

**ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIDAD
LEÓN**

**TEMA: ESTUDIO DEL IMPACTO SOCIAL Y CULTURAL DE
ORQUESTAS COMUNITARIAS EN LOCALIDADES DE LEÓN,
GUANAJUATO**

FORMA DE TITULACIÓN: TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

**LICENCIADA EN DESARROLLO Y GESTIÓN
INTERCULTURALES**

P R E S E N T A:

LAURA EUGENIA BERNAL OLVERA

TUTOR: DOCTOR GONZALO SOLTERO

LEÓN, GUANAJUATO, 2018.

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Índice

I. Introducción	pág.2
II. Capítulo I. Música y Capital Cultural.	pág. 8
III. Capítulo II. Desarrollo y Justicia social.	pág.27
IV. Capítulo III. Contexto y Antecedentes de las Orquestas.	pág.42
V. Capítulo IV. Las Orquestas	pág.59
VI. Capítulo V. Los Directores y Músicos	pág. 72
VII. Conclusiones Generales.	pág.83
VIII. Bibliografía.	pág.86
IX. Anexos.	pág.90

Introducción

A lo largo de esta tesis, se discutirán la percepción de la cultura como complemento y alternativa en temas de economía, seguridad, desarrollo. Más específicamente, se explorará la manera en que se maneja la estructura interna de la Academia Renacimiento y de Imagina, analizar cómo repercute en alumnos y directores, así como sus métodos y procesos de enseñanza. Ambas son orquestas ubicadas en la localidad de Santa Ana del Conde el en Los castillos respectivamente, se caracterizan por ser zonas semi rurales, con características compartidas de marginación, analfabetismo y violencia.

La problemática

Son numerosas las problemáticas que aquejan a nuestra sociedad. Parecieran ser de diferente naturaleza, sin embargo, se relacionan de una u otra manera, muchas veces insospechadas.

La violencia, pobreza, desigualdad e injusticias son algunos problemas que, sumados con otros factores estructurales, derivan en más y más problemas y situaciones de hostilidad que, como ya veremos, se perpetúan y acentúan mutuamente.

En este estudio de caso se ha de analizar los conceptos de pobreza, desigualdad, violencia e injusticia, así como de cultura, valor cultural y cómo podrían relacionarse –o cómo lo han estado haciendo- para mejorar la situación de una localidad y una colonia de León, Guanajuato.

La localidad de Santa Ana del Conde y el polígono de pobreza de Los Castillos, padecen situaciones que desfavorecen y merman oportunidades de desarrollo como violencia, pobreza y rezago escolar. Esto sumado -y al mismo tiempo contribuyendo- a la baja calidad de vida de los habitantes. Nos adentraremos más en su contexto en capítulos posteriores.

La localidad de Santa Ana del Conde y la colonia El Castillo perteneciente al zona de atención prioritaria conocida como Los Castillos son lugares que, además de tener características socioeconómicas semejantes, cuentan con academias de música gratuitas para niños, niñas y jóvenes que deseen ingresar. En Santa Ana del Conde se encuentra la Academia Renacimiento y en Los Castillos el Centro Cultural y Ecológico Imagina. En ambas se realizan diversas actividades como danza y música así como actividades deportivas. Si bien tanto la danza y la música son actividades culturales, este estudio se enfocará en la música, específicamente en las orquestas y su dinámica.

¿Podrían la cultura y las artes ayudar a mejorar estas situaciones en contextos específicos?

Constitucionalmente tenemos derecho de acceso a la cultura (Arts. 2º, 4º y 73º) y es deber del Estado subsidiar las instituciones que en gran medida se encargan de ésta tarea (Cottom, 2010), como el INAH, INBA, CONACULTA, SEP, etc. quienes mantienen precios bajos, incluso gratuitos para la población en actividades culturales. Sin embargo, no es solo responsabilidad de Estado promover e incentivar actividades artísticas y culturales, así como de crear espacios y plataformas para llevarlas a cabo. La sociedad civil, empresas y organizaciones tienen las facultades y, sobre todo, el derecho a la cultura y las artes en toda su diversidad y amplitud como es el caso de éstas orquestas comunitarias de iniciativa privada.

Los objetivos

Como ya se ha mencionado, el objetivo general de esta tesis es analizar el impacto social y cultural que tienen la Academia Renacimiento e Imagina, en la localidad de Santa Ana del Conde y la colonia El castillo respectivamente.

Los objetivos específicos consisten en armar un marco de referencia conceptual que argumente la trascendencia e importancia de la música como arte y como herramienta para el bienestar social y desarrollo humano, tomando como casos de estudio Academia Renacimiento e Imagina. Así mismo, analizar violencias

estructurales como la falta de oportunidades en las colonias, la marginación, los escasos centros culturales, espacios de esparcimiento y deportivos seguros en las colonias ya mencionadas y la manera en que esta realidad impacta en la vida de sus estudiantes.

Las problemáticas por analizar en este estudio transcurrirán de manera paralela, buscando los puntos de articulación entre ambas.

Por lo tanto, se busca responder las siguientes preguntas generales, que, a su vez, servirán de guía en esta investigación: ¿Cómo han influido las orquestas en la vida de niños y jóvenes que ahí estudian? ¿Cómo afectan estas instituciones artísticas y gratuitas en Santa Ana del Conde y en Los Castillos?

Hacia una hipótesis y justificación

La hipótesis general es que una academia musical accesible para niños, niñas y jóvenes de contextos conflictivos o marginados, es un método que puede ayudar a contribuir en el desarrollo social al tener un impacto positivo y trascendente en sus integrantes, los cuales adquieren capacidades que les abren nuevos horizontes y oportunidades, expandiendo esos beneficios a dicha localidad.

Académicamente hablando, existen pocos estudios sobre México en el tema de orquestas comunitarias y sus efectos en los involucrados. Ningún estudio ha sido realizado en León sobre este tema, lo cual es remarcable pues, en los últimos años, se ha expandido la estrategia de la orquesta en la ciudad como factor de desarrollo social, actualmente existen cinco diferentes orquestas comunitarias en la ciudad.

Se espera con este estudio poner en perspectiva el trabajo de las orquestas, su influencia en alumnos así como la dialéctica existente entre las academias y el contexto social en el que se encuentran. Analizar experiencias de este tipo de academias en otros países buscando sortear errores previamente cometidos. De modo que, este trabajo sea un antecedente y un registro que junto al marco teórico elaborado, sea un referente que pueda ayudar a ampliar el criterio en la toma de decisiones a futuro.

Mi formación interdisciplinaria como gestora intercultural me ha brindado las aptitudes y actitudes para llevar a cabo este estudio tanto cualitativo como cuantitativo y crear un marco de referencia sólido con aportaciones de ideas y argumentos propios.

Teorías y escritos anteriores

Cómo se verá en más detalle en el capítulo 1, el siguiente trabajo se basa teóricamente en distintos autores que abarcan temas tales como la cultura como un tipo de capital la cual, además de aumentar la plusvalía de bienes y servicios, satisface otras necesidades inherentes al ser humano, como la necesidades de trascendencia y conexión con otras personas, incluso atemporalmente. Destaca, por ejemplo, la teoría de Throsby sobre capital cultural y la teoría de capacidades desarrollada por Amartya Sen.

Respecto a los antecedentes, como ya se ha dicho, realmente existe poco hablando específicamente de la ciudad de León. El principal antecedente relacionado específicamente al tema de las orquestas es el Sistema Nacional de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, mundialmente reconocido como “el milagro venezolano”. Geoffrey Baker (2014), en su libro titulado “El Sistema. Orchestrating Venezuela’s Youth” hace una amplia crítica cuestionando la concepción de El Sistema como una herramienta pedagógica y sinónimo de justicia y desarrollo social. Esta crítica es un contrapeso a las abundantes aclamaciones y alabanzas al Sistema, cuyo modelo se ha replicado en otros países, incluyendo México. Se profundizará más en este tema en el capítulo cuarto.

Metodología

Para estudiar la influencia directa en los estudiantes, se utilizó la entrevista libre y semiestructurada a alumnos y directores. Se entrevistó presencialmente a un total

de dos directores, dos estudiantes y uno de los cofundadores de la Academia Renacimiento con el fin de conocer su testimonio. Nuevamente, la metodología se explicará más a fondo en el capítulo quinto. Las entrevistas completas se encuentran al final del trabajo, en los anexos.

La tesis se estructura de la siguiente forma. El capítulo 1, como se ha mencionado anteriormente, expondrá el marco teórico referente a la cultura como capital y los efectos de la música en el cerebro, a nivel individual y grupal. El capítulo 2, analiza concepto de justicia social, así como su relación con otros conceptos como el de necesidad, desigualdad y violencia. Después, el cap. 3 y después de abarcar conceptos clave en esta investigación, nos adentramos al contexto social y económico de la ciudad de León, sede de ambas orquestas; Se exploran datos poco mencionados respecto a la calidad de vida de la ciudad, y las fracciones o polígonos menos favorecidos.

En el capítulo 4, finalmente nos adentramos concretamente a las orquestas, sus antecedentes comunes y un poco de la historia de cada una. El capítulo 5 se hace un acercamiento concreto a las entrevistas realizadas seleccionando las fracciones más reveladoras.

Justificación

A nivel individual aprender a tocar cualquier instrumento conlleva horas de práctica con lo que los músicos desarrollan virtudes como la disciplina. Dedicar gran parte de su tiempo en estudio musical, lo que hace del ocio algo productivo y positivo.

Por lo que una escuela musical que ofrece servicios gratuitos a cambio de la dedicación y compromiso de sus alumnos, puede ser un semillero de niños y jóvenes con un horizonte cultural más amplio, con lo cual también se ampliaría su autopercepción y su posición como individuos en la sociedad. Un ser humano consciente de sus capacidades y de su rol dentro de los grupos que lo conforman, tiene un criterio más amplio de elección en la toma de decisiones que le conciernen.

Impulsar nuevos tipos de capital dentro de la localidad como: capital material, con la construcción de edificios y la inversión en instrumentos musicales; capital humano, con la educación de niños y jóvenes en la música lo que les permitiría desarrollar capacidades y valores importantes para la convivencia; y por lo tanto el mejoramiento del capital social reflejado en la cohesión social. En lo referente a arte y cultura en el espectro económico y a los efectos de la música a nivel individual y grupal, se hablará más a profundidad en el capítulo 1.

En este trabajo se pretende conocer la incidencia de las carencias sociales, con base en sus indicadores, con respecto a la calidad de vida y el desarrollo social. Las carencias sociales son el rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Si bien el acceso a la cultura y actividades artísticas no es un indicador de carencia social, es un factor indisociable que en este estudio se propone considerar como una pieza clave o capital. Incluso la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) señala, en su artículo 36, que la medición de la pobreza debe tomar en cuenta, además de los indicadores ya mencionados, el **grado de cohesión social**.

La medición de la cohesión social adoptada por el CONEVAL incorpora indicadores que ayudan a conocer el nivel de desigualdad económica y social de la población a nivel nacional, estatal y municipal, así como indicadores de redes de apoyo e intercambio social a nivel estatal. Lo anterior permite aproximarse al nivel de equidad y solidaridad que existe en una sociedad (CONEVAL, 2010).

Esta definición de la CONEVAL, asemeja el concepto de grado de cohesión social con el concepto de Amartya Sen sobre capital social entendido como solidaridad y apoyo mutuo dentro de una comunidad, relacionado con un sentimiento de cercanía, "el éxito de la vida social depende en gran medida de lo que las personas, la gente, hace espontáneamente por los demás" (Sen, 2004).

Proyectos como la Academia Renacimiento e Imagina conllevan participación no solo de los alumnos, también de sus familias, lo cual repercute dentro de la localidad sede. Esta investigación pretende vislumbrar el impacto de las academias en diferentes dimensiones, con el objetivo de entender cómo la cultura y las artes, y la educación de niños y jóvenes dentro de éstas, influyen en el tejido social. Por ejemplo, al crear lazos de solidaridad y apoyo; en lo individual brindar ofrecer a los participantes la posibilidad de desarrollarse de manera distinta a la común en su entorno, romper fronteras referentes a la falta de oportunidades y preparación, pero sobre todo ampliar el imaginario con miras a una vida mejor. Lo anterior como cimiento para poder incorporar de manera más efectiva otras estrategias de desarrollo social, ya sea del sector público o privado.

Es decir, se busca cómo la cultura y las artes pueden, o no, mejorar la realidad siendo una de las bases para la construcción de sociedades más equitativas y justas. Se discutirán temas referentes a justicia social, desigualdad y violencia en el capítulo 2.

Según CONEVAL León cuenta con 1, 578 626 habitantes, de los cuales alrededor de 600 mil, habitan en alguno de los ocho polígonos de pobreza identificados por el IMPLAN (2015). Son cifras que es necesario analizar y que permiten ver esta ciudad

a través de sus contrastes y polarización social. En el capítulo tres se desarrollarán estos datos y las características de las localidades específicas y de la ciudad en general.

Sin embargo, al llevar la teoría a la práctica surgen matices no contemplados que no pueden dejarse de lado. Por lo que en el capítulo cuatro, se hablará de los claroscuros de estos proyectos, sus antecedentes y precursores y cómo se viven hoy día desde las voces de sus directores, docentes y alumnos.

Para el quinto y último capítulo, se finalizará con un análisis crítico de la dinámica de las academias Renacimiento e Imagina, su metódica, proyecciones a futuro y las posibilidades que de estas surgen.

Capítulo I

Música y Capital Cultural

¿Es posible asignarle precio al arte o la cultura? ¿Es siquiera posible medir su valor?

Para tener un panorama más claro, debemos saber su impacto a nivel general, comenzando por analizar si las herramientas existentes son adecuadas. Si pudiéramos saber qué y cuánto aporta, entonces podríamos repensar qué lugar debería ocupar en la agenda política y cuánto presupuesto sería lo indicado para este sector a nivel nacional. A nivel personal reconsiderar cuánto se invierte en este rubro, cuánto gastamos –tiempo, dinero- y si realmente le damos la importancia que se merece a nivel nacional, estatal, familiar y personal. Podríamos así poner en perspectiva el tiempo y recursos gastados, mejor dicho, invertidos en este rubro y vislumbrar de manera más clara qué se cosecha y para quiénes.

Paul Tolila establece que el sector cultural ha sido demeritado, con existencia desvalorizada y casi inexistente en el ámbito y las teorías económicas. Explica que una de las razones es porque el sector cultural queda fuera de las leyes económicas que rigen el capitalismo, la producción y el consumo. Esto podría deberse a la brecha teórica que se ha ido creando entre el mundo de la economía y el de la cultura. Consideremos que los padres de la economía clásica vivieron en una época de reyes, aristócratas y burgueses, por lo tanto “teorizaron este presente para volverlo teóricamente ‘eterno’ y a partir de ese momento la economía misma quedó ciega en lo que respecta a la cultura” (Tolila, 2007, pág. 28), y esta última quedó relegada en el imaginario de los economistas a esparcimiento y ocio de unos cuantos.

Fue mediante el avance de las ciencias y revoluciones sociales que el sector cultural comenzó a recibir un poco de atención, dejó de verse a la cultura como un lujo

inservible y se profundizó más en ese sector, sus beneficios y necesidades, así como en el papel de los poderes públicos.

A la exclusión sistemática de la cultura en el ámbito económico “ha respondido el desinterés de los actores culturales por la economía, sus herramientas y sus debates” (Tolila, 2007, pág. 28). Este desinterés bilateral ha dado lugar a barreras que impiden la vinculación de estas dos esferas vitales y constitutivas de todas las sociedades. Los actores de ambos rubros se han encerrado en conceptos y herramientas que velan por el interés y conveniencia de su sector –económico o cultural-, la voracidad económica o la pasividad ingenuamente subjetiva con que se ha percibido la cultura, por ejemplo.

Para hacer conexiones en estos dos conceptos y postular algún punto de encuentro, partamos por definir qué es cada uno.

El concepto de cultura es entendido en dos sentidos generales: en el sentido antropológico, como las maneras de vivir, coexistir y entender el mundo de los diferentes grupos humanos a través del tiempo. Clifford Geertz da la siguiente definición, “Cultura en sentido restringido es un sistema ordenado de significaciones y símbolos en virtud de los cuales los individuos definen su mundo, expresan sus sentimientos y formulan sus juicios” (Geertz, 2003); y en sus manifestaciones expresivas más elaboradas, como lo son las artes.

David Throsby ha estudiado y argumentado la vinculación entre el mundo económico y el cultural basándose en el concepto de valor, pues “El concepto de valor es el origen y la motivación de todo el comportamiento económico” (Throsby, 2008, pág. 43). Partamos definiendo qué es el valor. Throsby señala que “el valor es un fenómeno socialmente construido y que la determinación del valor –y *por tanto de los precios*- no puede aislarse del contexto social en el que ocurren dichos procesos” (*Id.*). En una ecuación simplificada asignarle valor a un objeto es clasificarlo, insertarlo dentro de una jerarquía de cosas más o menos importantes, más o menos valiosas. Es así como se pueden intercambiar objetos por otros de su misma jerarquía o valor, o más cantidad para equiparar a otro objeto de mayor valor.

La forma de clasificar es determinada por la sociedad en turno (dentro de las cuales también existen variaciones), no solo por satisfacer necesidades básicas (las cuales tampoco pueden tildarse estrictamente de objetivas y universales, como discutiremos más adelante), también obedecen a deseos y creencias. En la realidad la ecuación antes citada es mucho más complicada. No se trata solo de objetos físicos, le asignamos valor a todo: personas, acciones, lugares, tiempo.

En la esfera cultural el valor y los procesos de atribuir y calcular el valor, es decir la valuación, deben de provenir del discurso cultural, aunque en algunas ocasiones se basen en algunos “modos de pensamiento económico para establecer modelos adecuados” (Throsby, 2008, pág. 53). Entonces, ¿Cómo se asigna el valor a alguna pieza artística o a alguna tradición? ¿Quién los asigna y cómo se representa?

Aunque provenga de dos campos diferentes, puede considerarse la noción de valor como "una expresión de la riqueza, no sólo en un sentido estático o pasivo, sino también de una forma dinámica y activa" (Throsby, 2008, pág. 103). Incluso existen diversas razones por las cuales asignamos valor, es decir que dos o más partes pueden asignar valor a X por distintas razones, lo interesante es que se llegue a un consenso de que algo es, o no, valioso.

Es importante diferenciar el valor económico del valor cultural que, aunque convergen en algunos puntos, sus problemáticas no pueden resolverse de la misma manera y no obedecen a las mismas líneas de pensamiento ni comparten los mismos objetivos del todo. Sin embargo, no significa que sean completamente incompatibles, comparten algunas líneas de pensamiento y conceptos, como el de valor y la valuación, se determinan de manera independiente, pero influyen el uno sobre el otro.

Siguiendo lo anterior, Throsby postula que quizá la medición de valor en la esfera cultural no pueda ser igual pues “algunos de los fenómenos considerados pueden ser inconmensurables según cualquier criterio cuantitativo o cualitativo conocido” (*Ibíd.*, pág. 45). Se necesitan conceptos propios para el sector cultural, Throsby postula seis tipos de valor cultural.

- a) *Valor estético*
- b) *Valor espiritual*
- c) *Valor social*
- d) *Valor histórico*
- e) *Valor simbólico*
- f) *Valor de autenticidad*

Pensemos en un lienzo que en alguna tienda cueste alrededor de 100 pesos, pero si ese lienzo tiene pintado sobre sí algo que sea apreciado como estético o “bonito” se le agrega además valor estético. Si ese lienzo tiene plasmada la imagen de alguna figura religiosa considerada como milagrosa por quienes en ella creen, entonces ese lienzo además tendrá valor espiritual, y si además es una pieza de mediados del siglo pasado se le agrega valor histórico y valor social y simbólico si se utilizó como estandarte en alguna revuelta. La asignación de algún precio variará según el valuador y lo que éste considere valioso, si se trata de un historiador, algún crítico de arte o alguien que ignore todo contexto de la obra, interfieren en la valuación elementos que escapan al simple precio del lienzo.

Tender puentes entre lo económico y lo cultural de manera horizontal es importante para poder analizar la cultura desde otras perspectivas. Para este fin se utiliza el término de *capital cultural* que en el ámbito económico “puede proporcionar un medio para representar la cultura que permite a sus manifestaciones tangibles e intangibles expresarse como almacenes de valor duraderos y proveedores de beneficios para los individuos y los grupos” (Throsby, 2008, pág. 73).

Throsby hace hincapié en un punto “El capital cultural produce tanto valor cultural como económico” (idem.pág.74), pero el valor económico no produce *per se* valor cultural. El valor cultural puede potencializar el valor económico.

Es entonces cuando alguna pieza de arte, por seguir con el ejemplo, se cataloga como invaluable. Ciertamente es invaluable en términos económicos porque resulta imposible ponerle un precio certero, o en algunos casos insertarla en el mercado, como podría ocurrir con algún sitio arqueológico o alguna tradición. Entonces, es la

formación del valor el elemento clave para distinguir los fenómenos culturales de los económicos.

El capital cultural son los bienes culturales que distinguirá, siguiendo la definición de cultura que se mencionó en párrafos anteriores, en bienes culturales artísticos y bienes culturales antropológicos, ambos pueden ser tangibles o intangibles. Quedando de la siguiente manera:

Capital cultural

a) Bienes culturales antropológicos¹

- B.C.A. tangibles: zonas arqueológicas, catedral metropolitana.
- B.C.A. Intangibles: día de muertos en Mixquic, patrimonio oral.

b) Bienes culturales artísticos

- B.C.A. Tangibles: pinturas de Remedios Varo
- B.C.A. Intangibles: música, bailes, literatura oral (también son bienes culturales antropológicos intangibles)

Por ejemplo, y a diferencia del capital físico, el capital cultural incrementa su valor con el transcurrir del tiempo. Los bienes culturales son almacenes de valor duradero, que si son bien utilizados, activan la economía y son una fuente importante de ingresos por el flujo de servicios que se crean alrededor de sus existencias –tangibles o intangibles- como ocurre con el sector turístico y las industrias culturales.

---

¹ Hago esta distinción por fines prácticos y explicativos, reconociendo que las fronteras entre unos y otros son difusas, que pueden venir mezcladas y que sus combinaciones escapan a clasificaciones. Para fines de este estudio, me enfocaré en los bienes culturales artísticos intangibles, en específico la música.

Las industrias culturales son prueba clara de que la cultura está, de hecho, bastante presente en el sector productivo, “las industrias culturales son aquellas que producen a una serie de actividades que se desarrollan en base a creaciones originales literarias y artísticas que son objeto de los derechos de autor” (Piedras, 2004, pág. 23) y actualmente constituyen un amplio sector económico con importantes aportaciones al PIB.

Participación en el PIB de industrias seleccionadas, 1998

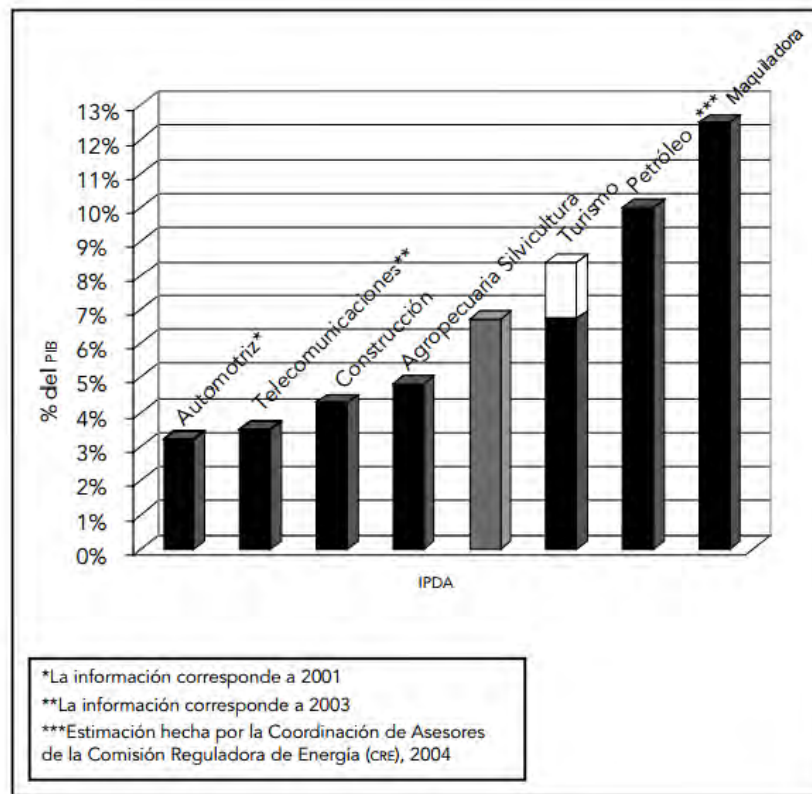

Tabla 1. Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con base en información del INEGI, Álvarez Medina, María de Lourdes, “Cambios en la Industria automotriz frente a la globalización”, *Revista Contaduría y Administración* No. 206, UNAM (México 2002).

En México las industrias protegidas por los derechos de autor (IPDA) o industrias culturales, son el cuarto sector que más contribuye al PIB nacional, justo detrás del sector turístico y por encima del sector agropecuario, de construcción y de telecomunicaciones. Piedras pone en perspectiva la importancia del sector de las IPDA, si se toma en cuenta que “todo desplazamiento turístico tiene una implicación cultural: sin la cultura no se explica el turismo” (SECTUR, 2003, en Piedras 2004,

pág. 72), entonces podría considerarse que la cultura, las industrias y flujos que se crean alrededor de ella -incluyendo una porción significativa del turismo-, representan el tercer sector más importante en la contribución al PIB mexicano.

Para la economía, la cultura es un aliado importante, incrementa el valor económico al brindar otro tipo de valores propios de su sector. México en particular goza de grandes riquezas culturales que pueden ser aprovechadas en las IPDA y en el sector turístico para que sigan contribuyendo al PIB nacional y, sobre todo, al desarrollo económico y social.

Tanto Yúdice (2002) como Throsby (2008) comparan el capital natural con el capital cultural, postulan interesantes paralelismos, como que ambos provienen de una herencia previa, ya sea de los pueblos o de la madre naturaleza; la noción de diversidad es imperante en ambos campos y de suma importancia para su preservación y riqueza, como las tendencias ecologistas apuntan desde hace algunas décadas; la sustentabilidad en los sectores ecológicos y culturales indican las nociones de un desarrollo que se perpetúe a sí mismo con miras dinámicas y de crecimiento. Existe una similitud entre la función de “los ecosistemas naturales de sustentar y preservar el equilibrio natural y la función de lo que podría denominarse ecosistemas culturales para sustentar y preservar la vida cultural y la vitalidad de la civilización humana” (Throsby, 2008, pág. 83).

Considero de gran importancia tener presente las características epistemológicas de la cultura como lo es su paralelismo con el capital natural porque “ambas se benefician del predominio de la diversidad” (Yúdice, 2002, pág. 13). La manera en que incrementa el valor económico al sumarle valores específicos de la naturaleza y su estrecha interrelación con el capital social y humano. Piedras dice al respecto que “Se ha de entender a la cultura de manera integral, como un sector que constituye una fuente de desarrollo, entendido no solamente en término de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria” (Piedras, 2008, págs. 47 - 48). Entender que la cultura, al igual que la economía, es compleja, dinámica y estamos

inmersos en ella, por lo tanto, es indispensable en el desarrollo de sociedades, economías y demás actividades humanas.

En las últimas décadas importantes organismos internacionales han reconocido el papel de la cultura en el desarrollo de las naciones, poniendo a los seres humanos como objeto del desarrollo y agente de cambio, dando lugar a una estrategia de *desarrollo humano*, sustituyendo el paradigma de desarrollo medido en términos materiales. Sin restarle la debida importancia a lo bienes materiales y al aumento del producto per cápita, los esfuerzos de estas importantes instituciones van encaminados a mejorar las realidades sociales centrándose en el sujeto, pues “consideran que el objetivo del desarrollo humano es aumentar las capacidades de las personas para llevar el tipo de vida que deseen” (Throsby, 2008, pág. 101).

Dejando de lado el aspecto económico, la cultura trasciende en los individuos y en las sociedades de manera única y exponencial. Es una herramienta de control social, creación de identidad, es una herramienta de paz o un arma de guerra. La cultura facilita la innovación y solidaridad económica o trunca el desarrollo de los países con ideas conservadoras. La cultura genera paz o guerra. Da capacidades u oprime, es aliada de la injusticia o antorcha libertaria.

George Yúdice ilustra esto último en su investigación realizada en Río de Janeiro en la década de los 90, tras un periodo de violencia en las favelas, relacionada principalmente con narcotraficantes, que se extendió por gran parte de la ciudad incluyendo centros turísticos afectando los ingresos de este sector. Lo más preocupante era la militarización de la ciudad, que lejos de mejorar la situación incrementó drásticamente el número de muertos y torturados, incluyendo muchos civiles inocentes de las favelas.

El narcotráfico a nivel de las favelas, la “causa” más visible de la violencia, era la punta del iceberg. Flávio Negão, el entonces jefe del cártel local, lo tenía claro, dijo que “El tráfico de drogas [...] tiene su fuente en otra parte, esto es, en la corrupción de empresarios, funcionarios del gobierno y, sobre todo, de la policía” (Yúdice, 2002, pág. 171). La problemática viene desde la cúpula, esta cultura de la

corrupción se permea en las instituciones, pero son los barrios y la gente más pobre quienes ponen los muertos.

