

**Ponencia presentada en las Jornadas de Educación Artística de
la Escuela de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Arte
de la Universidad Nacional de Rosario**

Octubre/2005

Lic. María Valeria Atela

**Orquesta-Escuela
como herramienta educativa y de promoción socio-cultural:
Descripción de una experiencia
y aspectos de una investigación en curso**

Introducción

El presente trabajo da cuenta del proceso de investigación que estoy desarrollando desde la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina sobre una experiencia educativa y de promoción socio-cultural: la Orquesta-Escuela.

Específicamente esta presentación está dedicada a describir y analizar una experiencia que comenzó sus actividades en Chascomús en 1998 y actualmente trabaja con 250 alumnos. Este proyecto tiene por objetivo, a través de la enseñanza musical, lograr la integración social y el aprendizaje de valores, convocando a niños y adolescentes, en particular a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad socio-educativa, para ofrecerles el acceso al conocimiento y la producción musical, por medio de una propuesta metodológica cuyo eje vertebrador es la práctica orquestal.

El objetivo de este trabajo de investigación, es fundamentar la transferencia de los resultados positivos obtenidos a lo largo del desarrollo de la experiencia, hacia nuevos proyectos destinados a mejorar las prácticas educativas, tanto en los aspectos específicamente relacionados con la metodología de formación musical, como en los ámbitos que distinguen la propuesta, el social y el cultural. Creemos firmemente que es nuestra responsabilidad profesional y social, saltar las vallas del corto plazo y de la inestabilidad, demostrando, a través de la investigación educativa y la reflexión permanente del hacer, los resultados de nuestros procesos.

Consideramos que elaborar consensos fundados en la investigación de procesos y resultados, promoverá una producción curricular y académica que permita, en principio, una alternativa efectiva en la educación musical actual en particular, y de la formación ciudadana en general.

Consideraciones metodológicas

En este campo, la flexibilidad es el ingrediente fundamental del presente trabajo, y esto, se vincula no sólo a las características de interdisciplinariedad del mismo, sino a que en este caso el investigador es un sujeto más dentro del proceso analizado.

De esta manera, se da la intervención simultánea que justamente supone cambios metodológicos de abordaje, y la experiencia personal se convierte desde una perspectiva cualitativa, en el primer punto de aproximación a una realidad compleja y dinámica.

Así, la fuente empírica que permite la constante experimentación y la investigación-acción direccionada a la permanente comprobación de resultados, permite análisis tanto de tipo retrospectivo como transversales y longitudinales.

La investigación educativa, en este caso está abocada a desarrollar una oferta que brinda oportunidades a nuestra niñez y adolescencia, signada por diversos problemas que derivan de los procesos socio-económicos que en nuestro país afectaron a numerosas familias, provocando carencias no sólo de tipo económico sino necesidades sociales de integración, de desarrollo de sus potencialidades, de logro de una vida digna y de acceso a los bienes culturales.

Breve reseña de la experiencia

Creo que es importante, antes del desarrollo del presente trabajo, hacer una síntesis de la relativamente corta historia de vida institucional de la Orquesta-Escuela de Chascomús. La idea de implementar este proyecto en esa ciudad surge a fines de 1997 a través de un Programa Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles que desarrolló la Secretaría de Cultura y Medios de Comunicación de la Presidencia de la Nación hasta 1998. En ese entonces, me propusieron armar y llevar adelante el proyecto que decidí llamar Orquesta-Escuela de Chascomús, y que se enmarcaba en los lineamientos básicos del mencionado programa nacional, al promover la actividad instrumental-orquestal infantil y

juvenil, en una ciudad y una región donde ésta era inexistente.

Comienza ahí el duro camino de puesta en marcha de algo que para ese entonces parecía una utopía: formar una orquesta en nuestra ciudad, con niños y adolescentes de diferentes niveles socioculturales y económicos, de varias escuelas de nuestro medio. Con mucho trabajo de gestión y buscando el apoyo y la participación conjunta de diferentes entidades, convertimos este sueño en realidad: la Municipalidad de Chascomús decidió proveer las horas cátedra para los profesores que llevaríamos a cargo la tarea de formación y coordinación, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires asumió las responsabilidades como sede institucional a través del Conservatorio de Música de la ciudad, y una empresa de la zona aportó la dote básica de instrumentos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.

