

DOS MODELOS DIFERENTES DE CAMBIO SOCIAL A TRAVÉS DE LA MÚSICA EN BOLIVIA: LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA Y LA ORQUESTA MUNICIPAL SAN JOSÉ DE CHIQUITOS

TWO DIFFERENT MODELS OF SOCIAL CHANGE THROUGH MUSIC IN BOLIVIA: THE SANTA CRUZ DE LA SIERRA YOUTH SYMPHONIC ORCHESTRA AND THE SAN JOSÉ DE CHIQUITOS MUNICIPAL ORCHESTRA

Ana Martínez Hernández

Centro Universitario CES Don Bosco. Centro Universitario La Salle

RESUMEN

Este artículo presenta el estudio de caso realizado en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz de la Sierra y en la Orquesta Municipal San José de Chiquitos en Bolivia en el que se analizan dos modelos de orquesta joven: el tradicional y el de “El Sistema”. Ambas, educan a los jóvenes en el ámbito instrumental y orquestal desde circunstancias y contextos muy diferentes y con una función social y educativa.

Esta investigación se realizó en el marco del programa de voluntariado Vacaciones Artísticas Solidarias de la fundación REDOMI. Ambas orquestas fueron visitadas por músicos voluntarios que impartieron clases e intercambiaron experiencias y metodologías con los profesionales locales.

Los objetivos propuestos durante el estudio fueron: entender el contexto sociocultural de ambas orquestas y su influencia, conocer su funcionamiento interno, valorar el impacto del programa “VAS” y proponer mejoras.

Se evidenció que ambas orquestas se encontraban en situaciones muy diferentes, tanto por la ubicación, las facilidades, la financiación, los profesores y la metodología. Se realizó un informe con propuestas para un mayor aprendizaje y rendimiento musical en el caso de la OSJ de Santa Cruz de la Sierra y propuestas metodológicas a nivel de profesorado en la OMSJC.

Palabras clave: Bolivia; Educación Musical; Orquesta Joven; Programa Musico-social; El Sistema.

ABSTRACT

This article presents the case study of two orchestras, Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz de la Sierra and Orquesta Municipal San José de Chiquitos in Bolivia with two different methodological models: the traditional and “El Sistema”. Both educate youngsters in the orchestral and instrumental areas, but they do it in different circumstances and contexts, always fulfilling a social and educational purpose.

This research was done as part of the volunteering program “Vacaciones Artísticas Solidarias” of REDOMI non-profit foundation. Both orchestras were visited by the musician volunteers who taught lessons and exchanged experiences, methodologies and tools with the local teachers.

The objectives in the study were: understand the sociocultural context of both orchestras and its influence, comprehend its internal functioning, value the impact of the “VAS” volunteering program and propose improvements for a greater learning and musical performance.

After the study, there was evidence that both orchestras were in completely different situations, due to location, facilities, financing, teachers and methodology. A report was written with proposals for a more efficient learning and musical performance in the case of OSJ in Santa Cruz de la Sierra and proposals for the teachers in the case of the OM SJC.

Keywords: Bolivia; Musical Education; Young Orchestra; The System; Sociomusical Program.

JUSTIFICACIÓN

Esta investigación surgió gracias a la participación de un grupo de músicos españoles en el programa “Vacaciones Artístico-Sociales (VAS)” de la plataforma REDOMI que se llevó a cabo entre el 22 de julio y el 5 de agosto del 2018 en Santa Cruz de la Sierra y en San José de Chiquitos, en Bolivia. Estas dos semanas se repartieron entre ambos lugares; la primera semana estuvo dedicada al trabajo en la ciudad y la segunda en el pueblo, observado así dos perspectivas diferentes. Además de los distintos contextos, comprobamos metodologías y objetivos distintos; la primera era una agrupación al estilo de las jóvenes orquestas europeas y la segunda seguía El Sistema venezolano, mundialmente reconocido.

El programa VAS distribuía el horario de las mañanas para visitas culturales, gastronómicas, naturales y talleres y el horario de las tardes para los ensayos; dos horas de ensayos seccionales (grupo de cuerda y grupo de viento) y otras dos horas para el ensayo general. El repertorio a trabajar era siempre de carácter orquestal. Aunque los alumnos lo habían estudiado y tocado anteriormente, se buscaba el perfeccionamiento en la interpretación y el intercambio de ideas entre los profesores invitados y los alumnos. Además de las grandes obras de los clásicos europeos, se incluía alguna pieza local o folclórica. Las clases se impartían, al salir los alumnos del colegio, de lunes a jueves. El viernes y el sábado se celebraban los conciertos de los alumnos y de los profesores implicados, tanto en la misma ciudad como en las localidades cercanas.