Esta ola de violencia, aunque focalizada en zonas específicas de la ciudad, generó una ruptura en el tejido social de la urbe, dividiéndola y marginando aún más a los marginados y generando desconfianza entre los mismos habitantes. Surgió en esa época “una doble solución a la violencia: la instrumentalización de la nueva cultura de la favela para conceder derechos a los jóvenes pobres y *una iniciativa de acción ciudadana* contra la violencia llamada Viva Rio” (íbid. pág. 168). De la mano de programas como Viva Rio, surgió la ONG Afro-Reggae en la cual se buscó reafirmar la identidad de los jóvenes favelados a través de su propia música, utilizando como punto de partida los bailes donde el funk, el reggae y los disc-jockeys atraían a jóvenes de las favelas aunque también a policías. El objetivo de Afro-Reggae es “fomentar la autoestima, el reconocimiento y la afirmación de la belleza y positividad de estos jóvenes” (íbid. Pág.187) de manera que conozcan sus derechos y alcen la voz para exigirlos, también para que sean ciudadanos y *políglotas sociales*.

En ambas iniciativas, Viva Rio y Afro-Reggae, sobre todo en esta última, la música juega un papel protagonista al ser un medio para la autoafirmación y generación de identidad, lo cual es básico para reafirmar la autoestima de sus miembros. Una persona que se deprecia a sí misma poco hará por mejorar su situación, creará que lo merece y será apática o generará un odio hacia lo que considere culpable de su situación generando violencia y desconexión con los ‘otros’ miembros de la sociedad además de conductas autodestructivas.

La música es el mejor vehículo para que las historias de la favela, de la guerra, de la vida y muerte de estos jóvenes viaje y llegue a oídos y corazones de otras personas, la palabra y el sonido organizado no conocen de fronteras. Entonces “los otros” dejan de ser ajenos a sus oyentes, tienen voz e historias que contar. La música humaniza.

Esta investigación de Yúdice es claro ejemplo de cómo las artes, en específico la música, si es bien utilizada, trasciende en lo micro y en lo macro, genera identidad,

confianza y acerca a las personas. La música es lenguaje de muchas lenguas, red de puentes e interconexiones complejas.

1.2. Música En Lo Individual Y Lo Grupal

Dejando un poco de lado el bagaje económico que gira en torno a la música y la industria musical, hablemos de música como la define John Blacking, como un “sonido humanamente organizado” (Blacking, 2006). La música está y se cree que ha estado en todas las sociedades desde que se tiene registro. Forma parte de nuestro día a día, y básicamente está en todas partes: en las calles, en tiendas, en centros de entretenimiento, ¡hasta en elevadores! Se le clasifica según su género, origen, época, su intención y su uso; hay música que se le considera elevada e incluso divina, también hay música prohibida en algunos lugares, que se le considera dañina o simplemente se considera de mala calidad o mal gusto.

Parto de la idea de que la enseñanza de cualquier arte -incluso oficios y deportes- hace de los momentos de ocio algo productivo que desarrolla capacidades individuales y sociales, alimenta el alma y funciona como herramienta necesaria para aspirar a una vida mejor.

La música es memoria y cultura, es la historia de un pueblo o de una persona, la música es resistencia e identidad. Para fines de este estudio indagaremos en las maneras que la música (en específico la enseñanza de ésta) ayuda, abriendo nuevas posibilidades y ampliando horizontes culturales en contextos marginados y vulnerables por la pobreza y la falta de oportunidades.

También considero necesario analizar los efectos a nivel social de la música y su capacidad de cohesionar y mejorar la comunicación.

Comencemos poniendo sobre la mesa algunos de los efectos que la música tiene sobre nosotros a nivel cerebral, interpersonal y como grupo.

Todos hemos escuchado alguna canción que nos ha conmovido o tenemos aquella canción que nos pone de buen humor y cambia nuestro estado de ánimo por completo. Para explicar estos efectos Jill Suttie ha estudiado cómo la música afecta a nivel cerebral a las personas, apoyándose en neurocientíficos, psicólogos de la música y otros investigadores. Como Valorie Salimpoor, neurocientífica de la universidad McGill, quien estudia la música en el cerebro y sus colegas conectaron a participantes a una maquina fMRI² para observar su actividad cerebral mientras escuchaban su música favorita, descubrieron que en ciertos momentos de la canción se liberaba dopamina en el cerebro, “Eso es un gran asunto, porque la dopamina se libera con una recompensa biológica, como al comer y tener relaciones sexuales, por ejemplo” dice Salimpoor (Suttie, 2015).

En ese mismo estudio encontraron que lo que más produce placer es la anticipación de algún momento cúspide de la canción, cuando este momento llega se libera dopamina. Es la combinación de reconocimiento de patrones y anticipación lo que produce placer. La memoria musical nos evoca sentimientos que parecen no caducar con el pasar del tiempo.

El gusto por ciertos géneros o canciones es adquirido y se relaciona a este principio de familiaridad sonora que nos produce placer. Incluso cuando escuchamos una nueva canción nuestro cerebro busca patrones familiares, esto determina en gran medida si una canción nos gusta o no en primera instancia. Lo que comprueba que el gusto por cierta música es aprendido, fuertemente influenciado por el contexto en el que nacemos y continúa modificándose conforme crecemos y nos relacionamos con otros estilos musicales. Entre más estilos de música escuchamos, adquirimos gustos más variados, “Es por eso que los músicos -que suelen estar expuestos a patrones musicales más complicados con el tiempo- tienden a tener gustos musicales más variados y disfrutar de tradiciones musicales más vanguardistas que los no músicos” (Suttie, 2015).

---

² La resonancia magnética funcional o fMRI (por sus siglas en inglés) es una técnica que permite obtener imágenes de la actividad del cerebro mientras realiza una tarea.

Suttie también menciona un estudio realizado por Ed Large, psicólogo musical de la Universidad de Connecticut donde se descubrió que “Los ritmos musicales pueden afectar directamente tus ritmos cerebrales, y los ritmos cerebrales son responsables de cómo te sientes” (Suttie, 2015), lo cual se asemeja a las funciones del lenguaje, por ejemplo el tono con que se dicen las cosas, comunica más que las simples palabras. Large agrega “Si soy intérprete y eres un oyente, y lo que estoy tocando realmente te mueve, básicamente sincronice tu ritmo cerebral con el mío” (Suttie, 2015). Es interesante pensar en lo que sucede cuando varias personas están atentas y sintiendo una canción, se están sincronizando y prácticamente vibrando juntas, como ocurre en un concierto, o aún mejor, en una orquesta, que además de escuchar se vuelven directamente partícipes en la interpretación de la pieza.

Quizá sea por ese “poder” que tiene la música en nosotros y su semejanza con la lengua, que se le relaciona tan estrechamente con lo divino y trascendental, siendo elemento constante en muchos rituales ligados con la espiritualidad. Por ejemplo los veda consideran que “un músico sobresaliente es aquel que entra en contacto con fuerzas espirituales” (Blacking, 2006), también está presente en ritos de otras religiones, como el llamado al rezo en el Islam llamado Adha (aunque no sea considerado música por ellos); o el Raga, genero del norte de la India al cual se le atribuye la cualidad de crear y transmitir emociones, e incluso, si el bien ejecutada poderes mágicos; en la religión católica está presente en las misas, alabanzas y de más. También cumplen con una temporalidad, hay canciones que solo se cantan en algunas épocas de año, como sucede con los cánticos de las posadas.

En otro de sus estudios, Jill Suttie investiga el *cómo* la música, su escucha y ejecución, afectan al individuo y su capacidad de relacionarse con otros: “Además de ser placentera, la música también es un agente poderoso en la creación de vínculos sociales. Tocar y escuchar música con otras personas crea conexiones pues la música impacta en áreas del cerebro relacionadas a la confianza, empatía y cooperación” (Suttie, 2015). Estas son las cuatro maneras en las que la música fortalece vínculos sociales.

1. “La música incrementa el contacto, la coordinación y la cooperación con otros”

Nos reunimos para escuchar y ejecutar música. Tocar cualquier pieza musical, por muy básica que sea, requiere de coordinación y cooperación. Cooperar con otras personas libera endorfinas en nuestro cerebro, esto a su vez, nos genera confianza con los otros miembros del grupo. Históricamente, estos han sido factores importantes en la evolución humana y la estabilidad social.

2. “La música nos da estímulos de oxitocina. ”

La cual incrementa la unión y confianza entre las personas. O sea que cantar o hacer música con otras personas libera oxitocina en los participantes, lo cual ayuda a la socialización.

3. “La música incrementa nuestra ‘teoría de la mente’ y empatía”

Es lo que se menciona en su otro estudio. Cómo la música afecta nuestro cerebro y sincroniza nuestras ondas cerebrales según su ritmo.

4. “La música incrementa la cohesión cultural”

La música es una manera de comunicar pertenencia, lo cual puede incrementar el sentido de seguridad y obligación para con el grupo. También se fortalece la percepción de cohesión social, funciona como un “pegamento social”.

(Suttie, 2015)

Factores como la empatía, percepción de cercanía y seguridad dentro de un grupo favorecen la cohesión social, y la música es el agente que logra estos efectos en nosotros, “parece que una de las claves de la contribución de la música a la cohesión social es, de hecho, su fuerte vínculo con los asuntos de la individualidad y su capacidad algo paradójica de mediar entre un sentido de identidad altamente individual y comunitario” (Chibici-Revneanu, 2011). Esto es un tipo de capital,

capital social, y se relaciona con el capital cultural como he mencionado. Ambos capitales se impulsan el uno al otro en una simbiosis que, además, mejora la realidad social y la vida de muchas personas: “la cohesión social no solo se entiende cada vez más como un objetivo político significativo en sí mismo, sino también como ‘una contribución para mantener el crecimiento económico a largo plazo’” (Dragalov en Chibici-Revneanu 2011, pág.11).

1.3. Música: lenguaje y memoria

Al tener semejantes efectos a nivel cerebral e interpersonal, la música ha sido utilizada a lo largo de la historia con diferentes fines: nacionalistas, de protesta, alienantes, didácticos, de trascendencia, atmosféricos –en el sentido de crear atmósferas o ambiente- propaganda, etc. Además de los ya mencionados fines comerciales. Algunos han sido nocivos, han promovido el odio, la violencia y la xenofobia, como en el caso de la música usada para esparcir y reivindicar la superioridad racial o los himnos nacionales que son, en muchos casos, un llamado de guerra en nombre de una supuesta patria, como es el caso del himno mexicano que además excluye a todos aquellos grupos no-mestizos, finalmente es un registro de los sentimientos fervientes de la época. Paralelamente ha sido utilizado con fines de paz y autoafirmación, creando canales de comunicación como lo ejemplifica Yúdice con el movimiento Viva Rio mencionado anteriormente.

Analizando este último ejemplo quisiera remarcar algo, la música es voz de los silenciados quienes han sido históricamente las minorías, no en el sentido numérico –en ese caso sería la gran mayoría de la población- sino en representación: los pobres, poblaciones originales, las mujeres o casi cualquier grupo no-blanco-varón-clase-alta. Pero ¿qué significa esto de “ser la voz”?

El lenguaje es un conjunto de símbolos previamente socializados dentro de un grupo o cultura, y son entendidos por quienes conocen y forman parte de ese grupo o cultura, algunos ejemplos además de los idiomas son el lenguaje usado en la

programación, las matemáticas y la música. La principal diferencia entre la música y las palabras no musicales es que comunican de maneras diferentes: quizá ante una melodía triste sintamos sus efectos al escucharla pues esa melodía y las notas utilizadas crean esos efectos en nuestro cerebro, lo mismo con una canción movida y con más ritmo que nos transmita alegría y nos contagie ganas de bailar, aunque no entendamos las palabras utilizadas o simplemente no las tenga.

La música es apreciada por aquellos a quienes les es comunicado algo, generalmente esto que se comunica no son solo palabras, también sentimientos y significados como lo menciona Suttie en sus investigaciones anteriormente mencionadas. Las palabras puntualizan, la música dice lo indecible y comunica a través de sentimientos creando efectos positivos en nuestro cerebro. En este sentido podría decirse que la música es más accesible que las simples palabras al transmitir, más que ideas concretas, emociones y de esa manera crear efectos diferentes a los de las palabras no musicalizadas, lo cual no significa que las palabras no musicalizadas no evoquen emociones, es solo que ambas afectan nuestro cerebro de diferentes maneras.

La música es entonces un tipo de lenguaje y ambas tienen una base común: la memoria. Halbwach (1925) dice que “el lenguaje es marco más estable de la memoria” y que “el lenguaje es el espacio social de las ideas” (Mendoza García, 2005, pág. 7) o en el caso de la música, de las ideas y emociones. Existen otras similitudes entre la música y la memoria: tomemos el caso de un concierto donde hay cientos de personas compartiendo y sincronizando sus cerebros al ritmo de una buena canción, “un clásico”, esa canción probablemente evoque diferentes memorias a cada persona según su propia historia, pero al mismo tiempo esos cientos de personas están creando lo que al día siguiente será un recuerdo. Ese concierto, será recordado de cientos de maneras diferentes por los cientos de personas presentes, y cuando esas personas escuchen de nuevo esa canción que creó el momento cúspide del concierto, su mente viajará al pasado y volverán a

sentir las emociones de ese momento³, "si una pieza musical emociona a una variedad de oyentes, probablemente no sea por su forma externa, sino a causa de lo que ésta significa para cada uno en términos de experiencia humana" (Blacking, 2003). Lo interesante de la memoria es que, aunque sea individual está asentada sobre una base colectiva, igual que la música y el lenguaje pues ambas son memoria.

El antagonista de la memoria colectiva es el olvido social. Este olvido social de eventos significativos puede deberse a diversas circunstancias: por imposición, por miedo, por omisión o por censura, y es que el olvido, a diferencia de la memoria, "se fabrica con distintos materiales y procedimientos, y con un actor adicional: el poder que, empíricamente cobra la forma de grupo dominante" (Mendoza García, 2005, pág. 9), quien decide qué le es conveniente recordar y qué es imperativo olvidar para su beneficio y continuar legitimándose en el poder.

Un pueblo sin voz no tiene memoria, y sin memoria se está condenado a seguir repitiendo los mismos errores, "la memoria colectiva y el olvido social tienen la relevancia para la producción y mantenimiento de la realidad social" (Mendoza García, 2005, pág. 10). También es necesario olvidar en algunas ocasiones, pero debe de ser el grupo quien decida qué se olvida y qué deber recordarse, pues son dueños de su historia y de su memoria, si el olvido o el recuerdo llegan desde arriba entonces es imposición.

Muchos crecimos del lado pasivo de la música, en lo personal siempre me fue descrita como algo para escuchar, no para crear ni expresarme; zapatero a tus zapatos, músico a tu música, sin más. Blacking dice al respecto de esta enajenación –hasta cierto punto- de la creación e interpretación musical que, "volverse audiencia pasiva es el precio que algunos tienen que pagar por pertenecer a una sociedad

---

³ Esto es a lo que Blacking llama tiempo virtual "La música tiene la capacidad de crear un tiempo virtual, donde éste no se percibe de la misma manera, y que puede viajar por cientos de años hacia el pasado y el futuro, y darle la vuelta al mundo." (Blacking, 2006) pareciera que los sonidos, las notas, son inmarcesibles. También Mendoza García escribe al respecto sobre el tiempo virtual que genera la comunicación y compartición de experiencias "la comunicación logra que el pasado esté en el presente o, más exactamente que eventos significativos del pasado tengan significado en el presente" (Mendoza García, 2005).

superior, cuya superioridad se apoya en la aptitud excepcional de unos pocos escogidos”. Principalmente en las culturas occidentales es común pensar que quienes se dedican a la música han sido “bendecidos” con algún “don” envidiable.

Sin ánimos de pretender que todos vivamos de la música o que sintamos la misma pasión y ‘debamos’ instruirnos en ese arte, sugiero dejar la puerta abierta a esta opción en nuestra vida diaria sin matar desde el huevo a posibles músicos o simplemente dejarlo como un pasatiempo accesible para todos, algo así como cuando los domingos se reúnen personas a jugar una ‘cascarita’ aunque el resto de la semana no se practique ningún deporte.

La música puede fungir, en cierto grado, como un gestor cultural de manera natural si es dirigida a ese propósito. Es portavoz de los silenciados, para eso se debe participar activamente en la creación e interpretación de la música. Si la música es una herramienta es necesario que quienes más la necesiten se apropien de ella y las instituciones correspondientes, pongan los medios necesarios para ponerlo al alcance de la población.

Situándonos en un contexto social conflictivo, como es el caso de la Academia Trinitate Philharmonia en Santa Ana del Conde y de Imagina en Los Castillos, vale la pena prestar atención a este tipo de iniciativas y los efectos que pueden generar en dichos contextos a nivel social, familiar y personal. Podemos tomar como ejemplo algunas iniciativas que han avanzado en el camino de las artes para mejorar realidades y ampliar horizontes. Tal es el caso del Consorcio Internacional de Arte y Escuela A.C. (ConArte).

ConArte es una organización no lucrativa, que nace en 2006 por un grupo de empresarios, artistas, educadores, comunicadores y profesionales de la educación y cultura. Su misión es “Incorporar la enseñanza del arte a la educación básica y media superior, relacionándola con la ciencia, la comunicación y la tecnología, para lograr la formación cultural y artística de los niños y jóvenes de México. Contribuir a desarrollar nuevas formas de pensamiento y convivencia, así como fomentar el gusto por aprender” (ConArte, 2006).

Para cumplir con su misión ConArte cuenta con diversos programas, en su mayoría ubicados cerca de poblaciones en riesgo, como son los jóvenes de colonias o barrios antiguos y conflictivos en la Ciudad de México y el Estado de México.

¡Ah, qué la canción!, es uno de sus programas por medio del cual fomentan la revaloración de las músicas populares a través de la formación musical de los maestros para que lleven a las aulas de manera didáctica sus enseñanzas. Con este programa no solo recuperan la memoria musical, patrimonio de todos, también “canalizan emociones, sentimientos y generan nuevas formas de convivencia y respeto.” (ConArte, 2006)

Otro de sus programas es La Nana, Fábrica de Creación e Innovación, la cual es su sede ubicada en la colonia Guerrero, una de las primeras colonias de la Ciudad de México. En este lugar se imparten cursos, talleres y demás actividades artísticas que “permiten el acercamiento de una comunidad no especializada en las artes, generando un espacio de formación y descubrimiento de nuevas habilidades personales que propician nuevas formas de convivencia vecinal consciente de la diversidad y el respeto por el otro” (*Ídem.*). ConArte apuesta por la transformación social por medio de las artes y la educación, mezclándolas desde el aula, comenzando por capacitar a los docentes. Abre sus puertas a niños, jóvenes y adultos a incorporar el arte a sus vidas. Danza, artes plásticas, música, creación e innovación son las armas y la vida diaria el campo de batalla.

Se hace especial énfasis en la música y define su importancia diciendo que “La música la traemos en la sangre, forma parte de nuestra memoria cultural y es el vehículo en el que viajan nuestras emociones. Interpretarla permite liberar la energía y el sentimiento. Tocar lo propio afirma el sentido de pertenencia; en conjunto, crea una energía transformadora y cohesión social. La música es el único lenguaje común que ha creado la humanidad, por eso contribuye a la paz y a ordenar el mundo interno y colectivo”. Son varias y variadas las voces que apuestan por el arte, en específico la música y sus efectos.

Conclusiones

La economía y la cultura son dos fuerzas que influyen profundamente el comportamiento humano y se relacionan profundamente entre ellas. Los estudiosos de ambos campos han analizado los fenómenos humanos cada uno desde su trinchera, teorizando desde ahí. En estos últimos años se han reconciliado ambos bandos, descubriendo lo que tienen en común y complementándose teóricamente.

Al ser un concepto y una actividad humana, la economía está influida por la cultura. La determinación del valor, fundamento de todo comportamiento económico, parte de lo que se considera, o no, importante para un grupo. Incluso, lo que se considera necesario está determinado en gran medida por la manera de vivir e interpretar la realidad.

De manera paralela, la cultura es influida por la economía y gran parte de los conceptos económicos encajan en los culturales, como el de capital. Siendo el capital cultural un punto de encuentro entre ambos sectores, además el capital cultural aporta algo que escapa a la valuación meramente económica, y que concierne al ámbito patrimonial, histórico, identitario y espiritual. A lo largo de la investigación se hará referencia a patrimonio cultural bajo esta definición: la suma de patrimonio en el ámbito económico y las características que lo conforma como tal, más la fundamental aportación del ámbito cultural y los insustituibles tipos de valor que añade a este tipo específico de capital.

A lo largo de este capítulo analizamos el fenómeno de la música, y de las artes en general a través de diferentes ámbitos, desde el económico, desarrollo humano, generación de vías de comunicación, autoafirmación, reducción de la violencia y desarrollo humano y social.

La música, y la educación musical, no son una fórmula mágica, tampoco una solución preestablecida ni inmediata. Es un fenómeno complejo que ha acompañado la especie humana y que últimamente se han descubierto muchas cualidades capaces de mejorar el entorno social de diversas maneras.

La música, la enseñanza, goce y aprovechamiento, es una alternativa en la apertura de nuevas posibilidades especialmente para poblaciones vulnerables: personas de bajos recursos, en situaciones de violencia y exclusión. Una manera de empoderamiento a través de la autoafirmación y la visibilización.

Capítulo II

Desarrollo y Justicia Social

A partir de la revolución industrial, la humanidad ha ido acelerando sus procesos, estos cambios radicales se acentúan con el uso de internet, nuevos medios de comunicación que acortan las distancias físicas entre las geografías tan diversas del mundo. Todo se acelera, nuevas técnicas, tecnologías y formas de producción. Las dinámicas entre los países se transforman, las fronteras adquieren, cada vez más, carácter de imaginarias.

Paralelamente la sociedad se ha ido polarizando, se ha visto un incremento en la pobreza y marginación de ciertos grupos y riquezas en otros. Como veremos en este capítulo, en México los sectores rurales, semirurales o que viven al margen de las ciudades son un ejemplo de exclusiones sistemáticas. Es el caso de las localidades de Santa Ana del Conde sede de la Academia Renacimiento y de la zona de atención prioritaria Los Castillos, donde se encuentra Imagina. Por lo que, para posteriormente enfocar la discusión en las orquestas, es necesario analizar los siguientes conceptos, fundamentales en esta investigación.

Crecimiento, -ya sea económico, de medios de producción, de exportaciones, de artefactos tecnológicos- no es sinónimo de desarrollo entendido como calidad de vida para los seres humanos o cualquier otro ser vivo. Esta ofuscación ha traído consigo incuantificables problemas ecológicos, sociales y económicos.

Diversas organizaciones internacionales han desarrollado el concepto de desarrollo humano.

López-Calva y Grajales mencionan que "la mediación del bienestar debería verse como un proceso de varios componentes: el acceso a bienes y servicios, una

función de 'conversión' de esos bienes y servicios en opciones reales de planes de vida y, por último, una función de evaluación que transforma la elección hecha en un nivel de satisfacción individual " (Grajales & López-Calva, 2003).

2.2. La Necesidad, Desigualdad y la Violencia

La primera vez que aparece el concepto de necesidades humanas básicas en México fue en 1974, en el seminario llamado "Declaración de Cocoyoc" donde se establece que "La noción de necesidad humana se entiende en el sentido de desarrollo de los seres humanos y no en el sentido de desarrollo de países o producción de bienes materiales" (Montserrat Puig Llobet, 2012) que a diferencia de la visión utilitarista de acumulación de capital, destaca la importancia del bienestar.

Se abrieron dos vertientes sobre la concepción de la necesidad, la postura relativista y la universalista. Según la postura relativista las necesidades varían según el contexto, las "necesidades se establecen en función de diversos factores entre los que se destaca el sexo, la edad, la raza, la cultura y las normas sociales adquiridas como elementos claves que influyen en la percepción de las necesidades. Para los relativistas, no pueden reconocerse las necesidades humanas como un factor universal, sino que tiene peculiaridades concretas del individuo " (Montserrat Puig Llobet, 2012) y no solo del individuo, cabría agregar de la época, lugar, contexto social y cultural.

Hace 15 o incluso 10 años los celulares no eran importantes, ni necesarios, de la misma manera en una geografía cálida y tropical no es necesario un abrigo como lo es para quienes viven en zonas donde hiela. Incluso en la misma sociedad la percepción de que algo es necesario varía bastante, quizá para quien vive en un contexto social de clase alta es necesario contar con un vehículo lujoso y ropa de marca, considerándolos como esenciales para desarrollarse en su ambiente, mientras que para un obrero el acceso a una bicicleta para transportarse al trabajo

y poder darse “el lujo” de salir a comer los domingos cumplen la misma función que el carro lujoso y la ropa de marca en su respectivo contexto.

Por otro lado, la posición universalista piensa que debe haber algo independiente a los gustos y preferencias individuales, que puede producir un prejuicio grave para todos. Según esta perspectiva, las necesidades básicas pueden determinarse como objetivas y universales (Doyal, 1994).

Pero ¿existen necesidades intrínsecas universales? y ¿cómo sería su relación del acceso a estas para el bienestar entendido como desarrollo humano?

La famosa máxima sociológica de Marx sugiere que "hemos de distribuir la riqueza de la comunidad de modo que las necesidades de sus miembros sean satisfechas" (Walzer, 1993). Pero ¿cómo identificar las necesidades?

Aquí habríamos de comenzar por diferenciar la necesidad del deseo, y aun así no encontraríamos los criterios necesarios para poder distribuir todos los bienes de la comunidad, "pues otros criterios distributivos operarán siempre paralelamente a la necesidad" (Walzer, 2004, pág. 38). Esta máxima de distribución tampoco aplica a objetos lujosos o raros; cualidades abstractas que se otorgan a las personas como el honor, el poder político y religioso.

No se puede distribuir todos los bienes de una sociedad bajo criterio de la necesidad, ni saciar todas las necesidades con la distribución de bienes, se requiere de criterios de distribución más complejos. Sin embargo, hay necesidades que sí se pueden, y deben ser, satisfechas inherentemente para una sociedad más justa.

León Olivé define las necesidades básicas como "aquellas cuya satisfacción es indispensable para un plan de vida" (Olivé, 2008, pág. 117). Para poder satisfacer las necesidades intrínsecas para el plan de vida, es decir, las necesidades indispensables para la realización de dicho plan, primero es necesario conocer este último.

¿Se refiere Olivé a que debemos conocer a profundidad los deseos y necesidades de cada individuo para así poder demarcar fronteras para definir justicia social y hasta entonces elaborar planes de acción?

No, se refiere a establecer las condiciones para que cada individuo tenga acceso a bienes y servicios, así como desarrollo de sus capacidades y condiciones óptimas para utilizar esos elementos y así realizar su propio plan de vida. Olivé lo define así:

Una condición necesaria para que una sociedad sea justa es que es que establezca los mecanismos que garanticen las condiciones y la distribución de bienes de modo que se satisfagan las necesidades básicas de todos sus miembros, siempre y cuando los planes de vida para los cuales son básicas esas necesidades sean compatibles con la realización de vida de los demás miembros de la sociedad (Olivé, 2008, pág. 128).

Que sean compatibles los planes de vida de los individuos con los planes de vida de los demás miembros de la sociedad significa que no atenten contra las libertades de los otros, ni contra la realización de sus planes. Podría pensarse en “planes de vida sustentables”.

Es complicado hablar de necesidades universales, pues así como existe diversidad de culturas y cosmovisiones, existe un universo de planes de vida y de necesidades, así como la percepción de estas mismas. Por ende, es incorrecto pretender establecer criterios de satisfacción de necesidades. Walzer lo menciona así: "lo importante no es poseer Y, sino carecer de X... cualquier criterio, sea cual fuere su fuerza, cumple con la regla general dentro de su propia esfera y en ninguna otra más". También propone brindar "Bienes diversos a diversos grupos de hombres y mujeres, de acuerdo con razones diversas" (Walzer, 2004). El contexto repercute en la noción de necesidad.

No se puede descontextualizar la necesidad, sin embargo la total relativización de las necesidades entorpece la creación de políticas o acciones concretas para satisfacerlas, "la diversidad de criterios y su escasa unanimidad, dificultan no solo la medición de necesidades, sino hasta su identificación teórica previa, en un

contexto de crisis económica global, donde paradójicamente las necesidades reales no cesan de aumentar su evidencia" (Montserrat Puig Llobet, 2012). Entonces sería inconveniente entender la necesidad como insuperablemente relativa, pues se establece en función de un plan de vida, el cual, siguiendo a Olivé, es inherente al desarrollo humano.

El acceso a bienes y servicios abre posibilidades a quien puede acceder a ellos y a los beneficios que de ahí se derivan, que le proporcionan sensación de seguridad, aceptación y tranquilidad, que se traducen, entre otros factores, en bienestar. Por ejemplo, el acceso a internet o a un celular abre muchas posibilidades que van desde comunicación para cuestiones personales y laborales, acceso a información de todo tipo que podría significar una ventaja, o desventaja en el caso contrario, en ámbitos económicos y laborales. La ausencia de estos medios, en un contexto en el que la mayoría tiene acceso, significaría una limitación y una desventaja por el simple hecho de no poder usar medios de comunicación e información con la inmediatez que exige una sociedad hipercomunicada.