Áreas de trabajo de la Orquesta-Escuela

La propuesta del presente trabajo intenta demostrar su efectividad en el desarrollo de una alternativa institucional estructurada en tres ejes básicos de trabajo, el educativo, el social y el cultural, que den respuesta fehaciente a las mencionadas problemáticas.

1. Eje Educativo:

El principal fundamento en el desarrollo de este eje de trabajo, resulta de considerar la educación como una herramienta poderosísima en la transformación de la vida de los individuos.

La formación integral, además de considerarla una responsabilidad social, es nuestro principal objetivo. En la búsqueda de dicho desarrollo como ciudadano, no sólo se promueve la continuación de los estudios formales de los alumnos, sino que se lo acompaña institucionalmente en su escolaridad, hecho que además consideramos que debe ser una condición obligatoria para ser parte del proyecto.

El desarrollo de esta alternativa educativa, impulsa la formación musical específicamente técnico-instrumental, de niños y adolescentes sin conocimientos musicales previos y de diferentes medios socioculturales. Estas dos características en una misma institución, son las que dan particularidad a la

iniciativa. En la misma, se une la incorporación de chicos que quizá nunca se hayan acercado al lenguaje musical ni ejecutado ningún instrumento, a la especial promoción de este tipo de propuesta de formación en comunidades históricamente relegadas de los bienes culturales comunitarios. Este aspecto, se enlaza al eje social del proyecto, ya que para la convocatoria se articula directamente con instituciones educativas cuya selección, como explicaremos, se enlaza a esta área.

Cabe a esta altura la fundamentación del por qué del nombre que establecimos para esta experiencia educativa: "Orquesta-Escuela".

Etimológicamente debemos decir que la palabra latina *orchestra*, se utilizaba para nominar el lugar destinado a los personajes distinguidos en el antiguo teatro romano (Gómez de Silva: 1988), y esta cita es pertinente ya que para todos los miembros del proyecto, la orquesta también es un lugar. Esta experiencia, asocia mucho la "orquesta" como el lugar donde no sólo aprendemos y hacemos música, sino convivimos, compartimos, disfrutamos, crecemos... soñamos.

Si bien ya está implícito en lo expuesto, el otro ingrediente que da nombre a la experiencia, la palabra "escuela", se enlaza naturalmente a "educación", precisamente uno de los tres fundamentales ejes de trabajo. Así, este ingrediente nominal, añade asociaciones como saber, cultura, estudio, preparación, orientación y disciplina entre otros, que también son propias del espíritu de este proyecto.

Justamente por ser artífices del inicio de un proceso de formación en cada una de nuestras Escuelas, de Cuerdas, de Vientos y de Percusión, por la organización institucional y curricular de la experiencia, buscar la excelencia académica donde el propio deseo personal es el límite y promover a su vez, la formación de formadores, incorporamos el sustantivo Escuela a nuestra Orquesta.

Así, el nombre de "orquesta-escuela" potencia las consignadas asociaciones a lugar y a comunidad. Según nuestra experiencia, este proyecto, cumple en su alumnado un rol fundamental en el desarrollo de la autoestima, la conformación de la identidad y por ende, en el armado de sus proyectos de vida.

No es la primera vez que se establece una analogía entre una orquesta y una sociedad. El aprendizaje de roles y el desarrollo de una actitud respetuosa, crítica, activa, solidaria y cooperativa es justamente lo que se necesita en un grupo de personas, o "personitas" en este caso, que buscan concertarse para la producción de un hecho cultural y lo mismo, se necesita en una sana convivencia comunitaria.

Estas características, motivan que el eje vertebrador de la propuesta metodológica de la formación musical que desarrollamos, sea la práctica orquestal.

