantener la tarifa estándar, la orquesta contratante deberá garantizar lo siguiente:

- Impresión y distribución de las partes orquestales
- Micrófono adecuado para narración (preferentemente diadema o solapa)
- Técnico/a de sonido y luces en ensayo general y función
- Iluminación escénica básica y luces de atril de haber penumbra
- Proyector y pantalla con conexión operativa desde el escenario
- Dirección musical propia (excepto en los casos previamente acordados con concertino y equipo artístico)
- Distribución de las unidades didácticas a los centros educativos.

6.TESTIMONIOS

“El trabajo de Irina como violinista es solo una parte de su rica vida como música. Tiene una verdadera pasión por conectar con niños, adultos, con todos nosotros, y abrirnos al mundo de la música clásica por la que vive. Tiene una ambición ardiente por hacer que esta música esté al alcance de todos, y cada vez que habla y nos guía, conquista a un nuevo público”

– Paul Daniel (director de orquesta)

“Recomiendo sin ninguna duda a Irina Gruia como moderadora para cualquier concierto o proyecto educativo/familiar. El año pasado me pidieron preparar, con muy poco tiempo, un concierto de este tipo en Santiago y no solo agradecí el apoyo que Irina ofreció durante la preparación, sino también su intervención durante el concierto. Tiene una conexión evidente con el público joven y presenta el contenido con ingenio y encanto.
Creo firmemente en la importancia de estos eventos y, aún más, en que deben prepararse de manera profesional para subrayar su valor. No tengo duda de que Irina comparte esta visión y está perfectamente capacitada para llevarla a cabo”

– Jonathan Webb (director de orquesta)

“ Una propuesta que no solo educa, sino que emociona. ”

María, madre del público (diciembre 2024)

“ Unha actividad ideal para nenos e papas e mamas. Divertida e de valor educativo. Fan falta mais actividades de este tipo ”

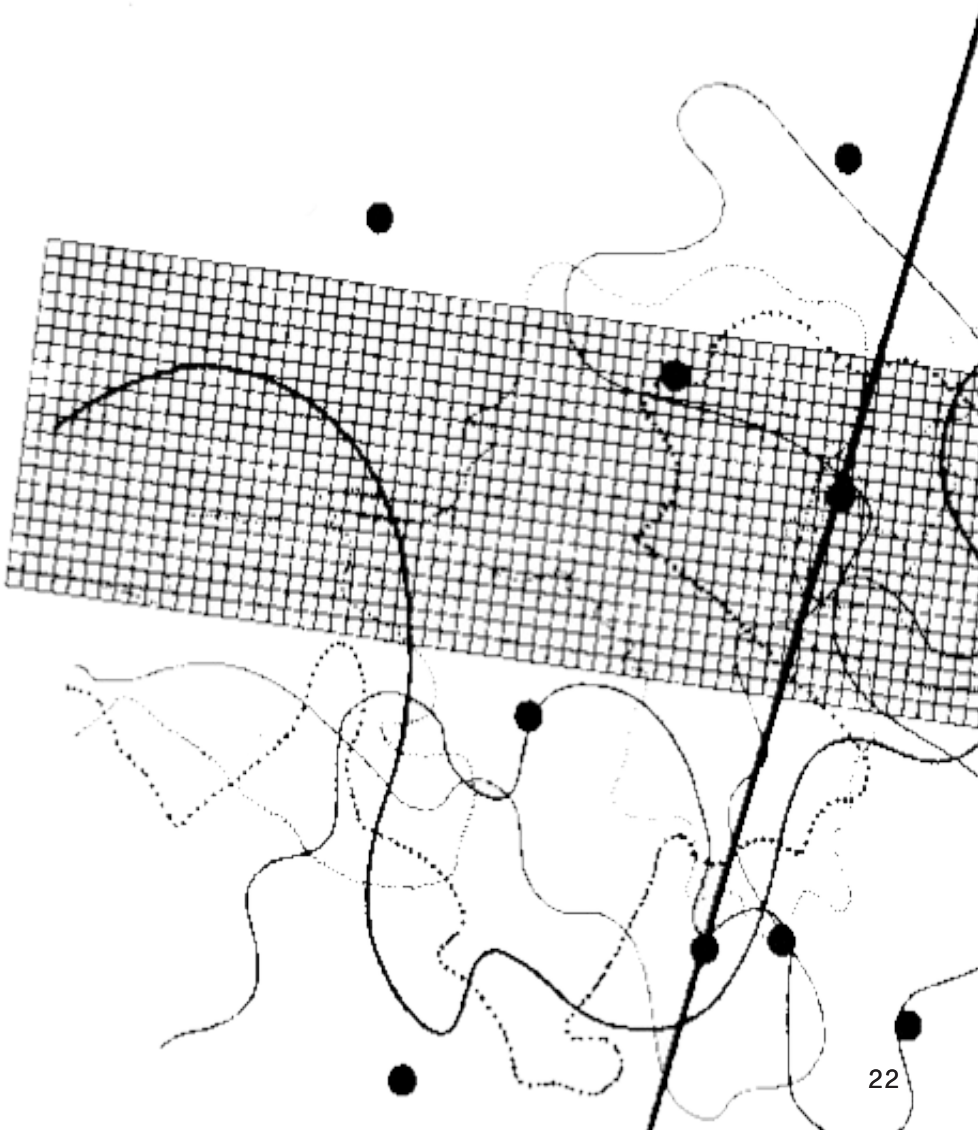
Joaquín, organizador (temporada 2024/2025)

“ Foi precioso! Todos levamos un sentimento moi bonito para casa!