El acceso a bienes y servicios brinda un "conjunto de capacidades a determinado sujeto, quien de éstas deriva una gama de capacidades o funcionamientos, las cuales son valiosas para su bienestar que se traducirá en desarrollo " (Grajales & López-Calva, 2003). Esta es una ecuación muy simplificada, desglosándola:

- a) Acceso a bienes y servicios: implica la ampliación de opciones reales para mejorar condiciones económicas, cognitivas y sociales. Para este estudio de caso sobresalen dos: cognitivas y sociales, como uno de los beneficios que traen consigo ambas orquestas. Esto se traduce en una redistribución de capacidades que generan capital social en la comunidad.
- b) Gama de capacidades o *funcionamientos*: el acceso a algún bien dota al individuo –o grupo- de un conjunto más amplio de capacidades. Por ejemplo, tener acceso a un automóvil te da la capacidad de realizar otras actividades como trabajar, socializar, viajar, hasta mejorar la reputación social, por tanto, su autoestima y la relación con los otros miembros de la sociedad.

El individuo asignará un valor a bienes y servicios según las capacidades o funcionamientos que de éstos se deriven y cómo contribuyen a su bienestar. Con este planteamiento "la relación utilitarista que va directamente de mayor acceso a bienes a mayor nivel de utilidad, se ve sustituida por una relación en la que el acceso a bienes abre un conjunto de capacidades, y son estas las que impactan sobre el bienestar" (Grajales & López-Calva, 2003).

Este enfoque propone que, para un desarrollo entendido como bienestar social, se requiere no solo de bienes y servicios, sino de brindar elementos para ampliar la gama de funcionamientos que de éstos se puedan derivar. Tales elementos van desde los conocimientos individuales y colectivos hasta factores sociales presente, o ausentes en determinado contexto. No sólo es dar las herramientas, sino desarrollar capacidades para explotarlas al máximo o aún más, crear las propias.

La distribución de bienes, servicios y capacidades no es el único factor relevante para alcanzar una sociedad más justa, también lo es el fomentar un sentido de comunidad y contento entre las personas. El carecer de justicia social implica intrínsecamente violencia, la injusticia es por sí misma violenta.

En más de cuarenta estudios realizados por diferentes investigadores, "se señala que la violencia es más común en sociedades en las que hay mayor inequidad" (Kreimer, 2009). Ya mencionaba Georges Sorel que la violencia pertenece al plano emotivo y es el resultado de un impulso sentimental que sirve para fortalecer y concretar la noción intelectual de la lucha de clases (Kersfeld, 2004). La violencia y el crimen, específicamente el robo y el homicidio, son proporcionales a la desigualdad de recursos. Es la desigualdad, más que la pobreza, lo que genera violencia.

En ese mismo artículo de la revista argentina Observatorio Social (2009) se analiza como en los países donde la desigualdad social es mayor en escala de Gini⁴, la

---

⁴ El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa. Una curva de Lorenz muestra los porcentajes acumulados de ingreso recibido total contra la cantidad acumulada de receptores, empezando a partir de la persona o el hogar más pobre. El índice de Gini mide la superficie entre la curva de Lorenz y una línea hipotética

violencia crece o decrece paralelamente. Esto ocurre en las sociedades democráticas donde supuestamente cada quien obtiene lo que merece, "en este sentido el llamado fenómeno de la inseguridad es propio de las sociedades democráticas, es decir, de contextos donde se produce una brecha entre las expectativas y objetivos que genera la sociedad y las posibilidades reales de lograrlos" (Kreimer, 2009).

Entonces el crimen, cuando proviene de los estratos bajos a los estratos altos o al Estado, se convierte en una acción de redistribución violenta, alimentada por la impotencia y la envidia, lo que Kreimer llamó "justa indignación".

En 2012 México alcanzó un 48,1 en la escala Gini, siendo el 0 la total igualdad y 100 la total desigualdad. Los países latinoamericanos son los de mayor puntaje en la escala Gini, son los más desiguales (Banco Mundial, 2015).

Imagen 1

World Bank Group. Índice de Gini 2014.

Marx comentó que la democracia es en esencia un sistema que refleja la distribución imperante o naciente de los bienes sociales (Marx, 1951) . Como sistema aún le

---

de equidad absoluta, expresada como porcentaje de la superficie máxima debajo de la línea. Así, un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa una inequidad perfecta. <http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI>

quedan muchos pendientes, la democracia aunada a la modernidad no ha cumplido cabalmente con sus promesas.

¿Qué rostro tiene la violencia en México?

En México la mitad de la población, 48% tiene menos de 25 años y, a pesar de que desde el año 2000 comenzó a decrecer la población joven dentro de la totalidad, en números absolutos nuestro país cuenta con la mayor cantidad de jóvenes en su historia. Esta población, de entre 12 a 29 años tal y como lo contempla la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, crece a 36.2 millones, que representa más de un tercio de la población total (José Narro Robles, 2012). A esta explosión demográfica se le conoce como "bono demográfico".

Pirámide poblacional

El total de la población de un lugar está constituido por personas de diferentes edades. Al dividir una población de acuerdo con su edad y sexo, en un tiempo determinado, se obtiene una **pirámide poblacional**.

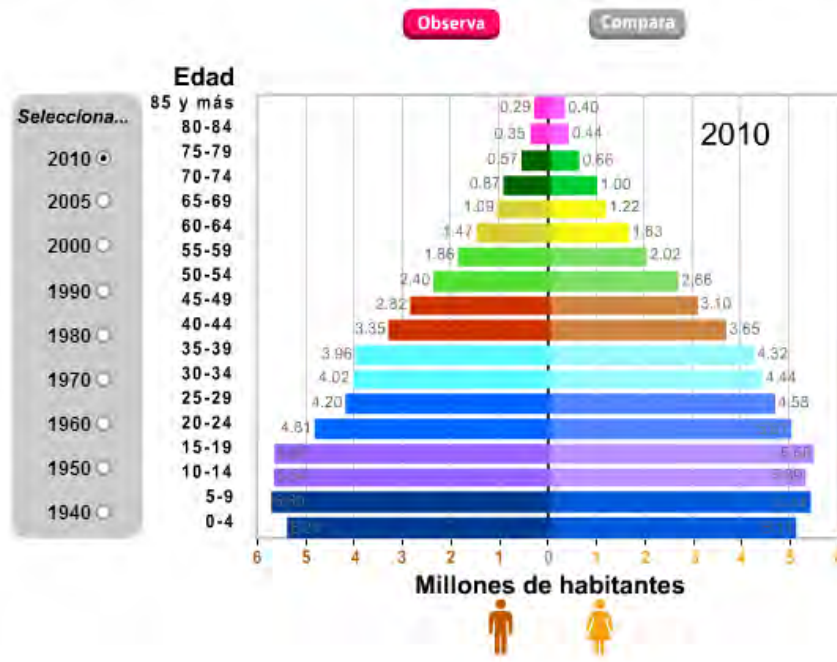

Imagen 2

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. *Mujeres y hombres en México 2010.*

En educación básica México está cerca de lograr una cobertura total en el mediano plazo del 100 por ciento en primaria y al 96 por ciento en secundaria. Por su parte la cobertura educativa en el nivel de nivel medio superior es de solo el 67 por ciento de los jóvenes en edad. En educación superior se ha avanzado de manera importante, pero la cobertura es aún menor y apenas sobrepasa el 30 por ciento. Es decir que siete de cada diez jóvenes en edad de cursar estudios superiores no pueden hacerlo (Secretaría de Educación Pública, 2011).

No obstante la alta cobertura en educación básica, la dinámica de la trayectoria educativa en nuestro país genera rezago y abandono escolar (Tuirán, 2011). Se observa una gran deserción escolar que se relaciona con el bono demográfico y la reducción de oferta educativa en los niveles medio superior y superior. Es necesario analizar las condiciones del traspase de la secundaria al nivel medio superior y como estas condiciones se relacionan con la violencia juvenil.

Según estudios realizados por INCIDE, asociación sin ánimo de lucro "Inclusión, Ciudadanía, Diversidad y Educación" que pretende el desarrollo integral de los/as ciudadanos/as como sujetos de pleno derecho en ciudades de Ciudad Juárez, Tijuana, Guadalajara y Aguascalientes detectaron que "las escuelas debiendo ser espacios y agentes de tramitación pacífica de conflictos, se han convertido en ámbitos de cultivo de violencias por varios procesos " (Jusidman, 2012) que van desde la falta de pertinencia, sentido y utilidad de los contenidos y las modalidades escolares. Esto mueve a los jóvenes a la deserción escolar por aburrimiento o por falta de dinero; incapacidad de los docentes para acompañar los problemas emocionales que enfrentan sus alumnos o para solucionar pacíficamente conflictos por lo que deciden no involucrarse, lo que genera un ambiente hostil y de violencia dentro de las escuelas, lo mismo ocurre con los padres de familia agobiados y absorbidos por el trabajo y el ritmo de vida moderno (Jusidman, 2012).

La violencia es un fenómeno complejo y difícil de dismantelar, se relaciona principalmente con las injusticias, desigualdad socioeconómica y la falta de oportunidades; con sistemas educativos arcaicos que no se enfocan un una

educación consiente, integral ni continua; junto con la mala urbanización y hostilidad que conlleva la falta de planeación urbana: diferentes tipos de contaminación, malos servicios de transporte público, falta de servicios básicos, sectorización de la ciudad, inseguridad, hacinamiento, fatiga, estrés, etc. Los jóvenes son los más vulnerables a enredarse dentro de la violencia

Justicia Social

El ser humano es, entre una amplia gama de adjetivos, un ser territorial. Aprehende el espacio que le rodea, es parte del paisaje, es geografía.

El territorio y las sociedades interactúan modificándose mutuamente, en los últimos siglos de manera desequilibrada y voraz por la parte humana: urbanización que nada se procura a sí misma, mucho menos al desarrollo humano, "convirtiendo a las ciudades en zonas donde se propicia el surgimiento de frustración, conflicto, enojo y violencia" (Jusidman, 2012). El gobierno, las empresas y los ciudadanos nos hemos preocupado por hacer viviendas en cantidad y a bajo costo obedeciendo miopemente a los "beneficios" de lo inmediato. Los resultados han sido colonias que se encuentran en las periferias, sin espacios públicos para el esparcimiento, sana convivencia y disfrute de la cultura, rezago en los servicios públicos, de transporte y de seguridad que repercuten en los bolsillos, tiempo y energía de los habitantes de esas zonas.

Las ciudades se fragmentan haciendo guetos, colonias bardeadas, lejanas, hechas masivamente, que entorpecen la libre circulación y obstruyen el paisaje, cuyo contenido varía y se clasifica según estratos económicos, pero guetos al fin. Se trata de desigualdad en inversión pública urbana y de vivienda que genera mayor polarización y ruptura del tejido social urbano, se trata de "segregación por usos de suelo y socioeconómica" (Jusidman, 2012). Esta segregación acentúa la marginación de las personas que viven en zonas aisladas reduciendo sus opciones educativas y laborales, así como el acceso a actividades culturales y de sano

esparcimiento pues generalmente estas colonias periféricas no contemplan espacios propicios para la convivencia o si los hubiera, no son bien aprovechados.

Retomando a Walzer (2004) el sector predominante en una esfera como lo es la esfera económica da a ese sector ventaja en otras esferas sociales. Por ejemplo, tener cierto nivel socioeconómico permite a las familias pagar escuelas privadas a sus hijos donde se supone que recibirán una educación más completa y mejores instalaciones, lo cual no está mal, el problema radica en que, si no se tienen las posibilidades de pagar escuelas privadas se carezca de una educación de calidad, incluyendo actividades complementarias como deportes y artes. Continuando con el ejemplo, pertenecer a un estrato económico alto te permite vivir en una zona que brinde condiciones óptimas para el desarrollo -consideradas lujos- como el silencio, áreas verdes o espacios de esparcimiento seguros.

Así, tener dinero te da acceso a mejor educación, en la teoría de las esferas de justicia se considera este acto como una dominación que puede llevar al monopolio y a la tiranía: “Convertir un bien en otro cuando no hay una conexión intrínseca entre ambos es invadir la esfera en la que otra facción de hombres y mujeres gobierna con propiedad” (Walzer, 2004, pág. 32). En sentido contrario aplica igual, la carencia económica merma posibilidades educativas, y de calidad de vida. Entonces, una esfera -económica- incide directamente en otra –educación- y un bien –vivienda digna- en otro –servicios públicos-. Aquellos que se encuentran en los estratos más bajos de la esfera económica, les será más difícil crecer dentro de otras esferas.

Lo que lleva a las familias a buscar nuevas estrategias para sobrevivir como la migración y la incorporación de mujeres, jóvenes e incluso niños a actividades generadoras de ingresos entre las que se encuentran las actividades informales e incluso delincuenciales.

En estos sectores se destina cada vez menos tiempo a la atención de la vida personal y familiar, sumado al hacinamiento y la fatiga provoca enojo y frustración que representan un riesgo potencial de violencia intradoméstica y en las calles.

En México en general la mayoría de los jóvenes que trabajan enfrenta condiciones laborales muy precarias. Cerca del 60 por ciento de los jóvenes ocupados, entre 15 y 24 años, son trabajadores subordinados y perciben un ingreso no mayor a tres salarios mínimos.

Clara Jusidman advierte que

Un número importante de niños, niñas y jóvenes pasan muchas horas solos y están enojados... sufren maltrato y violencia y experimentan grandes carencias no sólo materiales, sino fundamentalmente psicoafectivas.

Las elites económicas no saben qué hacer con los jóvenes, les temen, los discriminan y criminalizan por jóvenes y pobres y los cuerpos de seguridad asumen esa discriminación como tarea propia, escalando con ello el ambiente de violencia institucional hacia la juventud. (Jusidman, 2012).

Nuestra era no solo se caracteriza por sus guerras, crisis económicas, globalización y neoliberalismo, también existe una crisis del sujeto. La violencia tiene rostro joven y se alimenta de las desigualdades. A su vez, como postula Fitoussi (2003), esta desigualdad "pasa a tener una gran complejidad ante la cual pueden hacerse muchas lecturas de un mismo fenómeno. Las desigualdades, y por lo tanto su análisis, pasan a estructurarse no sólo a través del ingreso sino también en base al sexo, la edad o la situación geográfica" (J. P. Fitoussi, 2003) que como vimos en el contexto urbano de México, y para este estudio, nos centramos en los jóvenes que viven en zonas marginadas urbanas pues son uno de los grupos más afectados.

Las consecuencias de la desigualdad, es decir la violencia, exclusión, discriminación y marginación, tienen efectos en los sujetos de manera subjetiva "contribuyen a perturbar en profundidad la representación que uno puede tener de sí mismo, es decir, la identidad" (José Narro Robles, 2012).

En esta misma obra Fitoussi sugiere que: "Se trata de fortalecer las instituciones reforzando la identidad de los individuos para actuar en un entorno cada vez más individualista. La reinserción del individuo en lo social y lo colectivo se vuelve prioritaria" (J. P. Fitoussi, 2003). Throsby también enfatiza en la importancia del

individuo, mostrándose optimista ante “un cambio en el pensamiento sobre el desarrollo, asociado a una revaloración de los propios seres humanos como objetos del desarrollo y también como agentes que lo producen” (Throsby, 2008, pág. 101)

En su teoría del reconocimiento Taylor postula que la identidad: "designa algo equivalente a la interpretación que hace una persona de quien es y de sus características definitorias fundamentales como ser humano" (Taylor, 2010). Esta autointerpretación guía las acciones de los individuos. La identidad no es innata, el ser humano se construye dialógicamente mediante su relación con otros individuos y dentro de una colectividad:

La tesis es que nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por falta de éste; a menudo, también, por el falso reconocimiento de otros, y así, un individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño, a una auténtica deformación si la gente o la sociedad que lo rodean le muestran, como reflejo, un cuadro limitativo, degradante o despreciable de sí mismo (Taylor, 2010).

Representaciones negativas de los jóvenes discriminados y excluidos por su condición socioeconómica afectan gravemente su identidad, asumiéndose a sí mismos como delincuentes, incapaces de superar su situación o inmerecedores de mejores condiciones de vida. Internalizan los prejuicios sociales volviéndolos parte de su identidad, "su autodepreciación se convierte en el instrumento más poderoso de su propia opresión" (Taylor, 2010). Sin esta comprensión, algunos comportamientos resultan irracionales a ojos ajenos pues aunque ya no existan barreras objetivas para su avance, se ven incapaces de superar su situación.

Ahora bien, el desarrollo económico es factor de beneficio para el desarrollo humano y la justicia social, siempre y cuando esté bien orientado y apegado a la realidad social a beneficio de ésta. Esto es posible, entre otros factores y agentes, mediante políticas públicas bien pensadas, "Se requiere que el Estado provoque una reformulación del modelo de desarrollo que impulse el crecimiento económico, la

inversión productiva, el mercado interno, la ocupación y la distribución del ingreso" (José Narro Robles, 2012).

Conclusión

Comprender la complejidad que implica la satisfacción de necesidades para el desarrollo humano es el primer paso para una distribución más adecuada.

Para llegar a la justicia social existen varios caminos, rumbos diferentes a caminar según donde se esté parado. Ni siquiera es un lugar bien definido, como menciona Walzer no existen criterios de distribución universales, se trata más bien de particularismos históricos y culturales. Lo cierto es que podemos aspirar a cubrir de la mejor manera las necesidades de individuos y colectividades. Siguiendo a Olivé, la satisfacción de necesidades básicas implica que cada persona tenga los medios necesarios para realizar su plan de vida sin que afecte los planes de vida de otros. Para que cada persona pueda lograr este cometido debe existir una base material, sin que ésta sea el fin máximo del desarrollo. Throsby toma la siguiente cita de Griffin (1996):

La capacidad de las personas de vivir muchos años, disfrutar de buena salud, tener acceso a las existencias de conocimiento e información mundiales, participar en la vida cultural de su comunidad, tener suficientes ingresos para comprar alimentos, vestido y refugio, participar en las decisiones que afectan directamente su vida y su comunidad, etcétera. Esto es lo que importa: aumentar y mejorar las capacidades de las personas, de forma que la ampliación del producto interno (o material), no debería ser el objetivo de la política de desarrollo. (Throsby, 2008, pág. 102)

Se llama a esto distribución de capacidades. A mi parecer la distribución de capacidades, es decir, conocimiento en el sentido de *saber qué* y *saber cómo* es un paso esencial que debe ser combinado con una autoafirmación positiva en grupos

vulnerables como lo son los niños y jóvenes que asisten a ambas academias de música. Obviamente se requiere de una base material y de calidad, pero es el aprendizaje y la confianza que adquieren los alumnos lo que realmente incentiva un cambio en la localidad. Este tipo de propuestas pretenden combatir la violencia, causada principalmente por la pobreza y la frustración consecuencia de injusticias sistémicas, a través de la enseñanza de la música y lo que ésta implica: disciplina, cooperación, dedicación, escucha y esfuerzo.

Capítulo III

Contexto de las Orquestas

Para cualquier tipo de análisis es necesario conocer la realidad de lo que se pretende investigar. Por lo que para esta investigación me he basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y a nivel municipal del Instituto Municipal de Planeación de León o Implan. A través de sus estadísticas se puede realizar un análisis más certero y mejor ubicado de lo que acontece a nivel nacional y municipal, lo cual complementa la visión que se pueda tener a nivel localidad y da un marco de referencia para un mejor análisis. Comenzando con la definición a grandes rasgos de qué es pobreza, pasamos a analizar datos estadísticos del municipio sobre este tema y finalmente, el papel que juega la educación consiente en relación a la pobreza y la violencia.

Pobreza

A grandes rasgos, existen dos tipos de pobreza. La pobreza extrema es aquella que implica un deterioro orgánico consecuencia de la privación de capacidades básicas como la alimentación suficiente y el acceso a agua potable, por ejemplo. “No sorprende que consideraciones biológicas relacionadas con los requerimientos de la supervivencia o la eficiencia en el trabajo se hayan utilizado a menudo para definir la línea de la pobreza, ya que el hambre es, claramente, el aspecto más notorio de la pobreza.” (Sen, 1992, pág. 3). Incluso algo que pareciera tan universal como los nutrimentos necesarios, tiene sus variables según la cultura, hábitos alimenticios y disponibilidad, aun así, quedan muchos tipos de carencias además de las nutrimentales.

“Amartya Sen (2003), establece que la pobreza es el conjunto de acciones o estados que los individuos padecen al no poder alcanzar un nivel de vida considerado como indispensable para elegir formas y proyectos de vida específicos.” (Guzmán & José

María Frausto, 2011). Esto implica que 1) la pobreza es determinada por los sujetos implicados según las condiciones que les rodean, ej. No es igual de pobre un pobre en la India que un pobre Suiza. 2) La pobreza no es solo la carencia material, sino lo que ésta implica que es la incapacidad de realizar aquello que los sujetos consideren importante en sus vidas. 3) Se pone como eje central del análisis de la pobreza al sujeto con sus sueños y percepción de la realidad, como factor desencadenante y sustancial del desarrollo.

Estas propuestas en el análisis de la pobreza implican una investigación subjetiva, que por ahora escapa del alcance de esta investigación. Sin embargo, existen indicadores que nos permiten un acercamiento a la realidad de los diferentes sectores de la sociedad, cuantificando aspectos o carencia que impactan en la calidad de vida de las personas. Algunos recursos, como el acceso a la educación, nivel escolar, ingresos por familia, seguridad social, etc. de ser insuficientes merman la capacidad de las personas de realizar su plan de vida. Como se menciona en el punto dos del párrafo anterior. Ahora analicemos datos concretos de las instituciones correspondientes.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, León se ubica dentro de los 11 municipios más poblados en todo el país, en tan solo cinco años pasó del sexto al cuarto sitio entre los municipios con mayor número de habitantes, con 1 millón 578 mil 626 habitantes. Cabe destacar que en el estado de Guanajuato, León es el único municipio que superó el millón de habitantes, seguido por los municipios de Irapuato (574,344 hab.), Celaya (494,304 hab.) y Salamanca (273,271 hab.). (IMPLAN, 2015).

En México se han elaborados criterios para medir y clasificar la pobreza. La ley General de Desarrollo Social define tres espacios de análisis:

1. Derechos sociales: las ya mencionadas carencias sociales
2. Bienestar económico: se trata de los ingresos inferiores a la línea de bienestar y a la línea de bienestar mínima

3. Contexto territorial: este espacio agrupa características de las relaciones existentes en la población y los diferentes grupos que la conforman. El contexto territorial se divide en
- I. Coeficiente de Gini.
  - II. Índice de polarización social
  - III. Percepción de redes sociales
  - IV. Razón de ingresos entre pobre extremos y no pobres ni vulnerables

La CONEVAL divide en cinco categorías a la población según su grado de vulnerabilidad económica y por carencias sociales. Lo divide de la siguiente manera

- a) **Pobreza Multidimensional Moderada:** Una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando presenta al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades.
- b) **Pobreza Multidimensional Extrema:** Población que presenta al menos tres de las nueve carencias sociales y dispone de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.
- c) **Vulnerables por carencias sociales:** Población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.
- d) **Vulnerables por Ingresos:** Población que no presenta carencias sociales y cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.
- e) **No Pobre Multidimensional y No Vulnerable:** Población cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar y que no tiene carencia social alguna

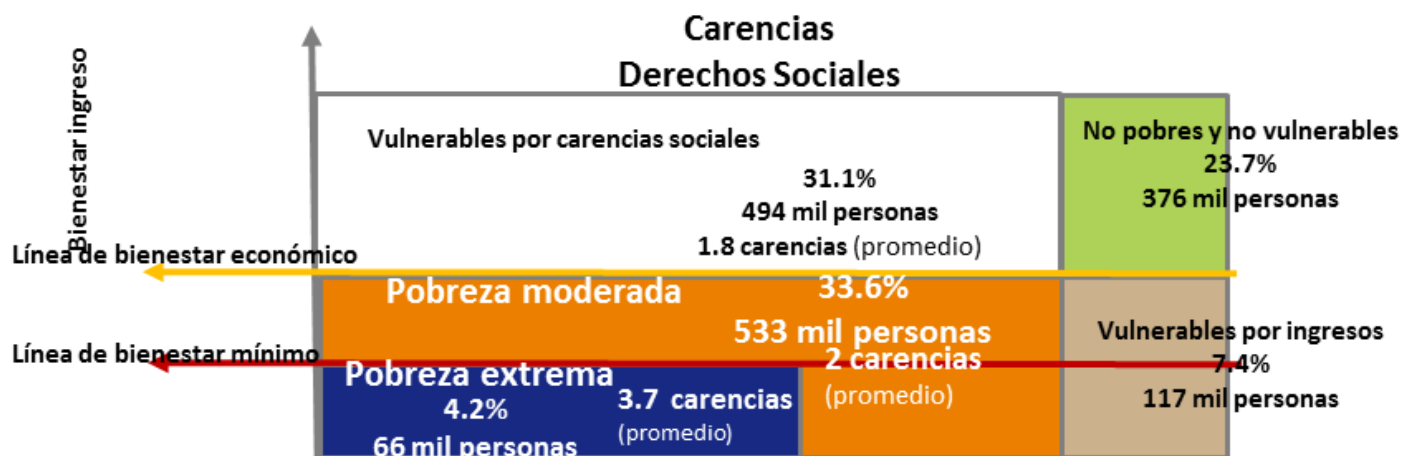
Los indicadores de carencia social son

- I. Ingreso corriente per cápita;
- II. Rezago educativo promedio en el hogar;
- III. Acceso a los servicios de salud;
- IV. Acceso a la seguridad social;
- V. Calidad y espacios de la vivienda;

- VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;
- VII. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad;
- VIII. Grado de cohesión social, y
- IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.

(Cámara de Diputados, 2016)

En los últimos años León ha experimentado un boom en el crecimiento de su población por nacimientos y por inmigración a la ciudad “Entre el año 2010 y 2015 inmigraron al municipio de León 36 mil 706 personas. Esta cifra equivale a decir que 2.6% de la población municipal actual inmigró al municipio de León en los últimos cinco años”. (IMPLAN, 2015).

Gráfica 7.1. Indicadores de pobreza multidimensional en el municipio de León Guanajuato, en 2010.

Unidad: Número de personas y porcentaje de personas. Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza multidimensional a nivel municipal.

Según las mediciones de la CONEVAL, del total de habitantes en León, Gto. El 31.1% (494 mil personas) se encuentran en situación de vulnerabilidad por carencias sociales; 33.6% (533 mil personas) se encuentran en pobreza moderada; 4.2% (66 mil personas) en pobreza extrema; 7.4% (117 mil personas) en vulnerabilidad por ingresos y el 23.7% (376 mil personas) no son pobres ni vulnerables. En el año 2010 León fue uno de los municipios con mayor número de personas en pobreza multidimensional, además la proporción de población que no

puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral, se ha incrementado casi 25 puntos porcentuales hasta representar el 28.3% en 2015 (IMPLAN, 2015).

Es decir que, de 1, 578, 626 habitantes de la ciudad, más de un millón del total de habitantes vive debajo de la línea de bienestar económico, padece de una o más carencias sociales o se encuentra en pobreza extrema. Solo el 23.7% de la población, menos de una cuarta parte, no es pobre ni vulnerable. Estas cifras describen una sociedad polarizada cuya mayoría se inclina hacia la pobreza, pareciera que el eslogan de “la mejor ciudad para vivir” no es del todo certero.

Como parte de las estrategias de gobierno para impulsar el desarrollo social, desde 2004, periodo del expresidente Vicente Fox Quesada, se crea la Ley General de Desarrollo Social. En esta ley, Art. 17, se expresa que “Los municipios serán los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social” (Cámara de Diputados, 2016). Por lo que es necesario la identificación de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, para así poder enfocarse en la detección de esas zonas.

Para esto se ha identificado zonas de la ciudad donde se concentra mayor población con carencias sociales, estas zonas son denominadas “polígonos de pobreza”. Un polígono de pobreza “es una zona claramente delimitada de la ciudad donde se concentra la población que cuenta con diferentes niveles de pobreza de acuerdo a los criterios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y del índice de Marginación Urbana que calcula el Consejo Nacional de Población (CONAPO)” (IMPLAN, 2014). Se han identificado siete polígonos de pobreza.

En estas zonas la proporción de personas en edad dependiente, o sea de cero a 14 años y mayores de 65, es mayor que la media urbana. También se observa un alto índice de rezago educativo, analfabetismo, y un bajo grado promedio de escolaridad, las autoridades han reconocido que “El rezago educativo es una de las carencias sociales de mayor impacto en la población leonesa, más del 43.3% de la población de 15 años y más (426,552 personas), en los polígonos de pobreza vivían

127 mil 798 personas de 15 años y más que presentaban rezago educativo”, por lo que se plantean como reto “elevar el nivel educativo y alcanzar estilos de vida saludables de la población los polígonos de pobreza” (CONEVAL, 2010).

La baja calidad de vivienda y la carencia de servicios básicos son características que abundan en zonas de polígonos de pobreza. Muchas de estas viviendas, más del doble del promedio municipal que es de 2.4%, son “casas redondas” o de un solo cuarto, carecen de espacio suficiente para sus habitantes y todas las actividades son realizadas en el mismo cuarto. Lo mismo ocurre con las casas con piso de tierra, duplican el promedio municipal.

Las dinámicas familiares se han modificado y adaptado a desarrollos de vivienda mal planificados, que construyen “depósitos de personas”. Espacios poco armoniosos para la convivencia donde el hacinamiento y el alejamiento de los centros urbanos y trabajos afectan el tejido familiar y el sentido comunitario de los habitantes de esas colonias. No es azaroso que los polígonos de pobreza se encuentren todos al margen de la ciudad, con accesos insuficientes y carecen de espacios recreativos o los existentes son inseguros, “los desarrollos habitacionales alejados de la zona urbana influyeron en el incremento de los problemas de seguridad y salud pública” (IMPLAN, 2015).