En esta actividad concertante, cada integrante participa aportando su individualidad, para construir el todo en el cual todos los actores se unen en pos de un objetivo común. Así, las versiones arregladas del repertorio que se interpreta están desarrollados para que cada alumno, cualquiera sea su nivel de aprendizaje instrumental, pueda participar y sentir que "su" parte, es importantísima en la constitución de la obra musical como un todo, de ahí el nivel de compromiso y de sentimiento de parte de un grupo que se adquiere desde el inicio de su formación en nuestro proyecto. De esta manera nuestros alumnos asimilan, participan y construyen siendo protagonistas.

Metodológicamente, la formación musical propuesta desarrolla una enseñanza vivencial que mantiene un estrecho vínculo entre el aprendizaje del lenguaje musical y la formación instrumental. De esta manera, el alumno centra su mayor energía en el desarrollo de un lenguaje del cual aprende aquellas nociones que inmediatamente va a trasladar a la ejecución instrumental. Dependerá de la edad de los niños en cuestión, que hasta el momento oscila entre los tres y los veintiún años, los recursos que se utilicen para trabajar dichas nociones.

2. Eje Social:

*"Era un vago, andaba con mis amigos haciendo cualquier cosa, todo el día en la calle. Pero hace cinco años fueron a mi escuela a invitarnos para la orquesta y me gustó la música que tocaron, que era el Himno a la Alegría de la 9º Sinfonía de Beethoven y aquí estoy. ¿Si me cambió? Cualquier cantidad. Me puse las pilas y mejoré mucho en la escuela". **Leandro** tiene 10 hermanos y al violín, que cuida como si fuera un tesoro, se lo regaló uno de sus profesores".*

Diario El Día (Ciudad de La Plata, 28/2/2005)

Comenzar el desarrollo de este eje con una cita de uno de los alumnos de la Orquesta-Escuela de Chascomús, me pareció lo más significativo porque justamente son principalmente los procesos que los mismos chicos vivencian, los relevantes en este eje.

Partiendo de la base de que hoy en día cualquier niño o adolescente se encuentra en riesgo social, consideramos que este tipo de trabajo debe estar destinado a brindar oportunidades en este campo de formación artístico-musical, promoviendo una alternativa valiosa a la marginalidad y los

peligros de la calle y un importante aporte al desarrollo de la socialización.

Se considera que los programas de promoción humana, no se sostienen solamente por la calidad de los servicios asistenciales que otorgan, sino por la aplicación de un incentivo, en este caso cultural, que garantice su inserción en la comunidad y con ésta, el desarrollo integral del individuo y la formación de su proyecto de vida. Es en la articulación de los programas de educación y capacitación laboral que se potencia una acción que permite revertir graves situaciones de discriminación, exclusión e injusticia, permitiendo la dignificación y jerarquización del individuo.

Las principales problemáticas observadas en los alumnos de este proyecto, es la urgencia económica propia o de su grupo de convivencia y su consecuente preocupación por conseguir una fuente de trabajo, hecho que generalmente le impide la continuación de su actividad formativa, especialmente en el campo artístico. Por este motivo, se desarrollan proyectos que intentan brindar la posibilidad de una formación artística y profesional, y junto a ella la realización de sueños que tal vez de otra manera no podrían ser alcanzados.

El principal objetivo de la Orquesta-Escuela como proyecto social, es desarrollar una propuesta de formación en cuyas actividades el niño sea feliz. Con esta meta desarrollamos metodologías de trabajo que tengan como hilo conductor el juego sin descuidar por eso el desarrollo de valores como el esfuerzo personal, la exigencia en los procesos abordados y la disciplina individual y grupal. Es más, consideramos que los recursos lúdicos facilitan la captación y demuestran fácilmente el nivel de comprensión de los contenidos trabajados.

En el desarrollo del eje educativo se había consignado la promoción de este tipo de formación en comunidades caracterizadas por su relego en las ofertas educativas y culturales de la sociedad. Por este motivo, y partiendo como se dijo de considerar la educación como herramienta poderosa en la transformación de la vida de los individuos, sobre todo de aquellos de menores recursos, se intenta captar un alumnado básicamente marcado por dos tipos de necesidades: necesidades económicas y sociales.