Noé, coordinadora programación Cáritas (enero 2025)

“ Una excelente experiencia para disfrutar en familia. Una cuidada selección musical donde los más pequeños aprenden melodías clásicas asociadas a la historia. ¡Muy recomendable! ”

Enrique, violinista (marzo 2025)



7.SOBRE IRINA GRUIA

“Mi misión es que la música no solo se escuche, sino que se sienta en el corazón, creando conexiones profundas que permanecen más allá del espectáculo.”

7.SOBRE IRINA GRUIA

Violinista de la Real Filharmonía de Galicia, narradora escénica y directora artística de ConcertArt, Irina Gruia ha desarrollado una línea propia de espectáculos donde la música, la palabra y la emoción se funden en una experiencia escénica única.

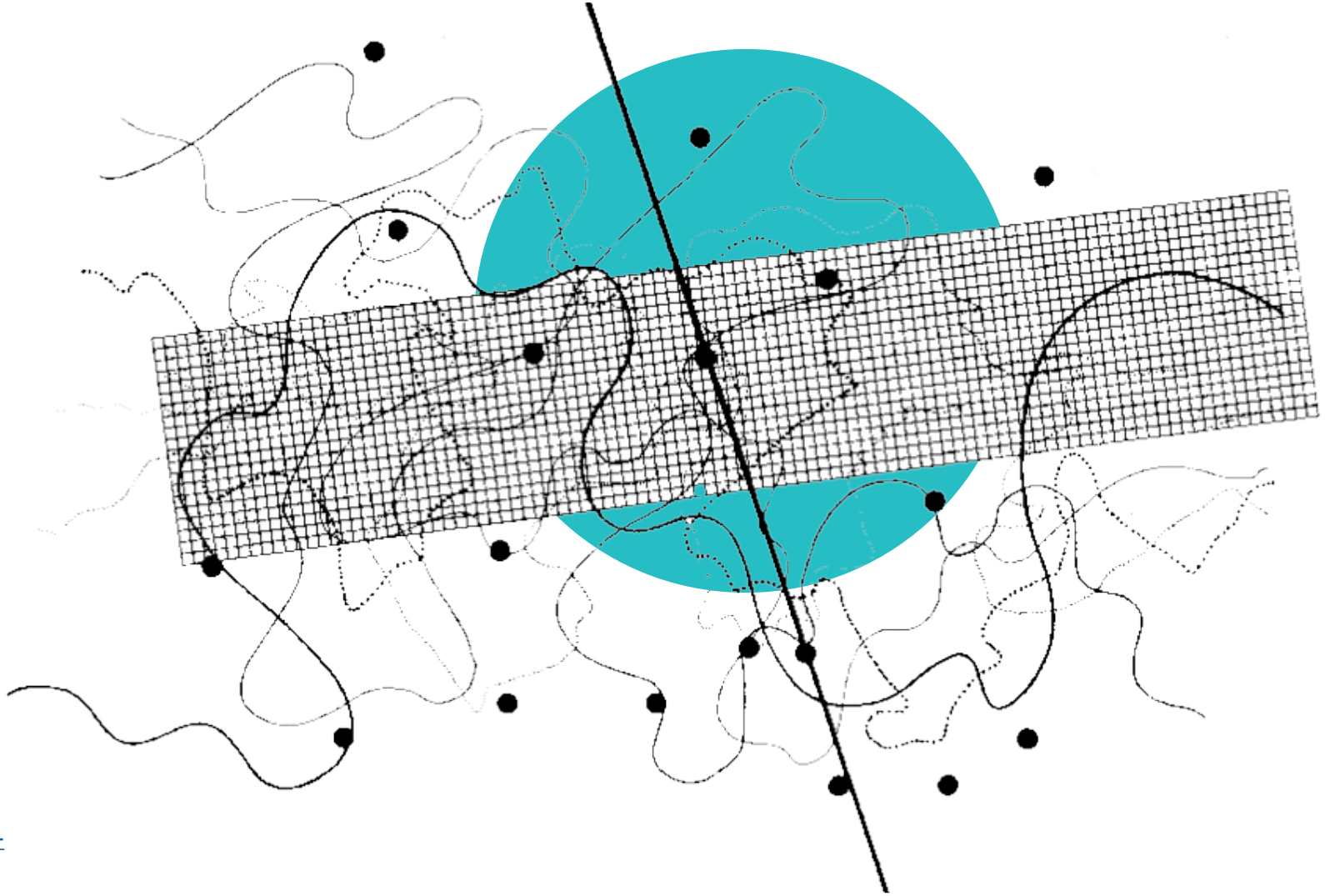
Con más de quince años de trayectoria en el ámbito sinfónico y educativo, ha creado formatos innovadores para orquestas, festivales y centros escolares, con el propósito de que la música clásica se viva como algo más que una experiencia estética: como un acto emocional, reflexivo y cercano.

Su enfoque narrativo combina profundidad, sensibilidad y claridad, conectando con públicos de todas las edades y contextos.

Cada concierto que diseña es un viaje sonoro que estimula tanto el pensamiento como la emoción.

Entre 2013 y 2019, participó como presentadora en el ciclo “Descubre una orquesta” organizado por la Real Filharmonía de Galicia, acompañando en escena a directores como Paul Daniel y Jonathan Webb en una serie de conciertos didácticos y familiares dirigidos a públicos escolares.

En esta nueva etapa, Irina actúa como narradora escénica en sus propios proyectos, adaptando su intervención a cada repertorio, a la edad del público y a las características musicales de cada orquesta.



VIDEO PROMOCIONAL
ESTRENO SEPTIEMBRE/2025

https://www.youtube.com/@irina-gruiagruia/featured

Contacto

asociacionconcertart@gmail.com
+(34) 606 659 825
www.concertart.eu

© 2025 Irina Gruia – ConcertArt.
Todos los derechos reservados.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la autorización expresa de la autora.

ConcertArt