Además de las carencias sociales predominantes en los polígonos de pobreza, éstos se encuentran de cierta manera aislados, incomunicados, bardeados y alejados del centro de la ciudad, centros principales de cultura, recreación y deporte y trabajo. Por otra parte, son zonas donde la planificación familiar no ha sido plenamente apropiada como una opción, hay más menores de 14 años en proporción a la cantidad de adultos, esto sumado a la baja percepción de ingresos orilla a los hermanos mayores a criar a los menores, desertando el estudio a muy temprana edad, así lo indican los datos del CONEVAL 2010.

Imaginemos una situación hipotética, que no por hipotética es poco habitual, en que el ingreso de uno de los padres es insuficiente para mantener a la familia, ambos deben salir a trabajar. Debido a la falta de estudios probablemente trabajen en

alguna fábrica o comercio fuera de su polígono; los accesos a la colonia son insuficientes para el flujo de gente que transita, eso aumenta tiempo a las de por sí largas jornadas laborales. Cae la noche y llegan a su casa esquivando las esquinas y calles oscuras, se encuentran con sus hijos de quienes poco has sabido durante el día y la jornada continúa en el hogar –sobre todo en el caso de las mujeres-. Aun así, el dinero no alcanza.

El precio promedio de la vivienda social, como suele referirse a los desarrollos de vivienda económica, se encuentra por encima de la capacidad de percepción por salario del trabajador, y en una tercera parte de la población, por lo que tanto el hombre como la mujer tienen que trabajar. Situación que ha originado una problemática social en donde en el mejor de los casos se pueda encargar a los hijos con algún familiar; y en el que dichas viviendas sean utilizadas exclusivamente como viviendas dormitorio, generando disfuncionalidad en los roles de pareja, hogar, familia y comunidad (IMPLAN, 2015).

En el caso de los hijos es común que sean criados por los abuelos o algún otro familiar, incluyendo hermanos mayores. La ausencia de ambos padres en el ejemplo anteriormente mencionado o por otras circunstancias como familias donde alguno de los padres no esté, o no ejerce una paternidad comprometida y exista abandono afectivo, comprometen el desarrollo psico-emocional del niño o niña. La familia como núcleo de la sociedad, es el primer contacto del individuo con el mundo, donde aprende e interpreta hechos sociales, normas y valores. La adolescencia es una edad donde el individuo forja su identidad y donde pertenecer a algún grupo es vital para el desarrollo y la formación de la persona. Esta identidad que se forje el individuo definirá su autopercepción en el mundo y sus dinámicas con los otros.

Educación

En cuestión educativa, de 2005 a 2010 se ha incrementado la tasa de alfabetización en el municipio y de 2010 a 2015 ha aumentado el grado promedio de escolaridad de 8.2 grados a 9.1 grados. (CONEVAL, 2010). Sin embargo, quedan muchos

problemas por resolver. Entre estas problemáticas y retos considerados por el CONEVAL respecto a la educación de la población de León, quisiera destacar que:

- En el ciclo escolar 2013-2014, el rezago educativo por extra edad aumentó en todos los niveles de escolaridad, especialmente en el nivel secundaria (11.7 puntos porcentuales).
- Desde los últimos dos ciclos escolares, el índice de absorción en el nivel superior presenta una tendencia descendente y registró el nivel más bajo de todo el periodo (2003-2015) en el último ciclo escolar 2014-2015. (CONEVAL, 2010)

Es decir que el aprovechamiento en el nivel medio y medio superior en el último ciclo escolar se ha visto disminuido y ha aumentado el índice de reprobación.

Encuentro necesario hacer una pausa y pensar las posibles causas de este fenómeno, ¿será que ha aumentado la dificultad de las materias del nivel medio superior o los sistemas pedagógicos son insuficientes e incompatibles con las necesidades e intereses de los estudiantes? ¿Ha disminuido la capacidad de absorción y entendimiento o es simplemente falta de interés? No es para menos cuestionarse estos resultados, a nivel nacional se ha visto un aumento en la cantidad de estudiantes de nivel medio superior, pero no han mejorado los niveles de aprendizaje “En México, las tasas de matriculación en educación media superior y el porcentaje de población que ha alcanzado dicho nivel educativo ha aumentado, pero los niveles aún son bajos comparados con otros países de la OCDE y países asociados” (Nota País, 2015).

Además, los resultados de la prueba PISA 2012 fueron aún menos alentadores: “a México le tomará más de 25 años alcanzar el nivel promedio de los 34 países de la OCDE en matemáticas y más de 65 años en lectura... El 55% de los alumnos mexicanos no alcanza el nivel de competencia básico en matemáticas, lo mismo ocurre con el 41% en lectura y el 47% en ciencias, según PISA, lo que implica un retroceso en comparación con los resultados de 2009, la última vez que se aplicó la prueba” (Montalvo, 2013). Si bien ha habido avances en lo cuantitativo como

cuantitativo, aún queda mucho por mejorar, sin quitar el dedo del renglón al desarrollo de competencias y destrezas.

CONEVAL (2010) reconoce la importancia de la educación como “derecho humano primordial, que promueve la libertad y la autonomía individual, generando así importantes beneficios para el desarrollo humano, social, económico, tecnológico, etcétera”. Con la detección de deficiencias, se asumen retos a superar para lograr que la educación sea “accesible y de calidad para toda la población”: Estas son algunas de sus recomendaciones y mis observaciones al respecto:

- Trabajar en conjunto con las autoridades estatales y federales para atraer recursos que sirvan para la capacitación de docentes, desarrollo de nuevas tecnologías, el diseño de planes de trabajo y para apoyo pedagógico; especialmente en las escuelas que obtengan el porcentaje de logro más alto en los niveles insuficiente y elemental. (CONEVAL, 2010)

Es importante también considerar el aporte del sector privado. Promover a las empresas para que sean socialmente responsables puede ser una estrategia para obtener recursos de manera más directa y sin tantos filtros o transacciones. Imaginemos que si una empresa paga \$100 de impuestos, que supuestamente irán a parar en desarrollo social, gracias a la burocracia, fugas de dinero, y entorpecimiento en general, finalmente llegaría una pequeña fracción a lo destinado en un inicio. En cambio, si esos \$100 la empresa los invierte directamente al proyecto, será eficaz el resultado y más eficiente el proceso.

- Diseñar programas para atender a los alumnos que presenten alguna problemática para evitar la reprobación y la deserción escolar, especialmente en el nivel medio superior (CONEVAL, 2010)

El reto general para la educación es lograr que sea accesible y de calidad para toda la población. Accesibilidad en cuestiones tangibles como material educativo, edificios, caminos, transporte, horarios, seguridad, también accesibilidad en

cuestiones referentes al sujeto, como métodos de enseñanza integrales que desarrollen personas situadas y conscientes en su realidad.

México es uno de los países donde se genera más desigualdad de ingresos según el nivel educativo del individuo: “En México un graduado de educación terciaria gana el doble que un adulto cuyo nivel educativo más alto es el medio superior, y este último gana casi el doble que un trabajador con educación por debajo del nivel de educación media superior, en promedio. Estas diferencias son mucho mayores que los promedios de la OCDE” (Nota País, 2015).

La formación educativa es el vehículo de movilidad social (legal) más claro en México, pareciera que basta con recibir buena educación, mantener la determinación y condiciones para continuar con los estudios y así mejorar la calidad de vida. Si estos supuestos fueran completamente verdaderos, entonces cualquiera podría hacerlo sin excusas. El problema radica en que el acceso a la educación, pero sobre todo la calidad de ésta, depende de la solvencia económica, “Por cada docente en instituciones públicas, hay casi 20 estudiantes más que por un maestro en una institución privada, en promedio: la mayor diferencia entre los dos tipos de escuelas entre los países de la OCDE y los países asociados” (Nota País, 2015) además de que “La carencia de equipamiento educativo en los polígonos de pobreza es una de las razones por las cuales existe un alto porcentaje de menores en edad escolar que no asiste a la escuela” (CONEVAL, 2010) por lo que se vuelve difícil salir del círculo de pobreza, pues la herramienta más básica que es la educación está atrofiada si se es pobre.

Lo que no se considera en evaluaciones de la OCDE, INEGI o de CONEVAL –claro, no podrían cuantificarse- son aquellas características referentes al sujeto ¿Cómo es percibida la educación en sectores vulnerables por situación de pobreza y violencia? ¿Existen estrategias enfocadas en los contextos específicos de las colonias para favorecer el interés de los alumnos y los familiares, además de concientizar sobre la importancia de la educación? ¿Qué entienden los directivos, docentes, alumnos, familiares por educar? Educar... ¿para qué?

Paulo Freire apuesta por la educación como práctica de la libertad, una auténtica reconfiguración social a favor de las masas debe comenzar con una educación más horizontal y dialógica: “la alfabetización –al igual que toda tarea de educación- no puede ser concebida como un acto mecánico, mediante el cual el educador ‘deposita’ palabras, sílabas y letras. Este depósito de palabras no tiene nada que ver con la educación liberadora (habría que decir con la educación a secas, porque es liberadora o no es educación) [...] descubrimos que alfabetizar es sinónimo de concienciar” (Barreiro, 1975).

Thomas G. Sanders da la siguiente definición de concienciación:

Significa un ‘despertar de la conciencia’, un cambio de mentalidad que implica comprender realista y correctamente la ubicación de uno en la naturaleza y en la sociedad; la capacidad de analizar críticamente sus causas y consecuencias y establecer comparaciones con otras situaciones y posibilidades; y una acción eficaz y transformadora. Psicológicamente, el proceso encierra el proceso de la dignidad de uno: una ‘praxis de la libertad’. Si bien el estímulo del proceso de concienciación deriva de un diálogo interpersonal, a través del cual uno descubre el sentido de lo humano al establecer una comunión a través de encuentros con otros seres humanos, una de sus consecuencias casi inevitables es la participación política y la formación de grupos de interés y presión. (Barreiro, 1975).

Educar es un acto político, implica el autorreconocimiento y análisis de la realidad en la que se habita, de ahí derivan los cuestionamientos necesarios para emprender acciones bien pensadas en pro del mejoramiento de la situación individual a través del progreso colectivo. Un joven, o niño, que es capaz de analizar y dar respuesta al porqué de su situación, podrá, con el acompañamiento adecuado, y encausando positivamente sus energías, aspirar y trabajar para realizar su proyecto de vida. Al menos esa es la teoría.

Si continuamos con estrategias de educación cuyo objetivo es la acumulación de información y aceptación de dogmas, específicamente hablando de escuelas públicas, será muy difícil que las personas mejoren su realidad. Porque deben ser

las personas sus propias redentoras, que decían la realidad que desean y construyan sus propios caminos. Pareciera casi imposible imaginar a toda la masa de las bases de la pirámide social organizándose, construyendo y reconstruyéndose suena a una tarea titánica.

Violencia en León

El aumento del índice delictivo en el estado de Guanajuato, especialmente en León ha alcanzado cifras alarmantes en los últimos años.

Tan solo el estado de Guanajuato ingresó en 2016 al top diez de las entidades federativas más violentas del país, ocupando en noveno lugar. “Los delitos de alto impacto, el homicidio y el robo de vehículos con violencia alcanzaron, en 216, las cifras más altas de los últimos 20 años” (Vela, 2017).

León destaca como el municipio con más índice delictivo del estado. Incluso se ha posicionado en el segundo lugar del ranking realizado por la organización México Evalúa, en su estudio titulado ¿Cómo van los 50 municipios más letales del país? En este estudio se realizó con el objetivo de analizar cómo se han comportado los homicidios en los 50 municipios que registraron el mayor número de averiguaciones previas por homicidio culposo, según estadísticas publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Este estudio sigue de cerca el comportamiento de estos municipios con el fin de evaluar el desempeño de la estrategia para neutralizar el homicidio en estos municipios anunciado en agosto del 2016, durante la XI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, por Enrique Peña Nieto.

En tal estudio interactivo revela que los 50 municipios prioritarios pueden clasificarse en cuatro categorías, con base en dos cortes de tiempo:

1) De enero de 2016 a agosto de 2016 (corte previo a la intervención)

2) De septiembre de 2016 a abril 2017 (corte posterior a la intervención)

Y se ha clasificado en cuatro grupos según su tendencia de aumento o disminución de homicidios doloso y culposos entre los primeros ocho meses y los meses posteriores a la implementación de dicha estrategia, “la tendencia lineal se estima con base en todos los meses que integran una serie de tiempo (enero, febrero, marzo, agosto), resultando en una pendiente positiva (al alza), negativa (a la baja) o nula (igual a 0)” (México Evalúa, 2017). Haciendo cuatro clasificaciones según su comportamiento:

1. Tendencia positiva, tendencia negativa. (20 municipios)
2. Tendencia positiva, tendencia positiva. (15 municipios)
3. Tendencia negativa, tendencia negativa. (8 municipios)
4. Tendencia negativa, tendencia positiva. (7 municipios)

León se encuentra en el segundo grupo, ha mostrado “una tendencia de homicidio positiva en los ocho meses previos a la intervención, la cual se ha mantenido después de septiembre de 2016. Los 15 municipios que se encuentran en este grupo son preocupantes, pues sugieren que los esfuerzos de los cuerpos de seguridad no están neutralizando la violencia letal en tales demarcaciones.” Presentando un alza considerable en sus cifras, pasando del catorceavo lugar al segundo de la lista. Con respecto a este estudio, la organización agrega que:

“Al desconocer los objetivos, criterios e indicadores detrás del operativo federal, nuestros resultados no deben interpretarse como una evaluación de impacto, sino como una herramienta para visualizar tendencias. No obstante, nuestro análisis permite concluir que México no enfrenta un solo problema delictivo, sino diversos factores que propician el aumento de homicidio. Si nuestros municipios tienen problemáticas diversas, nuestros diagnósticos y respuestas para abordarlas también deberían de serlo. Es tiempo de replantear nuestra estrategia de seguridad pública y reemplazar

soluciones generales con la implementación de intervenciones transparentes y hechas a la medida, con base en evidencia robusta y de acuerdo a las necesidades particulares de cada localidad.”
(México Evalúa, 2017)

Tipo de delito	Incremento comparado con el 2015	Incremento comparado con el 2011	Porcentaje del total en Gto, en 2016.
Homicidios dolosos	25%	51.4%	17%
Robo a casa habitación	2%	85.2%	24%
Robo a vehículo	-15%	3.9%	
Robo a negocio	-3%	209.5%	

Fuente: Observatorio Ciudadano, El universal. Reporte anual de incidencia delictiva en León, Guanajuato. 20 marzo 2017.

Siguiendo con la evidencia, a continuación se presenta una recopilación grosso modo de los datos y porcentajes sobre algunos de los delitos de alto impacto que más aquejan al municipio según datos del Observatorio Nacional Ciudadano (2017).

Es fácil percatarse del deterioro en la seguridad a nivel municipal y estatal. Por lo que pensar en estrategias multifacéticas e interdisciplinarias es necesario para combatir este fenómeno multicausal.

En ese mismo reportaje, el observatorio ciudadano da una serie de recomendaciones para combatir la violencia, entre los cuales quisiera destacar que:

- Urge que la autoridad municipal cuente con un programa a corto plazo de acciones eficientes y diferenciadas para cada área o zona de la ciudad, es decir, hacer un traje a la medida de la problemática de cada área o zona, involucrando a su ciudadanía en aquellas acciones que sumen en la mejora de la seguridad.
- Que los ciudadanos nos sensibilicemos de las necesidades que hay en nuestro entorno inmediato, buscando de manera coordinada, la forma de recuperar nuestras calles o colonias, apoyarnos en la reconstrucción del tejido social (Observatorio Nacional Ciudadano, 2017).

Recalcan la importancia de contextualizar las situaciones comenzando con un acercamiento a las zonas prioritarias y la importancia de trabajar con la comunidad, no imponer a la fuerza, sino que la población se apropie del lugar en el que vive de una manera positiva, teniendo como base y objetivo la reconstrucción y fortalecimiento de los lazos que los unen y que los comportamientos normativos apunten a la solidaridad.

Conclusión

En un caso ideal, la familia, la escuela y la colonia son los principales círculos sociales donde un individuo se desarrolla en sus primeros años de vida hasta la adolescencia. ¿Qué pasa cuando la escuela es de baja calidad y está saturada, los padres ausentes, la colonia está aislada, el dinero escasea, se carece de derechos sociales, el hacinamiento y violencia son la constante? Las respuestas son tangibles, son la realidad de miles de personas, en específico aquellas agrupaciones territoriales denominadas zonas de atención prioritaria, en las cuales implica una gran desventaja el solo hecho de vivir ahí.

Para concluir me parece necesario recalcar los conceptos de pobreza, educación y autoafirmación. Según Amartya Sen, el antagonista de la riqueza no es precisamente la riqueza entendida como acumulación de bienes (pues la pobreza no es estrictamente la mera ausencia de bienes) estos pasan de estar en el centro del análisis a ser los medios para lograrla, por lo que estándares globalmente usados para determinar la riqueza de los países, como el PIB, son referentes inexactos para medir la calidad de vida de las personas. En un informe de la ONU se menciona que “la verdadera riqueza de una nación está en su gente. Sin lugar a duda, el objetivo básico del desarrollo es aumentar las libertades humanas en un proceso que puede expandir las capacidades personales toda vez que amplía las alternativas disponibles para que la gente viva una vida plena y creativa” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004).

Lo más importante que se puede “poseer” para alcanzar un nivel de vida digno es la capacidad de decisión y contar con los medios (funcionamientos), intelectuales y materiales, para lograr sus objetivos y vivir la vida que deseen. En la teoría de capacidades y funcionamientos elaborada por Sen, las capacidades son “la noción referente a la libertad, la libertad de poder elegir entre opciones reales un proyecto de vida y poder llevarlo a cabo y los funcionamientos son las cosas que el sujeto hace o la situación en que se encuentra gracias a sus recursos y al uso que puede hacer de ellos” (Córdoba, 2006). El ingrediente básico para el desarrollo humano es entonces la libertad “el desarrollo puede verse como un proceso de expansión de las libertades reales de las personas” Sen (1999) en (Córdoba, 2006).

El aliado más poderoso de la libertad es la educación consciente, como se explica en este capítulo, al ampliar las capacidades, funcionamientos y reafirmar al sujeto como agente con las facultades necesarias para incidir en su entorno y decidir su proyecto de vida.

Es preocupante lo que los datos arrojan sobre la ciudad y sus habitantes. Son minoría, menos de la cuarta parte, los habitantes que no son pobre ni padecen ningún tipo de vulnerabilidad social. El rezago educativo y la falta de aprovechamiento escolar siguen siendo más altos que los promedios mundiales y la violencia ha incrementado críticamente en los últimos años. Otro factor importante

son los pocos reflectores que estos datos atraen. Es poco hablado por los gobernantes lo preocupante de la situación, y los esfuerzos y presupuestos destinados a educación y seguridad (que a mi parecer va más allá del equipamiento policiaco) son insuficientes. ¿Cómo se relaciona la violencia con el crecimiento desmedido y poco planificado de la ciudad, los altos índices de deserción escolar y rezago educativo, la numerosa población en situación de pobreza y vulnerabilidad?

Serán pocas las respuestas a esa pregunta, tan numerosas como las posibles soluciones entendiendo que se necesita de un esfuerzo conjunto, articulado y consciente, por parte del gobierno, instituciones privadas y públicas, iniciativa privada y ciudadanía.

Capítulo IV

Las Orquestas

Hoy en día existen varias orquestas, coros y ensambles infantiles y juveniles en León de índole comunitaria. Por cuestiones prácticas, he enfocado mi estudio a dos orquestas en específico: Trinitate Philharmonia coros y orquesta que se encuentra en el tajo a Santana del Conde; y la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Imagina, que se encuentra en Los Castillos.

A continuación, se presenta un breve panorama poblacional y territorial, de carácter descriptivo y estadístico de Los Castillos y Santa Ana del Conde sedes de las orquestas Imagina y Philharmonia Trinitate respectivamente.

También, se presentará de manera crítica el antecedente común a ambas orquestas: El Sistema Venezolano, del cual ambas surgieron. Las historias de ambas orquestas se entrelazan desde un principio, conoceremos a viva voz de los directores y alumnos de cada una cómo es que trabajan, sus objetivos e historias.

Los Castillos y Santa Ana del Conde

El polígono de los castillos está conformado por 58 colonias que comparten características físicas y poblacionales y que en su conjunto están delimitadas por los pocos accesos a la zona lo que las hace fácilmente identificables como una ZAP. A diferencia de otros polígonos, que suelen ser recientes, Los Castillos proviene de un asentamiento fundacional de la ciudad de León, “sus orígenes datan de finales del Siglo XVI, siendo un territorio incorporado a la urbe a partir del crecimiento de la ciudad. Las antiguas tierras pertenecientes a la familia Castillas constituyen hoy lo que conforma el polígono Los Castillos” (Herrera, 2011)

El municipio de León, a través de Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) realizó una Estrategia De Intervención Comunitaria Para Prevenir La Violencia En El Polígono De Los Castillos. Este trabajo de investigación se realizó mediante observación directa y participativa, trabajo documental y de campo. El objetivo de esta estrategia es intervenir en la recuperación del tejido social y crear las herramientas y vínculos entre la sociedad civil, gobierno, ONG y otras instituciones de la zona, entre ellas Centro Cultural Imagina donde se imparten las clases y ensayos de la orquesta Imagina.

En este polígono es evidente el abandono por parte de las autoridades, la falta de pavimentación, y alumbrado público, así como cantidad de asentamientos irregulares, falta de lugares seguros para la recreación, esparcimiento y deporte. Por parte de la población existe un alto índice de analfabetismo y deserción escolar, casa ‘redondas’ como reflejan los datos (IMPLAN, 2013) mencionados en el capítulo anterior. Esto se suma a los problemas de drogadicción y pandillerismo que divide a las colonias y vuelve riesgoso el tránsito libre por las calles. En general se vive un ambiente de violencia en diferentes ámbitos, mismo que daña el tejido social y merma oportunidades de crecimiento y calidad de vida.

El proyecto de investigación-acción realizado por parte del municipio atenderá la violencia como “manifestación de la degradación de las condiciones humanas, sociales y ambientales y la disgregación de la que el polígono ha sido objeto por condiciones preexistentes en los primeros asentamientos y los consecuentes fenómenos de aislamiento físico, cultural y social.” (IMPLAN, 2013). Al tratarse de un fenómeno multifactorial y complejo, deben pensarse estrategias interdisciplinarias para reducir la violencia y crear redes de apoyo y trabajo sólidas. Es importante que esta red esté constituida por nodos de diversas índoles, sobre todo, es de carácter trascendental contar con la participación de actores de la localidad, gente que vive ahí y desarrolle un compromiso verdadero y logre tener conciencia de sus capacidades, de esta manera la red podría llegar a ser auténtica.

A continuación algunos datos mencionados en el estudio:

- El polígono de Los Castillos presenta un incremento poblacional del 20%, lo cual se tradujo en asentamientos irregulares en la zona.
- La mayor parte de la zona carece de pavimentación e infraestructura urbana.
- Este polígono está constituido por 58 colonias en las que actualmente se han asentado 73,850 habitantes según el Censo de Población y Vivienda 2010.
- Los niños de 0 a 14 años representan el 34.1% de la población total.
- El grado promedio de escolaridad de los habitantes es de 6.65 años y la tasa de analfabetismo es del 5.8%. El 44% de los jóvenes de 15 a 17 años no asiste a la escuela. (IMPLAN, 2013)

En mi opinión, el lugar tiene ventajas geográficas que podrían ser aprovechadas de maneras varias. En primer lugar, tiene una de las mejores vistas de la ciudad y está rodeada por cerro y vegetación típica de esta zona. Además, cuenta con el río La Sardaneta que conecta el zoológico de la ciudad con el Parque Metropolitano, y sirve de corredor natural. El gobierno ha realizado obras al llamándolo Parque Lineal La Sardaneta, aunque definitivamente quedó muy lejos de parecerse a la bonita maqueta presentada al principio del proyecto. A pesar de los conflictos y la violencia que se vive, aún se preservan algunos rasgos de unidad. Por ejemplo, es común que para algunas festividades las familias regalen cosas, en el Día del Niño las familias, en específico las mujeres, preparan bolsitas con dulces o churros y se las regalan a los niños de la colonia, sucede algo similar con el día de la Virgen de Dolores y las posadas.

Por otro lado, la localidad rural Álvaro Obregón, comúnmente conocida por los habitantes como Santa Ana del Conde, se encuentra al sur de la ciudad, a las orillas del municipio, colindando con Silao. Está compuesto por 17 comunidades pequeñas y dispersas.

Fue ahí donde Álvaro Obregón perdió su brazo, por eso el nombre de la localidad, anteriormente era conocida como Santa Ana del Conde por la hacienda que se encontraba ahí y llevaba ese nombre.

Existe poca información estadística de esta localidad, según datos del municipio en 2016 estas eran algunas características de la población en general:

- Santa Ana tiene una población total de 5,918 personas distribuidas en 1,304 viviendas, siendo la de Álvaro Obregón la más poblada con 3,456 habitantes.
- El grado de escolaridad promedio es de 6.9 años.
- La población analfabeta mayor a 15 años es de 309 personas.
- La población mayor a 15 años con rasgo educativo es de 2,180 personas (IMPLAN, 2016).

Santa Ana se caracteriza por tener varias granjas o haciendas, una vía del tren que cruza la localidad y por ser en su mayoría campo y últimamente zona industrial. Al lado de las vías es donde se encuentra la fábrica de cerámica Trinitate y de Tejas el Águila.

Las Orquestas

La Academia Renacimiento, así como la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Imagina, están basadas en El Sistema Nacional de Orquestas Y Coros Infantiles Y Juveniles De Venezuela, mejor conocido como El Sistema. Fundado en 1975 por José Antonio Abreu (quien a sus 77 años aún dirige el programa) y el director de la Orquesta Juvenil Simón Bolívar, Gustavo Dudamel. El Sistema, una estrategia para combatir la pobreza y generar desarrollo social y humano, se describe a sí misma:

La Fundación Musical Simón Bolívar es una institución abierta a toda la sociedad, con un alto concepto de excelencia musical, que contribuye al desarrollo integral del ser humano. Se vincula con la comunidad a través del intercambio, la cooperación y el cultivo de valores trascendentales que inciden en la transformación del niño, el joven y el entorno familiar.

Se cuenta con un recurso humano dirigido al logro de una meta común, con mística y gozo, formando equipos multidisciplinarios altamente motivados e identificados con la Institución (Gobierno Bolivariano de Venezuela, s.f.).

Su estructura funcional está basada en núcleos, células que varían en tamaño y complejidad donde se llevan a cabo las actividades artísticas, "En la actualidad, El Sistema cuenta con 440 núcleos y 1.340 módulos que atienden a más de 787.000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El personal académico está conformado por más 10.000 docentes, distribuidos en los 24 estados de Venezuela" (*Ibíd.*). El sistema ha sido reproducido en varios países y ha recibido innumerables alabanzas, incluso se le ha llamado "el milagro musical venezolano". Además, El Sistema cuenta con programas sui generis como:

- El Programa de Educación Especial, que beneficia a jóvenes y niños con capacidades comprometidas
- Programa de Orquestas Penitenciarias, que apoya la reinserción en la sociedad de hombres y mujeres privados de libertad
- Programa de Atención Hospitalaria, que acoge a niños y niñas con enfermedades crónicas en centros hospitalarios.

Este "milagro musical venezolano" se denomina a sí mismo como una lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión, pues "el 75% de las niñas, niños y adolescentes que atiende El Sistema viven por debajo del índice de pobreza, y muchos de ellos, en pueblos alejados de las capitales y centros de producción" (*ibíd.*).

Estos más de 787.000 niños, niñas y adolescentes, "están asimilados al estudio de la música, disfrutan del aprendizaje del arte, ejecutan repertorios de la música clásica y popular, y han sido incluidos a un sistema de formación personal y colectivo en el que se les inculcan valores sociales, morales y espirituales que son la razón fundamental del programa" (*Ibíd.*).

En las últimas décadas se ha cuestionado los métodos educativos, se han elaborado distintas teorías sobre el aprendizaje hasta llegar al punto actual donde

el desarrollo individual, en las esferas de lo afectivo, lo físico y lo intelectual son determinantes para una educación completa y multidimensional. La música ha demostrado incidir positivamente en el proceso de aprendizaje.

La adquisición por el individuo de un estado emocional satisfactorio y el desarrollo de su sensibilidad tiene ascendencia en las relaciones interpersonales, en la actividad laboral y en el adecuado uso y disfrute del tiempo libre. Es un hecho incuestionable en la actualidad, los efectos que se logran con la música en la ampliación de las esferas cognitiva, afectiva y psicomotora de la personalidad. (Ortega, 2001).

Pero este proceso de musicalización debe desarrollar la creatividad, de otro modo corre el riesgo caer en un "reproducción mecánica instrumental" (Ortega, 2001).

¿El Sistema genera espacios de desarrollo personal, alimenta la creatividad y la capacidad creadora de sus alumnos y docentes? ¿Cumple con su cometido de combatir la pobreza, exclusión y marginación? ¿Quién vigila y evalúa al Sistema?