De esta manera se realizan las convocatorias a través de conciertos didácticos y talleres de instrumentos en escuelas provinciales, municipales y hogares de niños cuyas realidades institucionales se enlacen con el expuesto perfil.

A partir del ingreso del niño o adolescente en el proyecto, el desarrollo de este eje de trabajo está siempre

acompañado por el conocimiento de sus características psicobiológicas y sus condiciones sociales y afectivas. Consideramos que si bien esto implica un gran esfuerzo y un alto nivel de compromiso institucional, es primordial para establecer vinculaciones y relaciones estrechas no sólo con el alumno en sí, sino entre los grupos de convivencia de los mismos y el centro de enseñanza. Es demasiado común que los niños y adolescentes que transitan por el proyecto tengan poco o ningún apoyo al trabajo que desarrollan, y es frecuente el consecuente sentimiento de desánimo y hasta de frustración. Con el desarrollo de estudios de casos, se acompaña al alumno en el proceso educativo en general y de formación musical en particular, y se intenta promover la participación de sus grupos de convivencia en el mismo.

En el desarrollo del eje social del proyecto se buscó atacar el uso no productivo del tiempo libre de los niños y adolescentes integrantes del proyecto. Fue a través del diseño de actividades formativas que se centraron las acciones para abordar dicho problema interviniendo directamente en su quehacer cotidiano a través de talleres, clases grupales e individuales y el estudio diario del instrumento.

Volviendo a citar la analogía entre orquesta y sociedad reafirmamos el poder de la música como elemento de integración social al desarrollar valores sociales tan altos como la solidaridad, la armonía, el respeto y la comprensión.

Estos valores sociales que se enlazan con el aprender a escuchar al otro y a escucharse a sí mismo y con el reconocer objetivos comunes en pos de un objetivo común, son características propias de la práctica orquestal.

El trabajo en este eje se completa con la inserción laboral de aquellos jóvenes que a través del deseo personal, el esfuerzo sostenido y el estudio, alcancen el nivel profesional adecuado. En nuestra experiencia es importante comprobar este resultado en varios de los alumnos de la Orquesta-Escuela de Chascomús que están trabajando como docentes multiplicadores de su propia experiencia y formación tanto con alumnos de nuestros niveles iniciales como en diferentes Orquestas-Escuela del Programa Provincial creado recientemente y consignado a continuación.

3. Eje Cultural:

La proyección cultural, es una consecuencia natural e inevitable del cabal cumplimiento de los objetivos de trabajo de los dos ejes desarrollados. El conocimiento y experiencia vivencial de la cultura musical local, nacional,

latinoamericana y universal es ya un agregado cultural importantísimo en la vida de los participantes del programa.

A su vez, el proyecto tiende a incrementar la oferta comunitaria en materia educativa y cultural en general desarrollando específicamente la formación musical-orquestal principalmente en ciudades y regiones donde esta actividad sea inexistente.

El impacto comunitario se ve demostrado por el acercamiento a la producción musical académica de familias de menores recursos socio-culturales, en la generación hábitos culturales como la "ida a un concierto" y la formación de público como audiencias sinfónicas, que a su vez muestran su amplio reconocimiento y apoyo que brinda sustentabilidad al trabajo.

Asimismo se proyecta como objetivo máximo en este área de trabajo, obviamente a partir del desarrollo de los ejes anteriores, el poder alimentar y/o formar orquestas estables, en muchos casos las primeras en la historia de las comunidades como sería el caso de Chascomús, con aquellos jóvenes que desde su esfuerzo personal y su participación y formación en este tipo de experiencia, logren una salida laboral que no solo eligieron, sino que ganaron a partir de su propio esfuerzo.