El proceso de musicalización en una sociedad determinada debe analizarse desde distintos puntos de vista y considerando diferentes contextos, teniendo en cuenta que cuando la música forma parte de la riqueza espiritual del hombre se logra una existencia más plena y una concepción del mundo transformadora y altamente creativa (Ortega, 2001).

El investigador inglés Geoffrey Baker realizó, en 2011, una investigación recorriendo varios núcleos de El Sistema, centrándose en los de las ciudades más grandes. El objetivo de su investigación era conocer tan milagrosa institución, pero desde abajo, desde la base de la pirámide pues es muy poca la información objetiva sobre el impacto social y cultural que causa El Sistema. "Toda la información de campo sobre El Sistema estaba completamente desbalanceada. 99% del material en circulación eran adulaciones y no investigaciones críticas" (Baker, La tiranía de El Sistema de Orquestas, 2015) declaró Baker en una entrevista realizada para la Newsweek Venezuela. Su investigación le bastó a Baker para escribir un libro "El Sistema Orchestrating Venezuela's Youth" donde señala y revela otra realidad del "milagro".

En la misma entrevista, Flores le pregunta a Baker cuál es el problema más grande de El Sistema, Baker el responde:

Si me forzaran a generalizar, yo diría que los valores clave o experiencias que se adquieren fácilmente en el programa son la disciplina, la autocracia, el autoritarismo, la competencia, y una cultura de la “palanca” y “jaladera de bolas”, más allá de la meritocracia. Algunos niños disfrutarán en este ambiente. Pero otros lo odiarán y se marcharán o serán “motivados” por el staff para que dejen El Sistema (si son indisciplinados o no tienen talento).

Además de casos de acoso o abuso sexual, más de una vez se ha cuestionado la relación que mantienen Dudamel y Abreu con el ex gobierno de Chávez y el actual gobierno de Nicolás Maduro.

La corrupción y la poca claridad parecen ser otros de los grandes problemas de la institución, la estructura es opaca además de autocrática y sus dinámicas de poder se vuelven un problema para lograr realmente lo que promulgan. Esta estructura permea en los valores que rigen la institución y, por lo tanto, en los métodos de enseñanza aplicados

"El Sistema en sí contradice las ideas progresivas contemporáneas sobre dinámica organizacional, desarrollo social, educación y entrenamiento para formar ciudadanos democráticos. La hiper disciplina es una buena manera de encontrar una buena orquesta pero es una pobre manera de educar a los niños a ser flexibles, creativos, músicos críticamente reflexivos y con valores sociales" (Baker, La tiranía de El Sistema de Orquestas, 2015).

También cabe cuestionar si El Sistema realmente cumple con su objetivo de combatir la pobreza extrema. No existe ningún dato estadístico – fuera de los proporcionados por la institución, que son inexactos y generales – objetivo y confiable que permita analizar el impacto del programa, ni existe una cultura de la crítica y apertura a cambios, innovaciones y mejoras, padece el mal del dogma y la cerrazón como lo padecen muchos gobiernos latinoamericanos y sus instituciones. "Una organización tan grande que afecta la vida de tantas personas y recibe tantos

fondos, necesita ser objeto de una investigación rigurosa y crítica. Y la falta de ella debilita a El Sistema" (Baker, 2015).

Piedras postula que para poder darle la importancia merecida al sector cultural es necesaria la información, específicamente de tipo estadístico para observar desde un ángulo más objetivo el impacto de la industria cultural en el ámbito económico. Así mismo es necesaria información para poder respaldar su importancia en el desarrollo social y humano. (Piedras, 2004)

Es necesario cuestionar e investigar objetivamente los métodos y resultados de El Sistema, para mejorar la experiencia de las academias locales. Es importante tener en cuenta que, suponiendo que el Sistema cumpla su cometido, no se puede simplemente "copiar y pegar", se debe adaptar al contexto local, y desarrollarse según las necesidades y recursos presentes.

Cómo ya se ha mencionado, tanto la Orquesta Trinitate como Imagina, están basadas en el Sistema, ambas tienen el mismo origen y en un punto del trayecto decidieron seguir cada cual su ruta. Al ser inexistentes documentos oficiales para investigar la relativamente reciente historia de las orquestas, entrevistar directamente a quienes comenzaron los proyectos ha sido la mejor opción, para esta tarea se han entrevistado a los directores de las orquestas y alumnos para conocer su opinión al respecto.

Trinitate Philharmonia

A unos minutos de León, cerca de la histórica estación de ferrocarril "La Trinidad", se encuentra la Academia de Artes y Oficios Renacimiento, el hogar de la orquesta infantil y juvenil Trinitate Philharmonia. Allí, ensayan y estudian música, de lunes a viernes, unos 180 niños y niñas de entre 6 y 17 años que vienen de las 19 comunidades que rodean la zona.

La Academia Renacimiento es una iniciativa del grupo empresarial leonés Grupo Trinitate conformado por Cerámica Renacimiento, Tejas el Águila y Trinitate que realizan con barro y cerámica diversos objetos para interiores y exteriores, así como para uso doméstico, construcción y espacios públicos, como tejas, macetas, macetones, pisos, vajillas y artículos de decoración, "Aquí creamos obras en cerámica para intentar devolver esa antiquísima tradición en el que el arte no estaba separado de la vida cotidiana, ni se alojaba solo en museos." (Trinitate Philharmonia, 2017).

Además, este grupo empresarial tiene el compromiso y el objetivo "de mejorar el nivel de vida de la gente que labora en sus empresas y contribuir de manera positiva a la sociedad y al medio ambiente" (*Ídem.*) mejorando la comunidad que les rodea y nivel de vida de sus trabajadores y familias "Entendemos como un mejor nivel de vida, el mejoramiento de los aspectos económico, educativo, físico, social, emocional y espiritual, así como el medio ambiente y la ecología" (*Ídem*). Es decir que la educación musical es un medio con el cual expandir las capacidades de los estudiantes para alcanzar el mejoramiento en los aspectos recién mencionadas, comenzando, con la concienciación de la posibilidad de un futuro mejor, con la ampliación de su horizonte cultural.

El sábado 27 de septiembre de 2008, en la Iglesia de "María Niña" ubicada la comunidad de Santa Ana del Conde, se lleva a cabo la convocatoria para la creación del programa "Música Esperanza de Vida" con el propósito principal de favorecer y transformar la identidad de las comunidades leonesas así como acercar y enriquecer a la sociedad en ámbitos culturales y artísticos. Para el evento se logra la asistencia de más de 1500 personas y se recibe solicitudes de alrededor de 250 niños y jóvenes, con este evento nacía el programa que hoy conocemos como Trinitate Philharmonia. De esta primera selección se hace la admisión de 164 alumnos de entre 5 y 18 años para dar comienzo a su educación musical. Los niños de Trinitate Philharmonia tuvieron su primera clase el día 12 de enero de 2009, en el exterior de la fábrica de Ceramistas Unidos S. A. (Trinitate Philharmonia, 2017)

La educación musical requiere de interés, constancia y dedicación por parte de los alumnos, quienes toman tres horas de clase, cinco días a la semana. Se les asigna algún instrumento, en parte lo eligen, en parte les es asignado y un maestro quien los irá guiando en su enseñanza.

En una entrevista realizada al señor Juan Carlos Gómez Velázquez, dueño de tejas El Águila, quien, junto con su esposa Graciela Orozco Pacheco, directora de la academia, comenzaron el proyecto de una orquesta en Santa Ana donde tienen su fábrica de tejas y de cerámica, narra los comienzos del proyecto:

“Hablamos, mi esposa y yo, mucho de educación, buscamos "n" formas y fuimos catando experiencias y todos los esfuerzos educativos que realizamos acababan en un aparente fracaso. Para esto, cuando éramos novios siempre platicábamos de nuestros sueños cuando echábamos reja; uno de nuestros proyectos era una orquesta. Cuando la empresa empezó a salir de sus apuros empezamos a copatrocinar, junto con otras empresas, conciertos de música clásica en el Teatro Manuel Doblado. Se fueron dando una serie de circunstancias, nos aventamos a crear núcleos en Imagina, Diez de Mayo y otro por acá (Santana del Conde), para esto teníamos muy buena voluntad de la gente de la zona por las labores que realizábamos en las instalaciones educativas.” (Velázquez, 2015)

Graciela y Juan Carlos habían contactado a un representante de Universidad de Houston, quienes patrocinarían gran parte de la creación de los nuevos núcleos y de la solidificación de la Orquesta Trinitate. O eso habían entendido.

El día que lanzamos la convocatoria para la orquesta, el auditorio se llenó. Ese día vinieron unos chicos de Imagina y unos músicos de San Houston, quienes supuestamente nos iban a dar el apoyo económico. Se proyectó una película sobre el programa de Venezuela de orquestas (No existe talento, existe trabajo), entonces mi esposa se para enfrente y reta al auditorio diciendo: "hay que atreverse a soñar, a soñar y a soñar". Nosotros pensamos que íbamos a tener 15 o 20 inscritos... se inscribieron 256 para este núcleo. Se decidió que había que tirarle a lo grande: hay que orquestrar, cinco días, tres horas diarias.”

Cuando viene el administrador de la Universidad de Houston, nos aclaró que no había ningún dinero, todo había sido un malentendido, y ¡Bolas! Ya con la gente convocada no podíamos salir con nuestra batea de babas, y ni modo de decirles "dice mi mamá que siempre no".

[...] Empezamos a dar clases afuera de la fábrica, después en una caballeriza. Se propuso un objetivo: lanzar un concierto en el Teatro Doblado para diciembre 13 de ese año (2009). Los niños, cuando empezamos llegaban así *-dijo, agachando la cabeza-* muchas veces ni contestaban, ahora los ves alegres y felices. Para no hacértela larga, yo le dije a mi esposa que no me gustaba ese lugar, yo soy fiel creyente de que, si de veras vas a educar a la gente, les tienes que dar el mejor de los espacios, la arquitectura también es maestra. Entonces, vamos a hacer las cosas bien, entonces fue cuando hicimos el campus, y para mayo de 2010 ya estábamos ahí dentro. (Velázquez, 2015)

El proyecto inicial contemplaba 5 células de trabajo, una de ellas era imaginaria. En un punto del proceso, las orquestas decidieron dejar de trabajar en conjunto y se hicieron independientes unas de otras. Actualmente existe poca relación entre ellas. Humberto Urquieta, director de la academia Renacimiento y de su respectiva orquesta, dice al respecto de la separación del proyecto inicial que:

"No hubo ánimos de colaborar, alguien lo tiene que decir. Graciela Orozco Pacheco hacía todo. CONACULTA tenía pensado en León para abrir un nuevo núcleo, y decidimos que se fuera a Los Castillos, porque aquí como quiera ya habíamos sacado el recurso. Ahí fue donde surgieron los problemas, pues metieron a personas ajenas y fue eso, no nos pudimos poner de acuerdo, hubo visiones diferentes". (Urquieta, 2017)

Manuel Ramírez, oriundo de Santa Ana del Conde estuvo desde los inicios de la Academia Renacimiento, hace ya 10 años que comenzó prácticamente la mitad de su vida. Ahora, además de ser parte de la orquesta, se ha convertido en maestro dentro de ésta, además de dar clases de música en el kínder de su localidad. Nos cuenta como fueron los primeros días de la Academia.

Yo iba en la escuela, en quinto o sexto, y llega un formato de que van a abrir un taller de música y se dio en el templo, en Santa Ana y vi a los maestros que ahora tengo tocando violín, piano, trompeta, violonchelo. Tu como cualquier niño querías la guitarra, luego te das cuenta de que no hay guitarra. Empecé tocando el violín donde hacen las macetas (fabrica la Trinidad).

-¿Cómo era su salón?

Pues no era ni un salón, era una bodeguita. Estaba muy chiquito. Empecé ahí tocando el violín, fue como un mes o mes y medio, pero en sí no teníamos nuestro violín, era un violín como para 20 niños.

Ya después nos cambiaron a las caballerizas y ahí ya entraron todos los instrumentos. Empecé con el violín, después crecí y ya no lo pude tocar porque mis manos crecieron y ya no me acomodaba, entonces me cambié a viola y es lo que toco actualmente. (Camacho, 2018)

Esos fueron los inicios de la Academia Renacimiento, y del entonces proyecto Música Esperanza de vida, del cual posteriormente surgiría Imagina y otras orquestas que actualmente operan en León.

Imagina

La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Imagina nace en 2009 como iniciativa del proyecto Imagina Biblioteca y con el apoyo institucional del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) perteneciente a COANACULTA.

Imagina, es una institución de carácter social que "se encarga de crear espacios y despertar el gusto por el conocimiento, la investigación y el aprendizaje en los niños y jóvenes de escasos recursos." (Imagina Centro Comunitario, 2014). Y está conformada en cuatro proyectos:

- Biblioteca infantil Imagina
- Biblioteca juvenil Imagina
- Preescolar Imagina
- Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Imagina

Con respecto a este último, la organización lo define como:

"Está inspirada en el proyecto de Venezuela "tocar y luchar". Propone integrar a niños y jóvenes de comunidades marginadas, sabedores de que la música eleva el espíritu, desarrolla la inteligencia, propicia el

trabajo en equipo, la coordinación y enriquece la cultura. Teniendo así una clara incidencia en la transformación social.

Se brinda formación musical de calidad a los alumnos a través de clases y talleres donde se especializan en algún instrumento y en teoría musical, conformando las orquestas infantil y juvenil Imagina." (Ibíd.)

Imagina, entre otras cosas, proporciona el Centro Ecológico Imagina, cede de la orquesta y donde se llevan a cabo todas las actividades de la academia. Este centro ecológico se encuentra en el ZAP de Los Castillos, cerca del río La Sardaneta.

Por otra parte, el SNFM brinda la estructura y el contenido académico y artístico de la academia, conformándola dentro de un sistema a nivel regional que a su vez forma parte de un entramado a nivel nacional.

“El SFMN es la institución responsable de promover a través del quehacer musical, el desarrollo integral de niños y jóvenes, principalmente de quienes habitan en las localidades más desprotegidas social y económicamente del país, con el objetivo de contribuir a la recomposición del tejido social.

Nuestro propósito es brindar una opción de esparcimiento integral que no sólo brinde educación musical, también un desarrollo social y humano, en el que los niños y jóvenes fortalezcan su identidad y sentido de pertenencia, a través de la práctica musical en grupo; que hagan comunidad, se desenvuelvan y consoliden valores como la responsabilidad, la disciplina y el trabajo en equipo, los cuales coadyuvarán en su formación futura y en la construcción de sus proyectos de vida.” (Secretaría de Cultura, 2017).

Para lograr su objetivo el SNFM trabaja bajo un esquema de sistemas, que consisten en agrupaciones musicales de carácter comunitario a nivel regional, estatal o local. Guanajuato cuenta con su propio sistema llamado Sistema Bajío, conformado por orquestas y coros en Celaya, León, San Francisco del Rincón y Centro Fox. Oscar Argumedo es el director general del Sistema Bajío.

Hasta diciembre del 2017 el SNFM cuenta con 96 agrupaciones musicales comunitarias distribuidas en 60 municipios, además cuenta con 8 regiones que por

el número de agrupaciones articuladas que las conforman son clasificadas como Sistemas, como el caso del Sistema Bajío.

La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Imagina es entonces resultado del esfuerzo conjunto de la asociación Imagina y de CONACULTA, específicamente al SNFM y su programa Movimiento Nacional de Agrupaciones Musicales Comunitarias.

Conclusiones

A través de las narraciones e investigación documental de este capítulo, se observa el inicio común de ambas orquesta, más aún de todas las orquestas de esta índole en la ciudad de León. Se observa además, que el modelo ha sido tomado de El Sistema. Es importante conocer los antecedentes de ambos proyectos así como las trayectorias que han tomado a lo largo de esta primera década.

Así mismo es necesario aprender de los claroscuros y contradicciones que giran alrededor de El Sistema. ¿Por qué es tan polémico? ¿Cuál es su impacto a nivel social y cultural en Venezuela? ¿Existen, si quiera, las herramientas necesarias para poder evaluar su impacto? Muchas cosas se pueden – y deben- cuestionar acerca del Sistema para replantearse los proyectos locales.

También es importante reconocer a los músicos de gama internacional y en diferentes géneros musicales que han salido de este programa venezolano y que ahora buscan abrirse lugar en otros países debido a las malas condiciones en que se encuentra su natal nación. Tal es el caso del mismo Dudamel, el director principal y la mano derecha del fundador de El Sistema, José Antonio Abreu, quien actualmente se encuentra en Los Ángeles temiendo las represalias por parte del mandatario Nicolás Maduro. (Mantilla, 2017)

Al respecto de las controversias en tan sinuoso tema y de su -aún más controversial- creador José Antonio Abreu, la escritora venezolana Gisela Kozak (2018) menciona que “el sistema puede auditarse, mejorarse y abrirse al escrutinio

público cuando se instaure la democracia en Venezuela [...] Al sistema hay que mantenerlo pero a Abreu es preciso despojarlo de su traje de divinidad” (Kozak, 2018) y quizá también de su traje de tirano, según sea el caso, y continúa: “La mejor manera de reconocer su obra –construida con los recursos de todos los venezolanos– es preservarla. Nuestro deber es proteger el sistema sin dejar de reconocer el rol que jugó la extraordinaria estatura gerencial y la visión de Abreu” (ibíd.).

Así mismo, los proyectos orquestales y los sistemas que se están creando alrededor de ellos deben someterse a constantes análisis y evaluaciones, sin que estas se conviertan en un estorbo burocrático. Se trata, más bien, de mantener el dedo en el renglón y darle la importancia debida, para lo cual el primordial reconocérsela.

Capítulo V

Los directores y los músicos

Es momento de escuchar a quienes viven en carne propia la experiencia de pertenecer a orquestas comunitarias, permitiéndonos un acercamiento con los entrevistados, quienes narran como su vida se ha entrelazado con la música y la dinámica de la orquesta y la academia. Para elaborar este capítulo han sido seleccionados algunos fragmentos de las entrevistas que realizadas para esta investigación, y que se encuentran completos en la sección de Anexos.

Como ha se ha mencionado, la tesis se apoyó en la metodología de entrevista semiestructurada. Se entrevistó un total de dos directores, dos alumnos y al cofundador de la Academia Renacimiento. El objetivo principal de las entrevistas fue conocer su opinión personal y su experiencia dentro de las orquestas para sabes el impacto que están han tenido en sus vidas y cómo las han transformado.

De manera general, se podría observar que las entrevistas resaltaron tanto los grandes beneficios de la música como herramienta para el desarrollo de capacidades y la apertura de más opciones de los entrevistados, así como algunas problemáticas de los orquestas parecidas a los que se vinculan con el sistema venezolano, que van desde el contexto social de las orquestas, así como carencias aún sin resolver en la estructura y funcionamiento de las academias.

Oscar Argumedo, actual director de Imagina, y coordinador general del sistema bajío, es un ejemplo de alguien que ingresó desde la juventud a una orquesta comunitaria y ha crecido dentro del mundo de la música.

L: Ahora, tu vida como ejemplo, como producto de estas orquestas ¿cómo fue?

Simple, yo estaba en la secundaria, no quedé en artes, iba a estudiar artes plásticas. Desde los 12 en adelante ayudo a mi abuelo de albañil para sacar dinero, me interesaba tocar el saxofón. Mi papá era maestro y se cambió a una primaria por la casa, allá en México, y escuchó una banda. Me dijo que me metiera a la banda porque no quedé en la prepa. Era una orquesta comunitaria, llegué y me dicen “no hay saxofón en las orquestas, pero ahí está el trombón”, terminé en el contrabajo.

A los tres meses di mi primer concierto, comencé a descubrir que tenía talento y que lo que ganaba de albañil en un mes acá lo ganaba en una semana, “pues de aquí soy”.

Y así empecé, no había contrabajistas, me llevaban a todos los lugares en México, tenía 16 años. A los 17 decidí que iba a estudiar música, terminé la preparatoria por obligación. Tuve la fortuna de tener buenos maestros, que me conseguí y pagué yo, porque mis papas no me los podían pagar.

A los 20 años ya estaba en una orquesta profesional. Me fui de giras a Europa. De ahí empecé, gané becas en FONCA, sigo ganando, sigo estudiando.

Me quedé en Guanajuato por cuestiones de salud. Intenté hacer algunas orquestas, pero no funcionó hasta que se dio la casualidad de que imagina quería una orquesta y que CONACULTA mandó un proyecto, nos audicionaron y quedé yo. No nos dieron metodologías, todo lo cree yo. Y de ahí empezó mi historia. (Argumedo, 2017)

Oscar es un ejemplo de alguien cuyo vida ha sido direccionada por el quehacer musical y quien ha emprendido su propio camino trabajando en una nueva orquesta, creando su propio programa y repertorio fusionándose con otras iniciativas como la de “coros en movimiento” que mezclan los cantos con movimientos y ritmos,

quitando el estatismo a esta actividad y volviéndola más dinámica y divertida. Además de la amplia oferta de actividades que Imagina ofrece, se acompañan de un equipo de trabajadoras sociales quienes buscan un mayor acercamiento a la comunidad. Puede encontrarse una descripción más cercana y la entrevista completa en los anexos al final de esta investigación.

Por otro lado, más al sur del municipio, se encuentra Manuel Ramírez estudiante y profesor de la Academia renacimiento, actualmente tiene 20 años, de los cuales, lleva la mitad en la Academia.

L: Estamos hablando de que empezaste como a los 11 años, hace 10 años. En esos años ¿Qué ha sido lo más importante que te ha dejado?

M: toda la trayectoria. Ya cuando eres un músico ya no tienes una vida normal, todo lo tomas como música. Por ejemplo, los pájaros (dijo señalando la ventana). Eres la novedad en la escuela y vas creciendo y vas conociendo lugares: los teatros, el único que conocía era el Manuel doblado y porque nos llevaron el kínder. Entonces comenzamos a tocar ahí, después en Guanajuato en el teatro Juárez y en una biblioteca, a San miguel, Michoacán, el Bicentenario... cuando toco la OSUG, al siguiente día nosotros tocamos cuando lo inauguró la OSUG, entonces ese día quedo marcado en el periódico "La OSUG inaugura Teatro Bicentenario", al día siguiente "Trinitate toca en el Bicentenario".

Vas conociendo más personas aquí en el ámbito musical. Tocamos con la orquesta El Cisne, una orquesta americana, una orquesta de viento y metal y tocamos con Orgullo Guanajuato. Con la que no hemos tocado es con imagina. (Camacho, 2018)

Otro caso bastante interesante es el de Luis Alberto Ramírez López nacido el 3 de diciembre de 1994 oriundo de Santa Ana, compañero y amigo de Manuel. Luis entró a los 15 años a la escuela de música, "Yo era pandillero. Cuando iba a la escuela llegó la noticia de que iban a abrir la escuela de música, fui por curiosidad y pues

ahí me quedé" (López, 2015). Desertó de la academia hace más de un año y actualmente tiene pareja y una hija pequeña.

Cuando Luis asistía a la academia, tocaba piano, fagot, cantaba en el coro y fue integrante de la orquesta. Luis trabajaba en las mañanas en la empresa Tejas el Águila, además de dar clases de Muai Thai y ensayar tres horas piano, fagot o solfeo. Ha tocado en 11 conciertos con la Orquesta.

L: ¿Qué música te gusta escuchar?

LR: Cumbia, banda, Metallica, corridos.

L: ¿Qué representa la música para ti?

LR: Esperanza de vida. Es muy grande pues te ayuda relajarte, a sacar todo lo que tienes. Me ayudó a salirme de las pandillas pues me dediqué más a la música que a los amigos. Sin ella seguiría en las pandillas, peleándome a cada rato, yo creo que hasta drogadito.

L: ¿Qué te ha dado la escuela de música, además de la oportunidad de aprender a tocar instrumentos?

LR: Muchas amistades, es como entrar a otro mundo.

L: ¿Qué dice tu familia sobre tus actividades?

LR: Están orgullosos, hasta lloran cuando me ven tocar.

L: Y si nunca se hubieran puesto la escuela de música ¿Cómo estaría Santana?

LR: ¡Uuuy! habría pandillas por todos lados, estarían a machetazos o a balazos yo creo. Ahorita si hay pandillas, pero no tantas como antes, se han calmado, ya respetan.

Luis comenta que no hay más centros ni espacios culturales que los que ha proveído Tejas el Águila, y que, a partir de la apertura de la escuela de música, empezaron a construirse escuelas secundarias y preparatorias. Así mismo, con los fondos que

obtiene la orquesta con sus presentaciones y de más ingresos tanto del sector público como del privado se está construyendo un auditorio grande para realizar ensayos, además, la escuela de música planea hacer una prepa que complemente el plan escolar gubernamental con otras actividades por supuesto la instrucción musical no podrá faltar. De llevarse a cabo estos proyectos, Luis expreso que sólo ahí continuaría su educación nivel medio superior.

L: ¿Qué le dirías a quienes iniciaron este proyecto?

LR: Que muchisisimas gracias por todas las oportunidades que me dieron... hasta les daría un abrazo. Se los pagaría con muchas tocaditas y mucho éxito.

Al comentar con Manuel esta entrevista realizada hace casi tres años, le mencioné que para mí, fue uno de los alicientes a iniciar una investigación más amplia en el tema de orquestas comunitarias. Manuel es viejo amigo de Luis (Goru), y en la entrevista que le realicé a Manuel, tuve la oportunidad de conocer un poco más la vida de Goru.

L: ¿crees que esta academia ayuda a cambiar la situación de Santa Ana, por ejemplo?

M: Pues es que todo ayuda, ¿no crees? Más bien, cada quien si se quiere dejar ayudar o no.

Yo tengo un alumno en el kínder, tiene 5 años, se llama Ricardo, y el lunes de esta semana, no sé si te diste cuenta que hacía un frio tremendo, me lo mandan nada más con una playera, sin chamarra y sin comer, tu dime. Y eso de los padres que no se dejan ayudar, porque ya van varias veces que les digo que le echen una chamarra al niño, échense de comer. Que no es de mi trabajo andar regañando a las mamás. Pero sí, yo creo que es de las personas que no se dejan ayudar, porque esto si ayuda.

L: Recuerdo que le hice a Goru la misma pregunta de cómo sería su vida sin la academia. Me dijo “pues estaría borracho o drogado” porque el pertenecía o pertenece a pandillas de por aquí, aunque sea por un tiempo,

lo alejó de las pandillas o de la calle, aunque sea por estar aquí tomando clases.

Manuel río un poco mientras le contaba esto.

M: A Goru cuando yo lo conocí, teníamos como 7 años, íbamos en tercero. Yo y él éramos como los amiguitos que siempre se cuidaban. Si a él no le echaban de comer, yo le daba la mitad de mi sándwich y viceversa. O que nos andábamos peleando y él me iba a ayudar a mí.

También, yo digo que conocer al maestro Víctor le cambió su manera de pensar, porque después de que nos separamos, él seguía todavía con esa mentalidad de su pandilla y así. Una vez me acuerdo que fuimos a una despensa y empezaron a decirle cosas otros chavillos y veo que se le arrima la bola y él saca una varilla, así bien extremo. Ahora le digo "¿qué hubieras hecho con la varilla?, ahorita estuvieras en la cárcel, no tendrías tu familia, tu niña, tu trabajo, no fueras lo que eres ahorita pues". Porque llegó a ser... se graduó en Muai Thai, tocaba excelente el piano, no sé por qué lo dejó, ni tampoco conozco su opinión. Pero sí lo cambió, antes éramos niños, ahora es responsable, está formando su vida, no sé si como él la predijo en aquel tiempo o si solo lo está haciendo por hacer, pero cualquiera de las dos formas está bien.

Lo que más me sorprendió fue que nunca tuvo el apoyo de sus padres para hacer lo que está haciendo ahorita. Su papá murió en 2015, pero hasta ese día fue para estar con ellos, de ahí en más nunca estuvo con ellos. Su mamá, todavía no está con ellos, no la conozco y él nunca me platica de su mamá y por comentarios que he escuchado su mamá no vive con ellos, está su abuelita. Tiene como cuatro hermanos.

Goru y Manuel son dos casos, entre muchos otros, de personas a las cuales les ha cambiado la vida por este tipo de instituciones, en estas encontraron el espacio de desarrollarse como personas y encontrar un camino, que la escuela ordinaria, ni la calle, y a veces ni la familia, pudieron proporcionarles.

A la mirada de algunos de los encargados de estos proyectos, estos han sido los cambios más remarcables en su trayecto dentro de las orquestas:

Juan Carlos Gómez, cofundador de Academia Renacimiento.

L: ¿Qué frutos ha visto usted de su trabajo educacional, del kínder, la orquesta?

[...]

Estos chicos están desarrollando su cerebro de manera impresionante, la música como pocas artes tiene la capacidad de desarrollar tu cerebro. En México, no estamos acostumbrados a trabajar en equipo; la orquesta es trabajo en equipo, con liderazgo porque tienes que aprender a escuchar e ir al unísono. La orquesta es una metáfora del trabajo en equipo con base en esfuerzo individual.

L: En un lugar conflictivo como lo es Santana, donde existen pandillas, ¿Cree usted que la orquesta y demás iniciativas que ya mencionamos, han serv...

¡Sí!, está sirviendo. En la biblia se habla de la cosecha: lo que siembras, cosechas. Para esto tienes que sembrarlo que quieras cosechar, tienes que deshierbar, regar, fertilizar y lo más difícil, tienes que esperar. Quizá jamás sepamos qué hubiera pasado si no hubiésemos empezado con estos esfuerzos, lo que sí te puedo decir es que lo que está pasando es como un milagro. En 2009 no había orquestas juveniles en León, en la actualidad hay 6. Sólo imagínate cuantos chicos están en la música, y algo muy interesante Laura, lo que nunca pudimos con los papás lo estamos logrando mediante los hijos. Los papás se empiezan a cultivar por los hijos; individuos que en su vida sabrían quién es Beethoven, Vivaldi, Bach; personas que nunca se había parado en un teatro, ¡ahora van a ver a sus hijos! Y va el abuelo, la tía y el compadre, entonces, unión familiar. (Velázquez, No obstante, comencemos, 2015)

Oscar Argumedo comentó que:

O: Cuando llegué a Imagina, la aspiración de estudio era secundaria, terminaban la secundaria y me decían “maestro ya voy a ser músico, ya no voy a estudiar la prepa”, yo les respondía: "está padrísimo, pero sabes qué, si no estudias la prepa ya no estarás en la orquesta". Entonces logramos, a los dos o tres años, subir el promedio de escolaridad a prepa. Ahorita la gran mayoría

de nuestros niños de la orquesta que van en la prepa aspiran a llegar a la universidad.

Lo que pasó con nuestros niños de Centro Fox, son niños de campo y logramos que ya te vean a la cara, que ya tengan identidad. ¿Cómo lo hicimos? Cuando yo llegué y creamos el sistema, montamos, por ejemplo, Huapango de Moncayo, y se les explica el contexto del autor, que es un mexicano que tuvo que irse a EUA a estudiar, tuvo que creer y saber que es un mexicano que está buscando más. Se explica sobre el huapango que son tres sones mexicanos, música tradicional veracruzana. Entonces se empieza a buscar el contexto histórico a través de las problemáticas en el cual se manejan los valores humanos a través de emociones y sensaciones por medio de la música. Entonces los niños comienzan a desfogar todo esto que traen a través del repertorio musical. (Argumedo, 2017)

Humberto Urquieta:

L: Tengo entendido que esta zona es muy violenta, y las comunidades de donde vienen muchos de los chicos padecen de pandillerismo, bandas y demás violencia. Merman mucho las oportunidades ¿no?

H: estamos viendo donde no está el problema. El problema no es si hay un pandillero, el problema es por qué hay un pandillero, todos somos criminales en potencia. Tú has estado aquí, ¿alguna vez has visto algún grafiti o algún acto de vandalismo? Bueno, lo que hicimos fue decirles "pásenle, puedes entrar aquí cuando quieras. Esta es tu casa."

Que sí, nos ha tocado que avientan cadáveres aquí afuerita o en la vía. Ha habido asaltos a trenes, me gustaría podértelo medir, pero desde que estamos acá se han reducido; antes eran a diario. Ahora lo que está de moda es robarse los cables.

L: ¿Cuáles son las herramientas a futuro que se les dan aquí? Independientemente del factor musical, porque realmente muy pocos podrán vivir de la orquesta, empezando con que en León hay muy poca oferta de trabajo.

H: Lo que nosotros estamos generando en la música es competencia, ahora va a haber más gente preparada. Lo único que yo quisiera de mis chicos es que salieran de acá con el carácter suficiente para convertirse en eso que quieren, que tengan claro que es lo que quieren y que luchen por él.

Tenemos una chica que fue invitada a tocar en Europa, solo tenía que comprar su boleto avión que le costaba 75 mil pesos. ¡imagínate! lo que para ella era esa cantidad.

En lo que parecieran coincidir los entrevistados es en qué el impacto principal de las academias es interno, poco visible, como los sentimientos de una construcción que les permitirá en un futuro lograr otras cosas. Disciplina, carácter, seguridad, alegría, entusiasmo y dedicación, así como la capacidad de soñar.

En la Academia Renacimiento, por ejemplo, se han conseguido becas del 100% para que sus alumnos más destacados puedan estudiar la preparatoria en el Instituto Oviedo o la universidad en la Universidad La Salle, gracias a un convenio entre estas instituciones. Así, los alumnos tienen acceso a mejores oportunidades académicas y posteriormente, laborales.

La oportuna ejecución musical por parte de los alumnos no es el objetivo principal. Otro punto donde convergen las opiniones de los directores, es que al ensayar quince horas a la semana se convierte en una disciplina, no un simple hobby, y que por consiguiente el resultado será que los alumnos ejecuten bien las piezas. Sin embargo, ¿es solo ejecutar correctamente notas que alguien más escribió? ¿dónde queda la innovación, la creatividad, el libre albedrío de los músicos?

Baker (2014) ha estudiado El Sistema, como ya se ha mencionado previamente, y plantea la pregunta de ¿por qué música clásica? Existen muchos estudios que confirman los efectos a nivel cerebral dentro de las personas al escuchar música, diferentes tipos de efectos como se mencionan en capítulos anteriores, pero “la combinación entre ejecución de música clásica y efectos sociales positivos, no es obvia. Entre los principios que Nettl (1995, 42) identifica en la ejecución de música clásica es el conformismo, la rígida estructura de clase, la dictadura y

sobreespecialización. ” propiciando, en casos más específicos, actitudes de control y competición (Baker, 2014, pág. 173). Por lo que lanzar la pregunta de ¿por qué música clásica? No está de más, y es en especial preocupante si se trata solo de autores extranjeros.

Expresé mis dudas al respecto a Humberto Urquieta y esto fue lo que sucedió:

L: ¿En qué te basas para elegir tu repertorio?

H: Que sea una pieza que se toque con el corazón, más que con el cerebro.

L: ¿Nunca ha habido una composición propia de aquí?

H: Una vez hubo un chico con mucho talento. Y un día le dijeron que podría llegar a ser un gran compositor. Me encargaron a mí darle clase. Pero que te digan que puedes llegar a ser compositor no significa que ya lo seas, tienes que empezar a trabajar para eso.

Entonces a este chico se le subió, descuidó su técnica. Compuso, pero no fue la gran cosa.

L: Yo me pregunto ¿entonces dónde queda la innovación y el impulso a la capacidad creadora?

H: Sí, porque la orquesta de entrada mata la creatividad. Tiene su forma de contraargumentar esto, pero sí mata la creatividad – Me acerca una hoja con partituras de alguna pieza de Paganini-. Estoy haciendo algo de otra persona de 1850 y queriéndolo hacer cuando hay diez mil personas como yo haciéndolo.

El primer requisito para ganar un lugar en una orquesta es hacer lo que los demás te dicen; El segundo es que el director te de una instrucción y hacerlo como él desee; tres, que sepan trabajar en equipo, igualitos todos, sin sobresalir. Entonces tienes que ser bien moldeable y bien respetuoso de la autoridad, tienes que adaptarte al director.

Pero tiene una explicación. Tienes que recorrer un camino, y el camino que ha demostrado ser el más efectivo es este. Si tú quieres empezar a forjar un futuro alienándote de todo lo que ha pasado y no tomando en cuenta todas las experiencias anteriores pues vas comenzar a cometer los mismos errores.

Es un círculo bien raro. Yo hice una composición, yo no soy compositor pero un día mi maestro me dijo que tenía que hacerlo. Comencé a componer y comenzó a gustarme más esto –dijo señalando la composición de Paganini- y comencé a ver las cosas diferentes y a apreciar el valor de la obra.

Se tiene que aprender de lo que otras personas han hecho. Por qué cuando alguien quiere crear desde la no-técnica salen cosas tan pobres.

Entonces, todo esto que te dije, que una orquesta es terrible, pues no. Una orquesta te da las herramientas, si las sabes aprovechar, para volverte creativo. Es como si Picasso hubiera empezado en el cubismo, Picasso fue hiperrealista antes y de ahí pudo derivar a lo que es el cubismo.

Y Oscar Argumedo:

Lo que pasó con nuestros niños de Centro Fox, son niños de campo y logramos que ya te vean a la cara, que ya tengan identidad. ¿Cómo lo hicimos? Cuando yo llegué y creamos el sistema, montamos, por ejemplo, Huapango de Moncayo, y se les explica el contexto del autor, que es un mexicano que tuvo que irse a EUA a estudiar, tuvo que creer y saber que es un mexicano que está buscando más. Se explica sobre el huapango que son tres sones mexicanos, música tradicional veracruzana. Entonces se empieza a buscar el contexto histórico a través de las problemáticas en el cual se manejan los valores humanos a través de emociones y sensaciones por medio de la música. Entonces los niños comienzan a desfogar todo esto que traen a través del repertorio musical.

No solo es la educación musical, no estoy hablando de escalas, no estoy hablando de nivel selecto, más que de conexión real de las problemáticas con conexión espiritual y humana. Por espiritual no hablo religiosamente, espiritual me refiero a una conexión real del ser humano. El arte es el aprendizaje de apreciar la estética, la estética es la belleza real del ser y de la naturaleza.

No se trata de sacarlos de las drogas. A la gente se le hace soñar y a aspirar a más como ser humano.

Conclusiones Generales

Regresando al principio, recordemos la hipótesis general de la tesis: una academia musical accesible para niños, niñas y jóvenes en contextos conflictivos es un método que puede ayudar a contribuir en el desarrollo social al tener un impacto positivo y trascendente en sus integrantes, lo cuales adquieren capacidades que les abren nuevos horizontes y oportunidades, expandiendo esos beneficios a dicha localidad.

Se han recorrido conceptos que abarcan desde la música y su efecto a nivel intra e interpersonal, pasando por la economía cultural y su creciente reconocimiento hasta conceptos como pobreza, violencia y marginación y como se combaten con autoafirmación, educación consciente y desarrollo de capacidades. Muchos autores argumentan que concebir la música desde una perspectiva y un afán utilitarista, pone en riesgo la razón misma e irracional de las artes. Pero la estética no excluye ni repele cualidades sociales como la inclusión, la autoafirmación y la justicia.

Si la música aumenta la calidad humana, el genio, las facultades cognitivas y académicas, es algo que aún escapa certeramente a nuestro conocimiento y para fines de este estudio no interesa. Lo que interesa es el ejercicio consciente de las facultades y el aprovechamiento de las oportunidades para que cada alumno decida lo que quiere, y se crea capaz de lograrlo.

Renacimiento vs Imagina

Como ya se ha mencionado, ambas academias tienen el mismo origen y los mismos antecedentes, así como objetivos similares. He tenido la oportunidad de acercarme a ambas y me gustaría destacar algunos pros y contras.

Renacimiento ha logrado colocar a algunos de sus estudiantes en el Instituto Oviedo y en la Universidad La Salle, así como algunos músicos en otras orquestas. La

desventaja que veo, es que se encuentra un tanto aislada con respecto a otras orquestas del área lo que reduce las opciones de los alumnos, y al parecer, se han tenido dificultades en conseguir maestros.

Renacimiento, además de los instrumentos, también ha brindado clases de artes marciales y otros oficios, lo que complementa el aspecto intelectual con el físico y se ha involucrado en otros proyectos de la zona como la construcción del kinder, además de la fábrica, que sirve como fuente de empleo a la gente de la comunidad.

Por el contrario, Imagina forma parte del Sistema Bajío, y maneja un sistema de rotación de personal en las diferentes instancias (centro Fox, Imagina y Celaya), además de que hace poco inauguraron un Licenciatura que se imparte en Celaya.

La desventaja con Imagina, es que, en mi opinión, se encuentra encapsulada y se involucra poco con la colonia que le rodea, esto a pesar de estar junto a la Biblioteca Imagina, donde se imparten talleres al público en general.

A mi parecer, ambas Academias han construido su propio esquema a su manera, pero teniendo un objetivo común: la enseñanza de calidad de la ejecución de la música, la disciplina, la constancia, el esfuerzo y la capacidad de soñar. En ambas academias me parece que falta más espacio de crecimiento a sus alumnos, hablando de aquellos que alcanzan un grado alto de ejecución musical. Las oportunidades de crecimiento que veo son:

- a) Promover y capacitar a los alumnos en la composición, creación e innovación musical. Mayor impulso a la creatividad.
- b) Conexión con otras instituciones que se relacionen al rubro musical y que complementen su desarrollo.
- c) Involucrarse más con las comunidades sede y los actores e instituciones de dichas comunidades. Trabajar por coaccionar gobierno, empresa y ciudadanía.

Me atrevo a sugerir la creación de una plataforma donde converjan las 5 orquestas de la ciudad de León (Imagina, Trinitate, Osea las Hilamas, Osea San Juan de Abajo

y Centro Fox) y que permita la profesionalización de los alumnos en el mundo de la música, las artes y la cultura. Es importante sentar los precedentes de futuros campos de trabajo y desarrollo. Difícilmente todos los alumnos de las orquestas podrán vivir de tocar en las orquestas a nivel profesional, tampoco es el objetivo. Recordemos que la cultura también es un capital, más remunerativo e intrínsecamente sustentable, es un campo poco labrado que ofrece un sinnúmero de oportunidades donde los niños y jóvenes irán creando precedentes.

Bibliografía

- Argumedo, O. (28 de agosto de 2017). *Imagina y Centro Fox*. (L. E. Olvera, Entrevistador)
- Baker, G. (2014). *El sistema. Orchestrating Venezuela's Youth*. United States: OXFORD.
- Baker, G. (7 de Julio de 2015). *La tiranía de El Sistema de Orquestas*. (C. Flores, Entrevistador)
Caracas: Newsweek Venezuela.
- Banco Mundial. (2015). *El Banco Mundial*. Obtenido de
<http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI>
- Barreiro, J. (1975). Educación y Concienciación . En P. Freire, *Educación como práctica de la libertad* (págs. 12, 14 y 15). México : siglo veintiuno editores, sa.
- Blacking, J. (2003). *¿Qué tan musical es el hombre?* México: Desacatos.
- Blacking, J. (2006). *¿Hay música en el hombre?* Alianza Editorial.
- Camacho, M. R. (31 de enero de 2018). *Entrevista a Manuel*. (L. E. Olvera, Entrevistador)
- Cámara de Diputados. (2016). *LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL*. . H. Congreso de la Unión.
México: Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios. Recuperado el últimas reformas DOF 01, 06.
- Chibici-Revneanu, C. (2011). *Un-mind the Gap: Questioning the Division between Artistic Instrumentality and Autonomy from an Ethnomusicological Perspective*. León: UNAM.
- ConArte. (2006). www.conarte.mx. Obtenido de <https://www.conarte.mx/qu%C3%A9-es-conarte/misi%C3%B3n/>
- CONEVAL. (2010). *Medición Municipal de la pobreza*.
- Córdoba, R. C. (2006). Desarrollo humano y de capacidades. Aplicaciones de la teoría de las capacidades de Amartya Sen a la educación. *Revista española de pedagogía.*, 365-380.
- Cottom, B. (2010). *Derechos culturales en el marco de los derechos humanos en México*. México: Porrúa.
- Doyal, G. (1994). *Teoría de las necesidades humanas*. Barcelona-Madrid: Icaria-Fuhem.
- Geertz, C. (2003). *La Interpretación de las Culturas*. Barcelona: Gedisa.
- Gobierno Bolivariano de Venezuela. (s.f.). *Sistema nacional de coros y orquestas juveniles e infantiles de Venezuela*. Obtenido de <http://fundamusical.org.ve/category/el-sistema/que-es-el-sistema/>
- Grajales, L. F., & López-Calva, R. V. (2003). *El concepto de desarrollo humano, su importancia y aplicación en México*. México: PNUD.

- Guzmán, A., & José María Frausto. (2011). La determinación de polígonos de pobreza. Análisis metodológico. *Revista Electrónica Nova Scientia*, 85-124.
- Herrera, R. (2011). Los Catillos: Asentamiento surgido en el siglo XVI. *Revista Tiempos*.
- Imagina Centro Comunitario. (2014). www.imaginabiblioteca.org.mx. Obtenido de <http://www.imaginabiblioteca.org.mx/nosotros.php>
- IMPLAN. (1 de enero de 2013). *Estrategia de intervención comunitaria para prevenir la violencia en el Polígono Los Castillos*. Obtenido de <file:///C:/Users/loher/Dropbox/UNAM/6%20Semestre/tesis/todo%20sobre%20los%20castillos.%20i%20love%20implan%20n.n.pdf>
- IMPLAN. (2014). *Polígonos de pobreza*. León: Instituto Municipal de Planeación.
- IMPLAN. (2015). *Diagnóstico el Municipio de León 2015 Para el desarrollo del municipio de León, Guanajuato*. León: Instituto Municipal de León, IMPLAN.
- IMPLAN. (2016). *Polo de desarrollo rural Álvaro Obregón (Santa Ana del Conde)*. León: Implan.
- INEE. (2013). *México en PISA 2012*. México: INEE.
- Instituto Municipal de Planeación. (2010). *Estrategia de Intervención Comunitaria para Prevenir la Violencia en el Polígono Los Castillos*. León: IMPLAN.
- J. P. Fitoussi, P. R. (2003). *LA NUEVA ERA DE LAS DESIGUALDADES*. Buenos Aires: Manantial.
- José Narro Robles, J. A. (2012). *Políticas de juventud. Una propuesta para el México del siglo XXI*. México: UNAM.
- Jusidman, C. (2012). Causas económicas y sociales de las violencias en entornos urbanos. En G. C. Valderrama, *Violencia y Cultura en México* (págs. 17- 24). México: CONACULTA.
- Kersffeld, D. (2004). *Georges Sorel: apóstol de la violencia*. Buenos Aires: Ediciones del signo.
- Kozak, G. (8 de abril de 2018). *Alabado y cuestionado: José Antonio Abreu y el Sistema de Orquestas de Venezuela*. Obtenido de literalmagazine.com: <http://literalmagazine.com/alabado-y-cuestionado-jose-antonio-abreu-y-el-sistema-de-orquestas-de-venezuela/#mobile-nav>
- Kreimer, R. (2009). Violencia social e inequidad, análisis y propuestas. *Observatorio social* , 29.
- López, L. A. (25 de mayo de 2015). Entrevista a Goru. (L. E. Olvera, Entrevistador)
- Mantilla, J. R. (16 de diciembre de 2017). 40 músicos de la Orquesta Simón Bolívar eligen el exilio. *El País*.
- Marx, K. (1951). *Critique of the Gotha Program*. Moscú: Selected Works.
- Mendoza García, J. (2005). *Exordio a la memoria colectiva y el olvido social*. México: Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.

- México Evalúa. (12 de Junio de 2017). ¿Cómo van los 50 municipios más letales del país? Ciudad de México, México.
- Montalvo, T. (3 de diciembre de 2013). *Animal Político*. Obtenido de <http://www.animalpolitico.com/2013/12/mexico-el-peor-de-la-ocde-en-matematicas-lectura-y-ciencias/>
- Montserrat Puig Llobet, P. S. (2012). NECESIDADES HUMANAS: EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO. *aposta*, 12.
- Narváez, G. G. (2014). Polígonos de Pobreza del Municipio de León. *Parque de Innovación de la Salle*, 4.
- Nota País. (2015). *Panorama de la educación 2015*. México: OCDE.
- Observatorio Nacional Ciudadano. (20 de marzo de 2017). Reporte anual de incidencia delictiva en León, Guanajuato. *El universal*.
- Olivé, L. (2008). *Interculturalismo y justicia social*. México: UNAM.
- Ortega, P. S. (2001). *LA MUSICALIZACIÓN CIUDADANA, UN RETO DEL EDUCADOR MUSICAL EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO*. La Habana: UNESCO.
- Piedras, E. (2004). *¿Cuánto vale la cultura? Contribución Económica de las Industrias Protegidas por el Derecho*. México: CONACULTA.
- Piedras, E. (2008). Las industrias culturales y el desarrollo. En E. P. Nestór García Canlini, *Las Industrias Culturales y el Desarrollo en México* (pág. 140). México: Siglo XXI.
- Prensa FundaMusical Bolívar. (s.f.). *fundamusical.org.ve*. Obtenido de <http://fundamusical.org.ve/el-sistema/#.Vjf2hLcvfIU>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2004). *Informe sobre el desarrollo humano*. Madrid: Multiprensa.
- Secretaría de Cultura. (11 de julio de 2017). *Secretaría de Cultura. Sistema Nacional de Fomento Musical*. Obtenido de http://snfm.cultura.gob.mx/agrupaciones_comunitarias/
- Secretaría de Educación Pública. (2011). *Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales cifras del ciclo escolar 2010-2011*.
- Sen, A. (1992). Sobre conceptos y medidas de pobreza. *Comercio Exterior*, vol. 42. núm. 4., 13.
- Sen, A. (2004). ¿CÓMO IMPORTA LA CULTURA EN EL DESARROLLO? *Letras Libres*.
- Servicios Educarm. (2010). *servicioeducarm.com*. Obtenido de https://servicios.educarm.es/templates/portal/images/ficheros/etapasEducativas/secundaria/16/secciones/269/contenidos/4851/las_necesidades_y_los_bienes.pdf
- Suttie, J. (2015). *Four Ways Music Strengthens Social Bonds*. Berkely: GGSG.
- Suttie, J. (2015). *Why we love music*. Greater Good.

- Taylor, C. (2010). *Multiculturalismo y la Política del Reconocimiento*. México: FONDO DE CULTURA ECONOMICA .
- Throsby, D. (2008). *Economía y Cultura*. México: GESTIÓN CULTURAL.
- Tolila, P. (2007). *Economía Cultura*. México: CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES.
- Trinitate. (2011). *trinitateleon.com*. Obtenido de <http://trinitateleon.com/web/>
- Trinitate. (2017). *Trinitate Philharmonia coros y orquesta*. Obtenido de <https://trinitatephilharmonia.org/historia/>
- Trinitate Philharmonia. (2017). *Trinitate Philharmonia coros y orquesta*. Obtenido de <https://trinitatephilharmonia.org/>
- Tuirán, R. (2011). Los jóvenes mexicanos: situación actual y desafíos. *SEP*. SEP.
- Urquieta, H. (25 de Agosto de 2017). Entrevista al Director de la Academia Renacimiento. (L. E. Olvera, Entrevistador)
- Vela, D. S. (15 de 03 de 2017). Guanajuato entra en el "top ten" de homicidios en el país. *El financiero*.
- Velázquez, J. C. (13 de marzo de 2015). Entrevista al señor Juan Carlos cofundador de Academia Renacimiento. (L. E. Olvera, Entrevistador)
- Velázquez, J. C. (2015). No obstante, comencemos. (L. E. Olvera, Entrevistador)
- Walzer, M. (1993). *Las esferas de la justicia*. México: FCE.
- Walzer, M. (2004). *Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Yúdice, G. (2002). *El recurso de la cultura*. Barcelona: Gedisa S.A.

Anexos

Entrevista a el señor Juan Carlos Gómez Velázquez

2015

No obstante, comencemos.

Todo inició con una tarea en la universidad, que consistía en realizar una entrevista a alguien, no importaba quien.

En ese entonces yo practicaba artes marciales en un gimnasio. Entre mis muchos compañeros había dos chicos que vivían en Santana del Conde, y que habían llegado a este gimnasio bajo algún convenio que consistía en un descuento a cambio de que ellos impartieran clases allá en Santana. Entre semana estos chicos llamados Luis Ramírez y Manuel Ramírez, que a pesar de compartir apellido no eran parientes –por lo menos no tan cercanos-, mejor conocidos como Goru y Manuel, asistían al gimnasio como alumnos y un par de días a la semana enseñaban lo que sabían en la Academia Renacimiento. Esta academia, además de música, existe interés por un bienestar integral, y las artes marciales combinan perfectamente el ejercicio del cuerpo, mente y espíritu. Serán marciales, pero no dejan de ser artes.

Así que, en uno de mis entrenamientos, estando yo consternada porque se acercaba la fecha de entrega de mi tarea y aún no tenía la más remota idea de a quien entrevistar, uno de mis compañeros me sugirió entrevistar al señor Juan Carlos, Dueño de la empresa Tejas el Águila y uno de los fundadores de la Academia Renacimiento, donde Goru y Manuel estudiaban música y enseñaban Muay Thai y Jiu-jitsu.

Mandé un correo y en una semana estaba yo en el vestíbulo de un edificio impresionantemente elegante en Santana del Conde, localidad rural a las afuera de León. La entrevista quedó así.

Esperé pacientemente a que mi entrevistado pudiera atenderme. Tanto el recibidor como la oficina me transportaron a algún palacio de la época del renacimiento. Un expreso descafeinado, galletas sin azúcar y piso de madera nos acompañaron en esta entrevista de más de una hora. Estas cuatro cuartillas condensan el grueso de su mensaje, dejando fuera algunos detalles.

JC: nací en diciembre del año 60. Fui formado como economista, nunca he ejercido mi carrera. Cuando salí de estudiar empecé a trabajar en el negocio de la familia, comenzamos un negocio de azulejo de talavera en Dolores Hidalgo. Aquello realmente no fue muy bien, pero sirvió para aprender.

En el proceso de hacer talavera la gente nos pedía piso y teja de barro que nosotros no fabricábamos. Me asocié con una persona de San Felipe, pero era más bueno pa' vender que para fabricar. Era pura artesanía, el barro se mezcla en una tina y se metía, haz de cuenta, a danzar en el barro, imagínate en tiempo de frío, casi todos acababan reumáticos. Siempre era más lo que yo podía vender que lo que podía fabricar, no porque no supiera, sino porque la tecnología que el señor tenía la pudieron haber utilizado los romanos, antiquísima. Hay la oportunidad de empezar a industrializar esto, fue un camino bien accidentado; batallamos muchísimo, coqueteamos con la bancarrota quince años. Después de mucho trabajo, logramos consolidarnos y pagar nuestras deudas.

Cuando estábamos muy mal financieramente, por circunstancias que yo puedo decir que fueron providencias, logramos... logré escuchar en la tv un programa sobre el método de Dios para salir de los problemas financieros: el método se trataba de dar. El término bíblico se llama diezmo, el 10% de todo lo que recibes. Me impresionó mucho este sermón porque el pastor protestante bautista de Atlanta, Charles Stanley, decía que si yo pensaba que estaba tan mas que no podía dar, era justamente cuando más tenía que dar, y dar un paso en Fe. Entonces yo empecé a dar, y de una forma providencial las cosas se empezaron a dar. Una cosa que es

interesante es que cuando estas económicamente angustiado te haces muy sensible... o te puedes hacer un brujo. El caso es que nos hicimos muy sensibles a las necesidades de las personas, desde entonces tenemos esta vocación de dar. Ahora exploramos cual es la mejor forma de dar, porque hay algunas maneras en las que puedes dañar, ahogar la iniciativa individual, que es lo más importante.

Yo me guio mucho por Henry Ford, quien decía que la verdadera caridad, es ser inteligente, tanto que llegue a ser innecesaria la caridad después. Hablamos, mi esposa y yo, mucho de educación, buscamos "n" formas y fuimos catando experiencias y todos los esfuerzos educativos que realizamos acababan en un aparente fracaso. Para esto, cuando éramos novios siempre platicábamos de nuestros sueños cuando echábamos reja; uno de nuestros proyectos era una orquesta. Cuando la empresa empezó a salir de sus apuros empezamos a copatrocinar, junto con otras empresas, conciertos de música clásica en el Teatro Manuel Doblado. Se fueron dando una serie de circunstancias, nos aventamos a crear núcleos en Imagina, Diez de Mayo y otro por acá (Santana del Conde), para esto teníamos muy buena voluntad de la gente de la zona por las labores que realizábamos en las instalaciones educativas.

El día que lanzamos la convocatoria para la orquesta, el auditorio se llenó. Ese día vinieron unos chicos de Imagina y unos músicos de San Houston, quienes supuestamente nos iban a dar el apoyo económico. Se proyectó una película sobre el programa de Venezuela de orquestas (No existe talento, existe trabajo), entonces mi esposa se para enfrente y reta al auditorio diciendo: "hay que atreverse a soñar, a soñar y a soñar". Nosotros pensamos que íbamos a tener 15o 20 inscritos... se inscribieron 256 para éste núcleo. Se decidió que había que tirarle a lo grande: hay que orquestrar, cinco días, tres horas diarias.

Cuando viene el administrador de la Universidad de Houston, nos aclaró que no había ningún dinero, todo había sido un malentendido, y ¡Bolas! Ya con la gente convocada no podíamos salir con nuestra batea de babas, y ni modo de decirles "dice mi mamá que siempre no", y es que, a esa gente, generalmente se burlan de ella, van y les calientan la cabeza en las campañas en las campañas políticas, sirven

como carne de cañón y después las olvidan. A nosotros no nos gusta eso, no somos así.

Te voy a decir una cosa: sí, hay que pensar las cosas, pero si las piensas demasiado no haces nada, el exceso de análisis lleva a la parálisis. Empezamos a dar clases afuera de la fábrica, después en una caballeriza. Se propuso un objetivo: lanzar un concierto en el Teatro Doblado para diciembre 13 de ese año (2009). Los niños, cuando empezamos llegaban así -dijo, agachando la cabeza- muchas veces ni contestaban, ahora los ves alegres y felices. Para no hacértela larga, yo le dije a mi esposa que no me gustaba ese lugar, yo soy fiel creyente de que, si de veras vas a educar a la gente, les tienes que dar el mejor de los espacios, la arquitectura también es maestra. Entonces, vamos a hacer las cosas bien, entonces fue cuando hicimos el campus, y para mayo de 2010 ya estábamos ahí dentro.

L: ¿Qué frutos ha visto usted de su trabajo educacional, del kínder, la orquesta?