Una experiencia como modelo de un Programa

A partir de los ejes de trabajo desarrollados en el ámbito de mi investigación en la Universidad y del desarrollo institucional de la Orquesta-Escuela de Chascomús que dirijo, fue creado en julio de 2005 el Programa Provincial de Orquestas-Escuela de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

El mismo propicia la creación, en diferentes localidades de la Provincia, de Orquestas-Escuela cuyos lineamientos generales son:

1. Convocar a niños y adolescentes de todos los niveles socio-culturales, en particular a aquellos que se encuentran en riesgo social, para ofrecerles el acceso al conocimiento y la producción musical a través de una propuesta metodológica basada en la práctica orquestal.
2. Propiciar en diferentes localidades de la provincia la creación de Orquestas-Escuela dando a conocer el desarrollo y la experiencia institucional y académica acumulada por la Orquesta-Escuela de Chascomús en el marco de la relación interinstitucional entre los

responsables de las políticas socio-culturales de los Municipios, y la Formación Superior Docente y Técnica en Arte, responsabilidad ésta última de la Dirección de Educación Artística de la Provincia de Buenos Aires y su articulación con el resto del Sistema Educativo provincial tomando como punto de partida las estrategias emanadas del Plan Educativo 2004/2007.

3. Garantizar a los niños y adolescentes que se incorporen al Programa la contención socio-comunitaria cubriendo sus necesidades básicas a partir de la articulación con los diferentes organismos del Estado y promover la continuidad de sus estudios formales y no formales, única vía para el logro de la sustentabilidad de la propuesta.
4. Fomentar experiencias directas en el campo artístico que garanticen, en el proceso, no solo el acceso al conocimiento musical, sino también el fortalecimiento del espíritu solidario y cooperativo, promoviendo además la futura inserción en el campo laboral específico.
5. Promover a partir del diseño de los repertorios a utilizar, el reconocimiento y la valoración de las producciones musicales académicas y populares, especialmente argentinas y latinoamericanas.
6. Promover la articulación de las Orquestas-Escuela con los Institutos Superiores de Formación Docente y Técnica en Arte, entendiendo a éstos, no solo como naturales proveedores de conocimiento específico, a través de sus profesionales, sino también como insumo que permita la revisión de los paradigmas institucionales vigentes y la promoción de las actualizaciones y especializaciones pertinentes.

Conclusiones

Como se pudo observar a partir del desarrollo del trabajo, este proyecto está pensado estructuralmente en función de desarrollar capacidades sociales, educativas, culturales y musicales. Así, no sólo repercute en los niños y adolescentes participantes de la propuesta, sino inclusive en sus grupos de convivencia y su comunidad educativa y ciudadana.

Sin dudas consideramos que la investigación debe enriquecer la labor educativa. Creemos en este caso que desde allí se desarrollará la posibilidad de una mayor y mejor transferencia de la experiencia.

Si bien se siguen abordando estudios que nos señalen resultados y caminos a seguir, lo que sí estoy en condiciones de afirmar, es que estos proyectos permitieron detectar destacables talentos musicales y han logrado, en sus participantes, un fuerte desarrollo de la autoestima, de la identidad sociocultural y de la posibilidad de examen crítico de la realidad con una visible muestra de un alto compromiso que permanentemente enriquece nuestra propuesta educativa, social y cultural. Por otra parte, estas experiencias han logrado revertir la visión de la música académica como algo directamente relacionado a una determinada edad y clase social, promoviéndola como algo accesible para todos, permitiendo a su vez a nuestros niños y adolescentes, acceder al conocimiento directo de los instrumentos, usualmente desconocidos por esta comunidad, y fomentar experiencias directas en el campo artístico que permitan claramente, como dijimos, una ampliación de sus horizontes culturales accediendo, no sólo al conocimiento, sino también a la vivencia de la cultura musical. A partir de la música, se construye la identidad y la riqueza de valores como el espíritu solidario, la cooperación productiva y la participación responsable que día a día se ve en el marco de trabajo de la orquesta-escuela como institución.

Este aporte pretende ser una introducción a un mundo fascinante para el que naturalmente habrá que seguir diseñando metodologías combinadas, que identifiquen nuevos procesos y desarrollen estudios cuantitativos y cualitativos de la Orquesta-Escuela como herramienta educativa y de promoción socio-cultural.