Permíteme contarte una historia: Moisés fue el líder que sacó a los israelitas de la esclavitud. La palabra Egipto puede significar esclavitud, entonces Moisés, que es el líder que llevó al pueblo de Israel fuera de Egipto, los guio durante 40 años hacia la tierra prometida y le es dado verla, pero no entrar. ¿Qué significa esto? En muchas cosas que hacemos no nos tocas ver todos los frutos, pero lo que quiere decir es que tienes que hacerlo.

John F. Kennedy tiene un discurso precioso que dice: "Y todo esto no lo vamos a lograr los primeros 10 días, ni los primeros mil, ni quizás en nuestra administración, ni quizás en nuestra vida en esta tierra. No obstante, comencemos". Quiero decir que, con visión, tú puedes ver que esto es algo grande, donde muchas cosas que, por limitaciones del tiempo, no te va a tocar presenciar.

Estos chicos están desarrollando su cerebro de manera impresionante, la música como pocas artes tiene la capacidad de desarrollar tu cerebro. En México, no estamos acostumbrados a trabajar en equipo; la orquesta es trabajo en equipo, con

liderazgo porque tienes que aprender a escuchar e ir al unísono. La orquesta es una metáfora del trabajo en equipo con base en esfuerzo individual.

L: En un lugar conflictivo como lo es Santana, donde existen pandillas, ¿Cree usted que la orquesta y demás iniciativas que ya mencionamos, han serv...

¡Sí!, está sirviendo. En la biblia se habla de la cosecha: lo que siembras, cosechas. Para esto tienes que sembrarlo que quieras cosechar, tienes que deshierbar, regar, fertilizar y lo más difícil, tienes que esperar. Quizá jamás sepamos qué hubiera pasado si no hubiésemos empezado con estos esfuerzos, lo que sí te puedo decir es que lo que está pasando es como un milagro. En 2009 no había orquestas juveniles en León, en la actualidad hay 6. Sólo imagínate cuantos chicos están en la música, y algo muy interesante Laura, lo que nunca pudimos con los papás lo estamos logrando mediante los hijos. Los papás se empiezan a cultivar por los hijos; individuos que en su vida sabrían quién es Beethoven, Vivaldi, Bach; personas que nunca se había parado en un teatro, ¡ahora van a ver a sus hijos! Y va el abuelo, la tía y el compadre, entonces, unión familiar.

L: Como empresa, ¿Qué piensa de la responsabilidad con los de a su alrededor?

Para mí, la empresa es una de las instituciones más nobles, claro que ha habido empresarios que no acaban de entender que están para servir. Mis maestros son Henry Ford y la Biblia, quienes te hablan siempre de servir, dijo Cristo "yo no vine a ser servido, vine para servir"; dijo Henry Ford "el negocio no es para ganar dinero, es para servir, y sirves y haces las cosas bien el dinero es la consecuencia.

Un negocio que está bien ubicado en sus prioridades, va a servir, ¿A quién? Al cliente. A alguien le apasionan los zapatos y se pone, se clava, diseña y los hace. No hace cualquier zapato pues busca los mejores materiales y el mejor diseño, así que el cliente responde a esto. La belleza es parte de uno, aunque no siempre sea barato, hay mercado para todo. Porque hasta el que hace productos de lujo está cumpliendo con una necesidad, aunque no lo creas no es algo de ego. ¡Qué bueno que no vivimos en un estado comunista!

A donde quiera que voltees en México hay necesidades, la tentación típica de la sociedad es "el gobierno debería hacer algo", el gobierno no tiene recursos, así que cobra impuestos. Si tú pagas \$100 de impuestos, por la pura fricción burocrática a ese problema le van a llegar 3 o 5 pesos, o no le llega nada. ¿Qué pasaría si la sociedad participara más? Pagaría menos impuestos y su dinero rendiría más y el gobierno sería de un tamaño más razonable, pues está hinchado, es como un cuerpo deforme por consumir muchos esteroides, obeso, pesado, lento, así está el gobierno. Al tratar de hacer algo termina destruyendo, como King Kong o Godzilla. Por su sola estructura el gobierno es ineficiente.

¿Sabes este kínder cómo surgió? Tomaban clases debajo de un árbol porque no tenían salón. Les mandamos a hacer un salón concreto de cómputo, tienen clases de inglés, educación física, clases amor a las ciencias, música y las demás. Además, trabajamos con las mamás para que sean más amorosas con sus hijos. Y pues hay que entrarle y participar.

Cuando ejerzas tu carrera, te vas a encontrar con que no todo el mundo comparte esta visión, te vas a encontrar con gente que diga primero yo, luego yo, y después yo, esa gente es la que se empobrece. En la medida en que recibes, el universo como un espejo, lo mismo engendra lo mismo, tan seguro como la ley de la gravedad. La manera de ser feliz es dar felicidad, compartir felicidad.

L: ¿Qué hacer con aquellos que piensan "primero yo, luego yo y después yo"?

Déjalos ser.

Yo te hablé de la tentación del desánimo, la vas a enfrentar, tan seguro como que hoy oscurece. Aquí hay dos posibles respuestas: hacerte sínica y creer que esto no existe; o seguir con tu idealismo, más maduro, pero intacto. No te desanimes, hay que perseverar. A estas personas déjalas ser, tú has lo que tengas que hacer, más de uno seguirá tu ejemplo y los que no, ya recibirán su cosecha. De que la pagan, la pagan, no como uno cree, pero la paga.

L: Usted personalmente ¿Qué siente en relación a todo esto que hace?

¡Ah! ¡Yo soy muy feliz! No quiero decir que todo sale como quiero en el momento, pero soy feliz. Me considero una persona gozosa, alegre, satisfecha de la vida, contento y con ambición, me siento pleno. Estoy encantado con la vida.

Cuando veo lo que estamos logrando me encanta, esto es solo algo de lo que estamos haciendo, no te quiero abrumar con los detalles. Estamos en un proceso de renacimiento de León, tú verás que en unos años León se va convertir a nivel mundial, escucha mis palabras Laura, en un lugar que va a llamar la atención, en una ciudad de parques, de lagos, rodeada de bosques, va a haber arquitectura clásica, oportunidades, progreso. El leonés se va a convertir en una persona sana, feliz, alegre, contenta, productiva, trabajadores de provecho que cantan y también bailan. Eso lo vas a ver tú Laura.

[...]

El método de Dios involucra los negocios. La mejor caridad es que la gente ya no ocupe caridad, sino, es una situación de dependencia, en la cual el otro se siente bien, pero eso es ofensivo, de una forma tan sutil que es peligrosa pues enseñas a depender.

Yo no estoy en contra de las personas de izquierda, yo no estoy en contra, estoy a favor de algo. Te platico que una vez a la madre Teresa de Calcuta la invitaron a una marcha en contra de la guerra y declaró que no iba a ir, dijo "invítenme a una marcha en favor de la paz y sí voy. Yo no voy a ninguna marca en contra de la guerra". Tú te impones a algo y le das fuerza.

Yo no creo en el discurso de lo de derecha ya lo de izquierda, yo creo en lo que respeta al individuo. Se ha visto en la historia grandes dictaduras de izquierda y de derecha, ha habido sociedades donde el individuo es para el Estado, nace, vive y muere para el Estado. Lo que importa es saber qué sociedad respeta al individuo y cual no. La primera señal de respeto es tratar al individuo como adulto, no como un niño que necesita ser mantenido y recibir caridad.

Crónica de mi visita a Centro Fox, Imagina y entrevista con Oscar Argumedo.

28 Agosto 2017

Mi cita era a las 4:00 p.m. en la biblioteca del Centro Fox, en el poblado de San Cristóbal a unos cuantos minutos de la ENES. En el recinto había alrededor de cincuenta personas entre niños, niñas y adolescentes, un par de padres de familia y algunos maestros.

Me recibió una cacofonía instrumental poco intensa y varias miradas curiosas. Transcurrieron los minutos y otros miembros se incorporaron. De pronto uno de los maestros se paró enfrente de la media luna conformada por sillas, alumnos y alumnas e instrumentos y comenzó a contar y a marcar el ritmo con palmas y chasquidos de dedos. Entonces todo tomó orden, o más o menos.

El ensayo continuó, yo observaba sentada en unas bancas a manera de público, seguía esperando a Oscar. Él entró acompañado de una señora a quien presentó ante sus alumnos, les dijo “ella es Cristina y trabaja haciendo el aseo aquí, es la encargada de que éste lugar esté limpio y sea digno. Me han llegado quejas de que están dejando los baños sucios. No es justo que le compliquen el trabajo a Cristina, así que les pido, sobre todo a los mayores, que me echen la mano recogiendo los papeles y dejando el baño limpio.”.

Después se giró hacia mí, por fin nos presentamos. Yo tenía dos semanas tratando de agendar alguna cita con Oscar Argumedo, director de la orquesta imagina y del Sistema de Agrupaciones Musicales Comunitarias Bajío.

Dejó al profesor continuar con el ensayo y caminamos a una sala adjunta donde, por fin, lo pude entrevistar.

Entrevista

Le pedí a Oscar que me contara un poco de su experiencia trabajando en el sistema Bajío. Comenzó dibujando en mi libreta un campo con varios árboles, en los árboles había manzanas (o eso parecían), también dibujó el suelo, algunas nubes y una lombriz, "esta soy yo" me explicó. Prosiguió muy locuazmente con su historia

O: Cuando llegué a Imagina, la aspiración de estudio era secundaria, terminaban la secundaria y me decían "maestro ya voy a ser músico, ya no voy a estudiar la prepa", yo les respondía: "está padrísimo, pero sabes qué, si no estudias la prepa ya no estarás en la orquesta". Entonces logramos, a los dos o tres años, subir el promedio de escolaridad a prepa. Ahorita la gran mayoría de nuestros niños de la orquesta que van en la prepa aspiran a llegar a la universidad.

Lo que pasó con nuestros niños de Centro Fox, son niños de campo y logramos que ya te vean a la cara, que ya tengan identidad. ¿Cómo lo hicimos? Cuando yo llegué y creamos el sistema, montamos, por ejemplo, Huapango de Moncayo, y se les explica el contexto del autor, que es un mexicano que tuvo que irse a EUA a estudiar, tuvo que creer y saber que es un mexicano que está buscando más. Se explica sobre el huapango que son tres sones mexicanos, música tradicional veracruzana. Entonces se empieza a buscar el contexto histórico a través de las problemáticas en el cual se manejan los valores humanos a través de emociones y sensaciones por medio de la música. Entonces los niños comienzan a desfogar todo esto que traen a través del repertorio musical.

El ser humano tiene dentro problemáticas, conflictos pasiones, todo lo que implica ser humano y un niño con problemáticas sociales, más. Y si no las tienes diagnosticadas –*las problemáticas sociales*– puedes o sacarlos o hundirlos más. Niños con depresión. Si tocas Conga del Fuego Nuevo (canción que en ese momento estaban ensayando) tienen que resistir, tienen que crecer y le explicas la obra, les pones por ejemplo videos, y se les abre la mente ¿Dónde es México? ¿Dónde es África? ¿Dónde es Rusia? ¿De dónde es cada música que tocas? ¿Existe más? Cuando empiezas a ampliar el criterio y la mente de los niños

empiezan a olvidarse que son de campo, y comprenden que son iguales, que hay más.

Por ejemplo, este mes vamos a trabajar los derechos humanos, en específico los derechos de los niños.

Entonces, a través de esto se ha ido cambiando a la comunidad.

L: ¿Específicamente aquí en Centro Fox?

Sí, aquí, en Celaya y en Imagina. Cualquier orquesta del sistema se trabaja así. Se trabaja correlacionado con esto. – *dice señalando el esquema previamente dibujado*- estos son nuestros niños de nuevo ingreso –*señalando el follaje del árbol*- estos son nuestros monitores –*señalando las frutas del árbol*-, la niña grande que le dije que se subiera a dar clase, va a ir a darle clase a él –*señalando otra manzanita*- porque él después va a caer y se va a volver otro tronco y va a volver a dar clase, otro fruto va a caer y crecer otro árbol. No solo es la educación musical, no estoy hablando de escalas, no estoy hablando de nivel selecto, más que de conexión real de las problemáticas con conexión espiritual y humana. Por espiritual no hablo religiosamente, espiritual me refiero a una conexión real del ser humano. El arte es el aprendizaje de apreciar la estética, la estética es la belleza real del ser y de la naturaleza.

No se trata de sacarlos de las drogas. A la gente se le hace soñar y a aspirar a más como ser humano. Se les enseñan los verdaderos éxitos de vida. No es tener un carro o ser millonario, los éxitos reales de la vida son en base a su diagnóstico de trabajo social. Esta es la clave de este proyecto, todo está respaldado pedagógicamente. Nosotros enviamos un diagnóstico a través de la federación a México, allá lo analizan y nos lo envían de regreso. Y a través de eso y de los trabajadores sociales nosotros intervenimos.

Una orquesta comunitaria tiene que cubrir mínimo 15hrs a la semana de clase, porque si no, esto es solo un hobby. Si haces tú algo dos o tres horas a la semana es un hobby, si lo practicas tres horas diarias se vuelve una disciplina y lo haces tuyo.

L: ¿Cómo es que llegó a hacerse un sistema? Imagina, como tal, ¿de dónde viene?

Imagina es una iniciativa privada, a mí me tocó la parte académica. Yo soy el director de Imagina.

L: Y tú, ¿esta parte académica la aprendiste desde las orquestas a las que tu ibas?

Desde que soy niño y estudiando pedagogía, procesos y demás.

L: Esta parte concisa del sistema bajío, es la que surge de CONACULTA, ¿no?

A nivel federación se comenzaron a crear los sistemas. Nosotros somos sistema bajío y en total somos como 12 o 10. Creamos las formas y metodología entre todos. Por ejemplo, dentro de estos 12 hay una orquesta de marimba chiapaneca, porque no vas a imponer una orquesta en Chiapas. En Michoacán hay una orquesta de arpa grande, porque ese es el instrumento tradicional y no se impone una orquesta sinfónica.

L: Es decir que las orquestas se contextualizan.

Entonces estos proyectos los creamos todos. A mí me toca ser el coordinador general del sistema bajío. Coordinador, no director.

L: ¿Y cada célula, Celaya, Centro Fox e Imagina tienen su propio director?

Si, aunque los maestros somos los mismos. Nos rotamos a las diferentes células según toque la clase. Le llamamos ingenierías, esa es mi chamba, cómo irle dando nutrientes a cada quien.

L: ¿Cómo crees que fusionándose y trabajando como sistema se puede enriquecer más?

El trabajo en equipo, que no es fácil en los seres humanos, lo estamos logrando. Unir Centro Fox, dejemos políticas a un lado... Imagina, señora Lourdes Arena... Trinitate con Los de Águila... intereses propios. Aquí lo que queremos hacer, algo importante con esas tres personas, es que hay un interés por querer mejorar la

comunidad, por querer ayudar a los niños. Esas buenas voluntades, como sistema nosotros las agarramos y nos toca llevarlas a cabo.

L: podría decirse que tú estás como intermediario, no solamente entre las células sino con la parte de arriba, quienes patrocinan.

Hay que sensibilizar a Gobierno federal y la iniciativa privada.

L: En tu opinión ¿Cómo cambia una familia cuando uno de sus hijos o varios forman parte de la orquesta?

Los cambios, como te decía, son de micro a macro. Cuando un niño llega a contarle a su papá lo que le pasa, el papá no lo pela. Cuando el papá lo ve tocar y lo conecta de alma y espíritu con la música, su papá ve lo que es capaz su hijo, lo revaloriza. Ahí tenemos el primer enlace y el más importante: la unión de las familias con los hijos. La revaloración de lo que eres y haces, ese es el primer cambio, los demás viene por ende.

Se les da identidad a los padres de familia.

L: Vi una entrevista que hizo Canal 11, Musievolución, en el que tomaron de ejemplo las orquestas de aquí de León. E hicieron una entrevista a los Arena: Lourdes Arena, María de Lourdes Arena y hubo algo que me llamó la atención. Lourdes Arena, la mayor, madre de María de Lourdes dijo textualmente “si nosotros traíamos la música a esta colonia, íbamos a transformar la colonia”. Hablaba específicamente de imagina, pero yo que estuve haciendo mi servicio social en los castillos, me di cuenta que obviamente la música ya estaba ahí, por ejemplo, hay varios grupos de danzantes. A mi parecer las personas del patronato están un poco desconectadas de y tienen una visión paternalista, esto de dar caridad.

El señor Martín Orozco Arena, que es el presidente, él dijo “¿qué van a hacer 200 músicos cuando salgan de aquí? Bueno, no vas a tener 200 músicos; vas a tener un buen chofer, un buen abarrotero, un buen albañil, un buen padre de familia, vas a tener gentes felices”. Esa es su visión.

Exacto. Mira, llegaste a lo más profundo y a mi quebrar de cabeza que, sin querer, te lo dije a escondidas: Me encargo de que esas buenas voluntades se potencialicen a un nivel más alto de solo pensar y soñar en buenos choferes. No es malo ser chofer, los éxitos reales.

Mi visión, y la de muchos es sumarnos, crear redes de colaboración en diferentes ámbitos. [...] La verdad es que la música es solo el pretexto. Lo siento.

L: Sí, porque si el fin fuera crear solo buenos músicos...

Hago un conservatorio.

L: Ahora, tu vida como ejemplo, como producto de estas orquestas ¿cómo fue?

Simple, yo estaba en la secundaria, no quedé en artes, iba a estudiar artes plásticas. Desde los 12 en adelante ayudo a mi abuelo de albañil para sacar dinero, me interesaba tocar el saxofón. Mi papá era maestro y se cambió a una primaria por la casa, allá en México, y escuchó una banda. Me dijo que me metiera a la banda porque no quedé en la prepa. Era una orquesta comunitaria, llegué y me dicen “no hay saxofón en las orquestas, pero ahí está el trombón”, terminé en el contrabajo.

A los tres meses di mi primer concierto, comencé a descubrir que tenía talento y que lo que ganaba de albañil en un mes acá lo ganaba en una semana, “pues de aquí soy”.

Y así empecé, no había contrabajistas, me llevaban a todos los lugares en México, tenía 16 años. A los 17 decidí que iba a estudiar música, terminé la preparatoria por obligación. Tuve la fortuna de tener buenos maestros, que me conseguí y pagué yo, porque mis papas no me los podían pagar.

A los 20 años ya estaba en una orquesta profesional. Me fui de giras a Europa. De ahí empecé, gané becas en FONCA, sigo ganando, sigo estudiando.

Me quedé en Guanajuato por cuestiones de salud. Intenté hacer algunas orquestas pero no funcionó, hasta que se dio la casualidad de que imagina quería una

orquesta y que CONACULTA mandó un proyecto, nos audicionaron y quedé yo. No nos dieron metodologías, todo lo cree yo. Y de ahí empezó mi historia.

L: ¿Cómo es la pedagogía que tú estás implementando, es la de formador de formadores?

La base de todo es a través del repertorio orquestal, a través de emociones y sensaciones. Solamente el arte es la única que puede conectar cosas, sin decírtelo, sin forzarlo. Por eso digo que intento ser artista. Intento, no soy.

L: ¿Qué crees que te falte?

Dos vidas más.

Es en general lo que te puedo contar por hoy, y para que veas de lo que estoy hablando, vamos a ver la orquesta.

Regresamos con la orquesta. No se trata de una orquesta con vestimentas negras y modales ceremoniosos, se nota la juventud desde el vestuario, donde lo único uniforme es la playera azul turquesa tipo polo que todos portan.

Oscar ha tomado la batuta del ensayo, dicta una serie de números e instrucciones que se asemejan más a coordenadas geográficas que a notas, todo sin dejar de chasquear los dedos rítmicamente. Al parecer soy la única ahí que no entiende de qué habla. Se repasa minuciosamente cada fragmento de las canciones, ajustando el volumen de algún violín por aquí, afinando una flauta por allá, conjuntando diferentes instrumentos en un solo ritmo y compás. Se corrigieron muchos errores, noté que algunos de los estudiantes se veían nerviosos y se paraba constantemente las canciones para hacer más y más ajustes.

Para mi sorpresa, entraron al recinto más de una docena de personas trajeadas y elegantes, no parecían ser de aquí. Sin darme cuenta era hora del concierto, al parecer privado y dirigido a estas personas enormes.

La joven que guía y acompaña a estos invitados angloparlantes les explica en su idioma que se trata de una orquesta conformada por niños y niñas de quince comunidades cercanas que estudian tres horas diarias, cinco días a la semana, y cuya única condición es continuar sus estudios escolares.

Con un movimiento Oscar da inicio, pareciera otra orquesta diferente a la nerviosa y errada de hace algunos minutos. Quedé pasmada a ver esa súbita transformación. Con movimientos de todo el cuerpo, Oscar encendió una maquinaria perfecta, donde todas las piezas cumplían su función con energía y fluidez. Mi piel se encrespó, pareciera que en cualquier momento saldrían colores de los instrumentos.

Se ejecutaron en total cinco piezas, cerrando con el huapango de Moncayo. Entre cada cambio de canción los músicos tomaban un breve suspiro e intercambiaban palabras y risas quedas sin dejar nunca de prestar atención a su director. Al terminar la última pieza, los espectadores se pusieron de pie para aplaudirles a los jóvenes músicos, quienes portaban un semblante sonriente y ligeramente eufórico.

Los visitantes se tomaron varias 'selfies' con los músicos, quienes al parecer les encantan las fotos y aunque no entendieran el leguaje, sabían perfectamente cuando posar para la foto.

Después me explicaron que el concierto fue ofrecido a aquellos visitantes, empresarios texanos, con el fin de recaudar fondos para el Centro Fox y su orquesta.

“De eso se trata, Laura. Ahora estos niños pueden ver a cualquier persona a los ojos. Se sienten seguros de sí mismos”. Me comentaba Oscar mientras salíamos hacia el estacionamiento. Nos encontramos con su pequeño hijo que cargaba una viola más grande que él, “Se trata de educar las buenas voluntades”.

Visita a Imagina

29/08/17

Al día siguiente de mi primer encuentro con Oscar y con la Orquesta de Centro Fox, me dirigí al lado opuesto de la ciudad, esta vez hacia el norte. Llegar a Los Castillos, cruzar el canal de La Sardaneta, por un costado de la biblioteca Imagina, tomar el camino de terracería que bordea el canal, dos cuerdas a la derecha hay una calle pavimentada, al final del pavimento se erige el Centro Cultural y Ecológico Imagina. Este lugar es la casa de la orquesta Imagina. Está hecho de adobe, bambú, piedra y materiales reciclados, todo acondicionado para una orquesta.

En el patio central, que está techado y conforma la mayor parte del recinto, se encontraban ensayando los metales (gran seccional). Oscar me dio un recorrido por los salones que se encuentran a la periferia del patio principal. El primer salón que visitamos estaba a cargo de un joven de aproximadamente 16 años, quién enseñaba a media docena de niños y niñas - los de nuevo ingreso- a leer las notas. Al entrar, Oscar le pidió a cada uno de los novatos que le leyeran las primeras notas de la partitura que tenían en sus manos. La mayoría pudieron leer cuatro notas, después soltaban una risa traviesa. Oscar les dijo: "ven, por eso es que es necesario que primero formen parte del coro antes de recibir un instrumento. Por ahí me contaron que mucho de ustedes hicieron berrinche, alguien hasta lloró ¿Quién fue quien lloró? Primero deben aprender esto antes de exigir que se les dé un instrumento, sin hacer berrinche. Gánenselo". Dio un par de instrucciones al joven monitor, quien es un alumno avanzado de la orquesta, y salimos para proseguir con nuestro recorrido.

Así pasamos por varios salones conformados por grupos de diferentes edades e instrumentos.

Había salones con puros, chelos y otro con puros violines. Tras visitar este último Oscar me explicó "este es la clase de un pequeño seccional, aquí practican los primeros violines y los segundos".

Después llegamos a un salón con media docena de niños y niñas pequeños de entre 6 y 8 años, acompañados por un monitor. Oscar dibujó un pentagrama en el pizarrón con la clave de Sol y escribió cuatro notas, "Fa, La, Sol, Fa" decían los niños según Oscar les señalaba con el dedo. Después de varias correcciones, pareciera que habían dominado esas notas. "¿Cómo vez? Estos niños, así como los ves son unos pingos", yo los felicité por el orden que guardaban y les pregunté si así eran en sus escuelas "no", me contestaron tres de ellos- ¿Y por qué aquí sí? - pregunté, "porque aquí Oscar se enoja" dijo uno de ellos riendo. Salimos.

Oscar me expresaba sus deseos de que existiera ese tipo de educación en las escuelas, fuera del sistema. Donde los alumnos más avanzados enseñaran a los nuevos y donde la educación fuera dinámica e integral.

Para terminar con nuestra peregrinación, hicimos la última parada con el gran seccional de metales que practicaba en el patio. Oscar dio un par de instrucciones a los alumnos y otras más al profesor a cargo, diciéndole que aprenda leer a sus alumnos y a intercalar la clase con juegos y dinámicas, para lo cual le sugirió que se apoyara de Eréndira, trabajadora social del Sistema Bajío, pues ella y las otras trabajadoras sociales eran expertas en ese tipo de actividades.

Eréndira muy amablemente me explicó un poco de su trabajo. Ella se encarga de hacer diagnósticos de la realidad y necesidades del lugar. Además de apoyar y complementar las clases de música con talleres, pláticas, películas y demás para los alumnos y la comunidad en general.

Oscar me explicaba que la principal problemática que él veía en imagina es que "es una Cápsula". De lo que se hace adentro, no se entera la comunidad, nos ve como ajenos y se tiene poca o nula relación con otros actores sociales de zona, incluido los otros centros de Imagina, como la biblioteca.

"Pero en esta semana tendremos una junta con los líderes de las comunidades, lo cual no servirá mucho, pues estas personas mueven mucha gente", fue lo último que me contó Oscar. Era hora de la película, algo relacionado a los derechos de las niñas, niños y jóvenes, temática del mes en turno. Nos despedimos.

Entrevista con Humberto Urquieta

En una de mis visitas a la Academia Renacimiento me encontré con Humberto Urquieta, director de la academia y de la Orquesta Trinitate Philharmonia, y le platiqué sobre mi proyecto. Ya habíamos tenido relación anteriormente en otro de mis acercamientos, pero esta plática fue notablemente más fecunda que la anterior. Comencé por platicarle como había surgido mi inquietud por investigar sobre esta y otras orquestas y mis anteriores entrevistas con el señor Juan Carlos y con Goru.

Después de contarle este antecedente a Humberto Urquieta, comenzamos a charlar y mencionó el reportaje hecho por Canal Once para un programa llamado Musivolución, donde entrevistaban a distintos agentes de las dos orquestas.

H: "Hay una entrevista de alguien a quien le preguntan ¿Cuál es el futuro de estos chicos? Y él contesta, yo no voy a tener 200 músicos, de aquí va a salir un buen taxista, un buen abarrotero, un buen... es decir, en la cúpula de estos programas piensan de esta manera tan ofensiva. Bueno, a mí me ofendió. Yo hubiera acotado esta respuesta a decir: 'de estos programas esperamos que salga gente próspera' para que luego con mucha gratitud te sigan alimentando este tipo de iniciativas."

Te menciono todo esto porque si me interesa que tu tesis reflejara de alguna manera las cosas buenas, que ya has tenido mucho de eso, pero también los detalles que hay que mejorar. Los detalles como sociedad o como país, luego creemos que este tipo de programas son la solución y no es cierto, son parte de una solución muy compleja que hay que analizar.

Humberto me compartió, también de su experiencia con las artes marciales en la Academia y como, a pesar de su escepticismo, decidió comenzar a practicarlas quedando gratamente sorprendido.

"te digo esto porque ahora yo veo un dojo como una alternativa muy buena de abonar a la transformación social, también practique futbol y te diría lo mismo, y habrá alguien que practique ballet o pintura y dirán lo mismo. Entonces no son las orquestas juveniles por sí mismas la solución."

Nos dimos cuenta que este año, y durante varios años ha mermado mucho la matrícula y ha habido mucha rotación, alrededor del 30%. Nos pusimos a reflexionar que hicimos en los primeros años y que hemos dejado de hacer ahora y es que hemos dado mucho peso al cimiento de la parte musical, muy enfocado a la parte musical. Yo quería poner más disciplina, mucha rigidez. Dos años o tres, estuvimos sufriendo eso. Nos dimos cuenta que nos olvidamos de enseñarles valores.

Entonces regresamos de nuevo a la estructura de enseñarles valores. Así, si se van en un año y tocan más o menos, pero van bien formado de carácter, pues ya está. La dialéctica esta que tenemos tan buenos maestros que no se van a ir tocando mal, porque además son gente que los motiva.

Entonces ese es el grave problema de los programas sociales, el otro problema es que el gobierno tomo la bandera de esto como si fuera de verdad.

L: ¿cómo si fuera suyo?

H: No, no. Eso ya es aparte. O sea, si se lo atribuye a mi da igual mientras se tenga la intención de abonar a un colectivo de verdad. El problema es que el gobierno empezó a decir "yo voy a abrir orquestas, Tv Azteca comenzó a decir "yo voy a abrir orquestas" entonces hubo una orquestitis

L: a raíz de que inicio ésta en 2009, que fue la primera hubo una explosión de orquestas. Estoy de acuerdo que una orquesta, así como la pintura, el teatro, etc. Son parte de una solución compleja a un problema aún más complejo multidisciplinario y multidimensional. Entonces ¿ustedes como orquesta pionera cuál es su visión sobre esta orquestitis? Porque es más competencia de recursos, de foro y al ver competido los recursos se tiende a pensar en "yo llegué primero", "yo soy más grande".

H: mi visión es que gobierno municipal o estatal debe hacer una orquesta donde converjan los mejores de las orquestas. Aquí debemos hacer algo muy local y crees un sentido de identidad, de que representan algo más grande.

Aquí hicimos la orquesta joven de México donde invitamos a todos lo que tuvieron cierto nivel y quisieran participar. Hubo chicos de todos lados, tocamos ya la gente

le encantó. Pero quienes más los disfrutaron fueron los chavos, de conocer a más como ellos y ver que no hay pleitos, que somos amigos, ellos querían convivir con muchachos como ellos que hacían lo mismo. Eso fue lo más importante, aunque el resultado musical también fue bueno.

Entonces, mi visión es esa, que el gobierno municipal estableciera con los recursos que tiene, capitalizara toda la inversión que ya hizo el capital privado para que los chicos convergieran en un colectivo que les generara identidad y sentido de colaboración. Porque estadísticamente cada núcleo no tiene la fuerza para tener un representante formidable, ubiquémonos. Entran 200 niños acá que viene a jugar, a divertirse, conocer gente... De esos 200 un 10% se tomarán en serio la cosa de la música y un 7% la romperán.

L: En tu opinión, la realización como orquesta ¿cómo se vería reflejada?

H: La parte musical es la que menos me preocupa, hemos demostrado que sabemos tocar. Sería la parte de la integridad de la gente. Sí, tocas ¿pero estas manifestando un cambio en tu vida? ¿Estás abonando a mejorar la situación?

Como orquesta el resultado está dado, esa es la dialéctica, si estas ensayando 15hrs a la semana ¡claro que vas a tocar! Y si además te proveen... Eso quisiera yo de León, que proveyera maestros... ¿qué pasa con la orquestitis?, nos quedamos sin maestros y entonces cada quien consigue maestros como pueda y contrata perfiles de lo que pueda. Entonces no hay esa enseñanza esmerada que se merecen los niños.

Mi visión es esa, si el gobierno se quiere seguir parando el cuello con esto de las orquestas, pues que haga las cosas bien.

[...]

Veíamos un nicho donde nosotros íbamos a hacer crecer esto para León. Nosotros empezamos con la idea de un proyecto municipal, que se separó. Ellos eran parte de Música Esperanza de Vida, Las Joyas, Diez de Mayo, Trinitate, todos eran parte de Música Esperanza de Vida, cinco lugares de influencia. Y nosotros introdujimos los lugares de influencia, que ahora los llaman polígonos de pobreza.

L: ¿Por qué se separó su proyecto inicial?

H: No hubo ánimos de colaborar, alguien lo tiene que decir. Graciela Orozco Pacheco hacía todo.

CONACULTA tenía pensado en León para abrir un nuevo núcleo, y decidimos que se fuera a Los Castillos, porque aquí como quiera ya habíamos sacado el recurso. Ahí fue donde surgieron los problemas, pues metieron a personas ajenas y fue eso, no nos pudimos poner de acuerdo, hubo visiones diferentes.

Andando la conversación, Humberto me contó la serie de alegatos para que el Teatro Bicentenario abriera sus puertas a Trinitate, y por ende a las demás orquestas. También me conto como a raíz de un concierto ofrecido en La Salle, se logró vincular a ésta con la Academia Renacimiento para becar a sus mejores músicos y que pudieran estudiar en Universidad la Salle. Así, la Academia Renacimiento abriría las puertas a sus alumnos para que sigan desarrollándose (aunque eso implicara que dejaran de asistir regularmente a la Academia) y La Salle podría tener su propia orquesta universitaria. Lo mismo ocurrió con becas a nivel medio superior en el Instituto Oviedo. Trinitate ha sido pionero en esos rubros, me cuenta Humberto con cierto orgullo en su rostro.

H: ¿sabes por qué quiero yo una orquesta de gobierno? Para tener un sentido de calidad total, porque la gente ya espera que toques bien cuando los acostumbras, y pues a veces no se puede tocar bien y la gente no entiende porque pasa. En cambio, si tuviéramos una orquesta donde convergen los mejores pues... Además, para que haya competencia.

L: esto es poco a poco, comenzaron con cinco chicos que ahora tienen la oportunidad de asistir a una prepa mejor que un Sabes o que alguna prepa rural de su localidad, si es que hay. Pero ¿Qué pasa con los lugares de origen de estos chavos?

H: Todo es una cadena de eventos. Aquí empezamos dándoles todo, les dábamos el transporte, los instrumentos, todo. Cuando se les da esta beca para la Salle, algunos papás no querían pues le parecí muy lejos y se les dificultaba mover a sus

hijos. Pero poco a poco entendieron que tenían que organizarse, así familias que nunca se habían hablado se vieron en la necesidad de ponerse de acuerdo para un bien común. Es parte del cambio en la comunidad, la gente se da cuenta que se tiene que ganar las coas.

Mi reclamo es que, porque si se dan cuenta de eso, no lo hacen a grande escala ya. Los resultados han sido muy buenos, pero muy focalizados.

L: Tengo entendido que esta zona es muy violenta, y las comunidades de donde vienen muchos de los chicos padecen de pandillerismo, bandas y demás violencia. Merman mucho las oportunidades ¿no?

H: estamos viendo donde no está el problema. El problema no es si hay un pandillero, el problema es por qué hay un pandillero, todos somos criminales en potencia. Tú has estado aquí, ¿alguna vez has visto algún grafiti o algún acto de vandalismo? Bueno, lo que hicimos fue decirles "pásenle, puedes entrar aquí cuando quieras. Esta es tu casa."

Que sí, nos ha tocado que avientan cadáveres aquí afuerita o en la vía. Ha habido asaltos a trenes, me gustaría podértelo medir, pero desde que estamos acá se han reducido; antes eran a diario. Ahora lo que está de moda es robarse los cables.

De estos 200 estudiantes que tienen, tú mencionabas que realmente solo el 7% va a romperla en la música. Siendo realistas y viendo el lugar donde viven, a sus familias que quizá tengan otros cinco hermanos más que criar ¿Cuáles son las herramientas a futuro que se les dan aquí? Independientemente del factor musical, porque realmente muy pocos podrán vivir de la orquesta, empezando con que en León hay muy poca oferta de trabajo.

Lo que nosotros estamos generando en la música es competencia, ahora va a haber más gente preparada. Lo único que yo quisiera de mis chicos es que salieran de acá con el carácter suficiente para convertirse en eso que quieren, que tengan claro que es lo que quieren y que luchen por él.

Tenemos una chica que fue invitada a tocar en Europa, solo tenía que comprar su boleto avión que le costaba 75 mil pesos. ¡Imagínate! lo que para ella era esa cantidad.

L: ¿En qué te basas para elegir tu repertorio?

H: Que sea una pieza que se toque con el corazón, más que con el cerebro.

L: ¿Nunca ha habido una composición propia de aquí?

H: Una vez hubo un chico con mucho talento. Y un día le dijeron que podría llegar a ser un gran compositor. Me encargaron a mí darle clase. Pero que te digan que puedes llegar a ser compositor no significa que ya lo seas, tienes que empezar a trabajar para eso.

Entonces a este chico se le subió, descuidó su técnica. Compuso, pero no fue la gran cosa.

L: Yo me pregunto ¿entonces dónde queda la innovación y el impulso a la capacidad creadora?

H: si, por que la orquesta de entrada mata la creatividad. Tiene su forma de contraargumentar esto, pero sí mata la creatividad – Me acerca una hoja con partituras de alguna pieza de Paganini-. Estoy haciendo algo de otra persona de 1850 y queriéndolo hacer cuando hay diez mil personas como yo haciéndolo.

El primer requisito para ganar un lugar en una orquesta es hacer lo que los demás te dicen; El segundo es que el director te de una instrucción y hacerlo como él desee; tres, que sepan trabajar en equipo, igualitos todos, sin sobresalir. Entonces tienes que ser bien moldeable y bien respetuoso de la autoridad, tienes que adaptarte al director.

Pero tiene una explicación. Tienes que recorrer un camino, y el camino que ha demostrado ser el más efectivo es este. Si tú quieres empezar a forjar un futuro alienándote de todo lo que ha pasado y no tomando en cuenta todas las experiencias anteriores pues vas comenzar a cometer los mismos errores.

Es un círculo bien raro. Yo hice una composición, yo no soy compositor pero un día mi maestro me dijo que tenía que hacerlo. Comencé a componer y comenzó a gustarme más esto –dijo señalando la composición de Paganini- y comencé a ver las cosas diferentes y a apreciar el valor de la obra.

Se tiene que aprender de lo que otras personas han hecho. Por qué cuando alguien quiere crear desde la no-técnica salen cosas tan pobres.

Entonces, todo esto que te dije, que una orquesta es terrible, pues no. Una orquesta te da las herramientas, si las sabes aprovechar, para volverte creativo. Es como si Picasso hubiera empezado en el cubismo, Picasso fue hiperrealista antes y de ahí pudo derivar a lo que es el cubismo.

En este sentido, encontramos varias semejanzas entre el deporte y la música. Por ejemplo, y retomando las artes marciales, en jiu jitsu debes aprender paso a paso cada técnica para hacer llaves, derribar, ahorcar y demás. Debes repetir paso a paso, muchas veces hasta volverlo un movimiento mecánico. Tampoco hay mucho espacio para la creatividad cuando vas aprendiendo, no hacer los movimientos según lo establecido puede derivar en una llave mal hecha o una lesión. Hay un espacio en la clase donde todo lo aprendido se lleva a cabo, libremente. Es en esta lucha cuerpo a cuerpo cuando se aprecia la disciplina y lo monótono de los ejercicios anteriores, solo para descubrir que se deben seguir practicando.

Una vez que dominas una llave, o un acorde, podrás pasar al siguiente, consciente de que lo puedes hacer cada vez mejor, sumando o restando movimientos, notas. Entonces hay espacio para la creatividad, probar diferentes combinaciones de los fragmentos ensayados hasta el hartazgo, crear tu propio estilo, luchar y tocar con bases tan firmes que se vuelven flexibles y creativas, entonces es momento de innovar.

Platica continuó sobre esta línea. Concordábamos en algo: es necesario enseñar las técnicas, proveer herramientas y el cómo usarlas para después dar espacio e incentivar la creatividad y la capacidad creadora.

L: entonces, ¿consideras que actualmente, aun no se llega con los chicos al nivel de componer?

H: No.

L: Pero se está en el camino, ¿no?

H: Es un proceso personal. Tal vez tú tienes toda la razón, si deberíamos promover que los chicos compusieran y si deberíamos promover, a cualquier nivel, un concurso de composición. Para que los chicos hagan esto que te acabo de decir: redescubran qué importante es tener técnica, el pasado para poder explorar nuevos límites, empezar a estimular la creatividad.

Porque por el camino que vamos, solo estamos perpetuando o inculcando a los chavos de manera muy tácita que siempre tienen que hacer lo que yo digo.

Terminamos con esta reflexión. Hay muchas cosas buenas, también mucho por mejorar. La perfección es siempre una tarea inacabada y dinámica.

Entrevista a Manuel Ramírez

A Manuel Ramírez lo conocí practicando Jiu Jitsu, ya sabía yo que él también era alumno de la Academia Renacimiento. En una de mis visitas a la academia, me encontré con Manuel y él accedió a ser entrevistado por mí al día siguiente, me dijo que podía de 4 a 7, horario en el que él ensaya, y que lo buscara en los salones del primer piso. Al día siguiente volví alrededor de las 5p.m., entré al pequeño salón donde Manuel ensaya todos los días, se encontraba a solas con su viola y sus partituras, ejecutando algunas notas a modo de adiestramiento para agilizar el movimiento de sus manos, o eso fue lo que me explicó.

Manuel Ramírez Camacho tiene 20 años, vive en San Rafael, a unos minutos de la Academia Renacimiento. Hijo de padres comerciantes, es el mayor de tres hermanos

L: Tú que estuviste desde el principio, ¿me puedes contar como fue el proceso?

M: Yo iba en la escuela, en quinto o sexto, y llega un formato de que van a abrir un taller de música y se dio en el templo, en Santa Ana y vi a los maestros que ahora tengo tocando violín piano, trompeta, violonchelo. Tu como cualquier niño querías la guitarra, luego te das cuenta de que no hay guitarra. Empecé tocando el violín donde hacen las macetas (fabrica la Trinidad).

L: ¿Cómo era su salón?

M: pues no era ni un salón, era una bodeguita. Estaba muy chiquito. Empecé ahí tocando el violín, fue como un mes o mes y medio, pero en sí no teníamos nuestro violín, era un violín como para 20 niños.

Ya después nos cambiaron a las caballerizas y ahí ya entraron todos los instrumentos. Empecé con el violín, después crecí y ya no lo pude tocar porque mis manos crecieron y ya no me acomodaba, entonces me cambié a viola y es lo que toco actualmente.

L: Estamos hablando de que empezaste como a los 11 años, hace 9 años. En esos nueve años ¿Qué ha sido lo más importante que te ha dejado?

M: toda la trayectoria. Ya cuando eres un músico ya no tienes una vida normal, todo lo tomas como música. Por ejemplo, los pájaros (dijo señalando la ventana). Eres la novedad en la escuela y vas creciendo y vas conociendo lugares: los teatros, el único que conocía era el Manuel doblado y porque nos llevaron el kínder. Entonces comenzamos a tocar ahí, después en Guanajuato en el teatro Juárez y en una biblioteca, a San Miguel, Michoacán, el Bicentenario... cuando tocó la OSUG, al siguiente día nosotros tocamos cuando lo inauguró la OSUG, entonces ese día quedo marcado en el periódico “La OSUG inaugura Teatro Bicentenario”, al día siguiente “Trinitate toca en el Bicentenario”.

Vas conociendo más personas aquí en el ámbito musical. Tocamos con la orquesta El Cisne, una orquesta americana, una orquesta de viento y metal y tocamos con Orgullo Guanajuato. Con la que no hemos tocado es con imagina.

L: Tú tienes enemistad con imagina, ¿Cierto?

Pues ya no es tanto. Ya no soy alumno, ya cambia la visión. Antes sí. Cambias tu versión cuando eres maestro, tienes esa tendencia a conocer cuál es su método de estudio y así.

L: y ahora que tú tienes una visión de maestro ¿qué opinas de Imagina, tienes mejor idea de cómo trabajan?

M: es que no los conozco en sí, porque nunca me han invitado a sus conciertos. La mayoría de sus estudiantes son más grandes que los de aquí, y casi están tocando al mismo nivel. Nomás que aquí en Trinitate y surgió un bajón porque no hay metales, solo hay pura cuerda, entonces ya no es el mismo nivel que teníamos antes.

L: ¿Por qué ya no hay metales?

M: pues no sé a qué se debe, todos se preguntan eso.

L: ¿No hay maestros?

M: Sí, pero como que los alumnos de aquí les gusta más tocar como en una banda y ganar dinero.

L: ¿Qué es lo que más te ha marcado en este tiempo?

M: pues yo creo que en el Bicentenario. Todas las orquestas dicen que es el mejor teatro de aquí, pero tengo la noción de que hay una idea de salir a tocar a otros lados, ir a tocar a México, EUA, conocer más teatros, pero como ese es el único que conozco fue bonito tocar en ese teatro.

L: ¿Cómo pasaste de ser alumno a ser profesor?

M: no me la creo, yo empecé dando clases en una escuela arriba del Tec de Monterrey, se llama Liceo de León. Empecé dando clase de violín allá, nomás te contratan por seis meses y después me cambié al Oviedo, no sé si lo conozcas, nomás por seis meses. Después, me hablan de las tejas que tenía que dar clases en un kínder, en el que está aquí (apadrinado por la fábrica).

Me creerás que es bien difícil porque los niños son bien traviosos, hiperactivos, pero si les llama la atención. Y ya tenía ese empleo. Entonces aquí se va una maestra de Honduras y quedan sus alumnos sin maestro, entonces que dice el maestro que si les podía dar la clase y pues le dije que me dejara una semana para probar. Viendo el avance de los niños pues pensé que ya no iba a batallar tanto, están tocando cosas que yo tocaba en aquellos tiempos y esos que son más chicos que yo.

L: ¿Te gusta ser maestro?

M: Esa es la pregunta que les hacen a todos los maestros. Pues no es que si te gusta, es hacer algo por cambiar a las personas. Si yo les preguntaba a mis maestros de la prepa ¿le gusta ser maestro? Y me decían “no pos yo desde chiquito tenía mis monos y los sentaba y les daba clase” pero yo no, no tenía esa noción de ser maestro, se dio.

L: ¿Qué te gusta y qué no te gusta de ser maestro?

M: lo que no me gusta es regañar a los niños. Veo toda mi trayectoria de primaria a prepa, pero estando aquí, tenía un maestro de piano que se llama Ulises, y una vez me dijo “¿trajiste la tarea?” yo le dije “sí, traigo todos mis apuntes” y él me dice “¿Para qué traes todos tus apuntes?, eso no te va a ayudar, te va a ayudar lo que se te quedó en la mente y la práctica. Entonces yo me quedé pensando desde ahí que los maestros de la prepa y de la secundaria me arruinaron mi vida, porque no me enseñaron lo que era la práctica, nomás me enseñaron a medio escribir. Eso es lo que también yo les digo, que tienen que practicar y conocer la música.

Lo que más me gusta es reírme con ellos. Tengo cuatro meses dándoles clases y el otro día llega una alumna y me da un pedazo de pastel. Yo no pensé que fuera a pasar eso conmigo. Acabando las clases tenemos que hacer el aseo del salón, y cuando lo hacemos nos reímos de las cosas que cuentan de sus primarias, las cosas que hacen.

L: ¿Cuál es tu opinión de los maestros de aquí? ¿Crees que están comprometidos?

M: pues es que aquí no es como la escuela normal. Si vas como a una escuela normal, nomás a dar clases y a que te paguen, aquí no se ve el resultado. Aquí lo que sirve más es el maestro y el alumno. El maestro le da en la clase al alumno lo que tiene que tocar, el alumno estudia y se refleja en lo que está tocando, si el maestro no le da clase, no le da material, el alumno se baja de nivel. En la escuela normal no.

L: En todos estos años que has estado en esta academia, ¿crees que ha ido evolucionado, ha ido creciendo o como se ha ido modificando?

M: Ha evolucionado, sí. Ha cambiado el nivel, no. Teníamos mejor nivel antes que ahora porque ahora hay puros niños chiquitos. Es que regresó al principio de la escuela, todo por personas que no les interesa.

L: ¿Por qué crees que pase eso?

M: Yo creo la inconsistencia de los padres a los hijos

L: ¿No los apoyan?

M: más bien los dejan hacer lo que ellos quieren. Cuando vas creciendo te enseñan valores, responsabilidades. Vienen aquí y se refleja que en su casa no le enseñan valores, ves aquí hay varias cosas de vandalismo aquí, en otros salones las persianas están quebradas, los pizarrones de corcho están todos sacados, y esta no es una escuela fea que tú digas.

Tengo una alumna de los avanzados que no se queda callada, yo le digo algo es a fuerza como ella lo quiere hacer y entonces ya no se puede moldear.

L: En tu caso ¿Cómo te apoyaban tus papás?

M: pues es que yo era como los de antes todavía. Si no hacías la tarea, te pegaban, si reprobabas te pegaban. Y en aquel tiempo mi papá siempre tenía caballos, pues ya te imaginarás, ¿conoces las cuartas? Con esos tres sacaba diez en el semestre.

L: ¿Tus papás que opinan de que estés aquí?

M: Al principio mi papá no le veía futuro, pero lo que yo le decía: “mire, todos los maestros entran con carro del año”. Fui creciendo en música y se dio esto. Y es lo que te digo, ya no soy una persona normal. Fue muy difícil para mí porque yo no tenía esta noción de ser maestro y ganarme este respeto que ahora me tienen.

L: ¿Cuál es tu compromiso con tus alumnos?

M: Yo quiero verlos tocar, en un futuro, en otra orquesta. Puede ser en Berlín, o en algo así.

L: Comentas que ha habido una baja de nivel en la academia. Me imagino que en gran nivel es porque se van formando los alumnos y dejan de asistir. ¿Qué pasa con esa gente que se va?

M: En juntas de maestros, los maestros de metal dicen que los metales de aquí solo vienen a aprender a tocar un instrumento para después tocar en una banda, no tienen la noción de crecer más. Los alumnos que llevan una formación de música

muy avanzada y llegan a tocar en una banda, ese nivel se va para abajo. Me pone el ejemplo de un compañero que yo conozco, me dice que el cuándo toca aquí se ve que su nivel crece, pero nada más va un día a la banda y todo lo que creció en una semana se va para abajo, en un día... pero gana dinero. Yo no de cual sea su manera de pensar, si quiere ganar dinero o aprender a tocar.

**L: ¿Qué otros chicos han continuado en su formación y a que se dedican?
¿Qué otro tipo de oportunidades surgen?**

M: la mayoría de mis compañeros que empezaron conmigo son maestros, pero dan en diferentes orquestas. Entonces tenemos esa relación de preguntar qué métodos están poniendo. Uno que otro es invitado a la OSUG a tocar de solista. Entonces tiene sus ventajas tocar en una orquesta que estar de maestro, porque de maestro ganas dinero, pero no tienes el mismo nivel que tu compañero. Yo estoy tocando aquí pero no tengo el mismo nivel, porque das clases y no tienes el mismo tiempo para ensayar.

L: ¿Qué crees tú, que le falta a la academia?

M: pues que valoren lo que tienen, los alumnos.

Tuve un maestro que tocaba corno, me daba armonía, él es maestro de Esperanza Azteca y se quedó impresionado con las instalaciones, dice que las instalaciones de aquí están compitiendo con las de EUA, aquí no hay instalaciones así. Le pregunté cómo eran sus instalaciones y me dijo que es la escuela normal, son bardas y ventanas, hace frío y aquí tiene todos los servicios.

También me dijo que si él tuviera esas instalaciones cuando empezó de músico, él ya fuera un director de orquesta, porque él siempre quería tener su instrumento con consigo. En aquel tiempo él decía que era pobre, tenía nueve años y me dijo que, si yo seguía aquí, quería verme tocar en otras orquestas. Todos los maestros que he tenido me dicen lo mismo, y apenas cuando tenía 17 comencé a agarrar la onda, porque antes nomas era jugar.

Entonces yo le digo al maestro: "¿y usted qué piensa?", y me dijo que, pues tengo que valorar lo que tienes, sino a que vienes, mejor quédate en tu casa y no hagas

nada. Ahí me doy cuenta que si tenía razón y empecé con esto, crecí en viola, soy maestro, no sé qué venga a futuro. Pero yo creo que, sí es eso de los alumnos, que valoraran lo que tienen, porque si empezaran como nosotros empezamos, otra cosa sería.

Más aparte de que no hacen caso a que estudien, a los regañones del director. Como que todo lo toman así.

L: ¿Te ha ayudado a tu tener contacto con personas de otras orquestas?

Si ayuda. Porque cada maestro te deja algo de enseñanza.

Yo tenía una maestra cubana y me acuerdo que me puso el ave maría, un dueto con un maestro de piano que falleció, Juventino Cerda se llamaba. Y me decía ¿Qué es lo que más te gusta de tocar esta pieza? Y 'pos yo le decía "no 'pos mire, este acorde", y me regañaba, "yo te pregunté qué es lo que más te gusta, no lo de la música, de ti, de ti". Yo no le entendía, me dijo que tenía dos días para buscar eso, dos días. Y yo estudiando toda la noche y toda la mañana, y llego al ensayo con la maestra y me dice otra vez qué es lo que más me gusta de la pieza, y le digo "como este sonido empasta con las escalas, entonces da diferentes tonalidades, tiene una disonancia muy bonita" y me vuelve a regañar "yo no te dije que buscaras eso. Si hubiera querido que buscaras eso te hubiera dado clase de historia de música" entonces yo le digo "maestra, es que no le entiendo que es lo que quiere que busque", "yo quiero que busques en ti la musicalidad, tú te tienes que expresar con el instrumento, si escuchas el tren como pita tú tienes que saber cómo interpretarlo en la viola". Entonces me quedó esa noción, a todo le tienes que buscar un sentido, eso me dejó esa maestra.

L: ¿Cómo imaginas tu vida sin esta academia?

M: no sé, yo creo veterinario agrónomo o siguiendo entrenando (jiu jitsu y Muai thai). Me metí a un curso de veterinaria cuando acabé la prepa, no lo acabé.

Continuamos la charla a cerca de su futuro alterno como veterinario, sobre sus hermanos menores y otras trivialidades. Le compartí las razones por las cuales me

interesaba el tema de las orquestas y al leerle mi hipótesis, me sorprendió su respuesta.

M: lo hubieras simplificado más, como una forma de apoyar las comunidades de bajos recursos.

L: ¿crees que las comunidades de aquí se ven beneficiadas con esto?

M: Sí. Hay una comunidad ahí por Silao que se llama Nápoles, los niños vienen diario a tomar clases desde allá.

Es el esfuerzo que hacen sus familias porque me ha tocado ver cómo viven, y se me hace mucho sacrificio como para que el niño no lo aproveche.

L: ¿Y no crees que lo aprovechen?

M: Sí, la mayoría si lo aprovecha. Pero hay uno que otro que todavía viene a jugar.

L: ¿crees que esta academia ayuda a cambiar la situación de Santa Ana, por ejemplo?

M: Pues es que todo ayuda, ¿no crees? Más bien, cada quien si se quiere dejar ayudar o no.

Yo tengo un alumno en el kínder, tiene 5 años, se llama Ricardo, y el lunes de esta semana, no sé si te diste cuenta que hacía un frío tremendo, me lo mandan nada más con una playera, sin chamarra y sin comer, tu dime. Y eso de los padres que no se dejan ayudar, porque ya van varias veces que les digo que le echen una chamarra al niño, échenle de comer. Que no es de mi trabajo andar regañando a las mamás. Pero sí, yo creo que es de las personas que no se dejan ayudar, porque esto si ayuda.

L: Por eso a mí me llamó la atención este tema. Yo recuerdo que le hice a Goru la misma pregunta de cómo sería su vida sin la academia. Me dijo que, pues estaría borracho o drogado, porque el pertenecía o pertenece a pandillas de por aquí. Creo que esa entrevista que le hice a Goru, me llevó a enfocarme a este tema para hacer mi hipótesis. Me llamo mucho la atención que, por lo

menos en el caso de Goru, aunque sea por un tiempo, lo alejó de las pandillas o de la calle, aunque sea por estar aquí tomando clases.

Manuel río un poco mientras le contaba esto.

M: A Goru cuando yo lo conocí, teníamos como 7 años, íbamos en tercero. Yo y él éramos como los amiguitos que siempre se cuidaban. Si a él no le echaban de comer, yo le daba la mitad de mi sándwich y viceversa. O que nos andábamos peleando y él me iba a ayudar a mí.

También, yo digo que conocer al maestro Víctor le cambió su manera de pensar, porque después de que nos separamos, él seguía todavía con esa mentalidad de su pandilla y así. Una vez me acuerdo que fuimos a una despensa y empezaron a decirle cosas otros chavillos y veo que se le arrima la bola y él saca una varilla, así bien extremo. Ahora le digo "¿qué hubieras hecho con la varilla?, ahorita estuvieras en la cárcel, no tendrías tu familia, tu niña, tu trabajo, no fueras lo que eres ahorita pues". Porque llegó a ser... se graduó en Muai Thai, tocaba excelente el piano, no sé por qué lo dejó, ni tampoco conozco su opinión. Pero si lo cambió, antes éramos niños, ahora es responsable, está formando su vida, no sé si como él la predijo en aquel tiempo o si solo lo está haciendo por hacer, pero cualquiera de las dos formas está bien.

Lo que más me sorprendió fue que nunca tuvo el apoyo de sus padres para hacer lo que está haciendo ahorita. Su papá murió en 2015, pero hasta ese día fue para estar con ellos, de ahí en más nunca estuvo con ellos. Su mamá, todavía no está con ellos, no la conozco y él nunca me platica de su mamá y por comentarios que he escuchado su mamá no vive con ellos, está su abuelita. Tiene como cuatro hermanos.

L: Tu hermano menor, Juan Antonio, ¿sigue practicando artes marciales?

M: Él es como ya una parte de niño fresa y una de niño normal. Entrar a una escuela de ricos te cambia.

L: ¿A qué escuela entró? ¿Qué está estudiando?

M: Al Oviedo, la prepa. Él se codea mucho con gente de dinero y quiere ser igual, pero pues él no trabaja, esa es la gran desventaja que él tiene, que no valora. Se está haciendo igual a los de allá. Mi papá se da un bajón porque él así no nos enseñó. Yo no soy nadie para él porque yo no estudié en una escuela así.

L: Entonces, ¿crees que fue malo que se haya ido para allá?

M: en esa parte sí, en lo que le están enseñando no, le enseñan idiomas y sabe ruso, francés e inglés. Es lo que te digo, es lo que quieren agarrar los niños, si él quiere tener su mentalidad de ellos, lo va a ser, pero no puede.

L: aproximadamente cuantos alumnos de aquí se han ido al I. Oviedo o a La Salle.

M: de La Salle ya no me acuerdo, son como tres o cuatro a universidad. Pero es igual en la Salle, cambian las personas, bien radical, no sé por qué. De Oviedo se han ido cuatro de prepa y una que ya va para La Salle, entonces ya son cinco.

L: A todos les ha afectado igual.

M: A unos más que a otros... pero, ¿por qué?