Al formar parte de este programa, tanto en calidad de investigadora como de profesora de violonchelo, puede conocer de primera mano las impresiones y opiniones de los profesores voluntarios y de los alumnos y profesores locales, al pasar mucho tiempo con ellos. Los métodos utilizados en la investigación fueron principalmente la observación y recogida de datos y las entrevistas semi-estructuradas.

OBJETIVOS

Al inicio de la experiencia se propusieron una serie de objetivos que se consensuaron entre el profesorado voluntario y más adelante se hicieron saber a los profesores locales para que pudieran formar parte activa en su cumplimiento.

Los objetivos fueron los siguientes:

- Entender el contexto sociocultural de ambas orquestas y su influencia en las mismas
- Conocer el funcionamiento interno de las dos orquestas
- Valorar el impacto del programa “VAS”
- Proponer mejoras para un mayor aprendizaje y rendimiento musical

MARCO TEÓRICO

Iniciamos este apartado centrándonos en varios aspectos teóricos importantes para poder comprender más a fondo las orquestas, su contexto y funcionamiento. En primer lugar, hablaremos de la orquesta como constructo social y sus aportaciones a sociedad ya que es este ámbito el que más nos interesa y no el de profesionalización musical o el de perfeccionamiento instrumental. A continuación, describiremos los dos modelos actuales de orquesta, el tradicional, basado en el modelo exportado de los conservatorios y grandes orquestas europeas y el de “El Sistema” creado y desarrollado en Venezuela para formar a los jóvenes desde la inclusión y el sentimiento de pertenencia a una comunidad.

La orquesta y sus integrantes como constructo social

La orquesta es un único ente musical construido por muchas personas y que, aun así, funciona como un único instrumento con infinidad de posibilidades y recursos sonoros. Jandorf (1950) afirma que la orquesta sinfónica es el medio más importante de expresión musical, por su riqueza sonora y tímbrica y las posibilidades que ofrece.

Para cualquier persona comprometida en las actividades musicales, sea compositor, ejecutante, empresario, musicólogo, crítico, aficionado o agente de publicidad, debe parecer obvio, después de corta meditación, que la Orquesta Sinfónica ha conquistado al través de su evolución la posición más importante dentro de los medios de expresión musical de nuestros días. (Jandorf, 1950, pág. 78)

Estas cualidades de la orquesta siguen vigentes en la actualidad, aunque hayan aparecido múltiples avances musicales y tecnológicos que han modificado enormemente la accesibilidad y posibilidades creativas de la música.

Además de sus posibilidades sonoras, la orquesta es capaz de imitar ciertas estructuras sociales que imperan en la realidad. Barenboim (2011) mantiene que estas agrupaciones representan un terreno propicio para combatir la desigualdad ya que todos los músicos son iguales ante la obra y al mismo tiempo son interdependientes. El director guía, entrega y sobre todo recibe el sonido, la actitud y la aptitud de cada miembro de la orquesta.

Barenboim insiste también en la importancia de la igualdad de oportunidades en la formación musical y el apoyo de las instituciones:

Allí donde no hay oportunidades, ya sea una mano amiga, un Estado presente o una institución comprometida, las hijas e hijos suelen repetir las frustraciones de padres y madres. Grandes músicos de la historia nacidos en la pobreza no habrían siquiera conocido lo que es un instrumento sin una ayuda que se cruzara en sus caminos. Miles de talentosos niños y niñas de hoy nunca serán músicos sin un maestro que, además de enseñarles a apreciar la música, ponga un instrumento en sus manos y le transmita conocimiento. El acceso a la música puede ser universal, pero sin una oferta real de formación, sin una oportunidad, muchos artistas quedarán malogrados. (2011, pág. 9)

Es por ello que las orquestas juveniles que siguen o imitan El Sistema, método más extendido de educación gratuita sinfónica y musical, consiguen dar oportunidades a aquellos que de otra forma no las tendrían. Iniciativas como estas ayudan a los niños a desarrollar sus habilidades y creatividad potenciales.

Respecto a la importancia de la educación musical en el desarrollo de la creatividad en sus múltiples ámbitos, Campbell afirma:

Poco a poco él irá descubriendo que creatividad significa algo más que producir una obra artística. Comprenderá que puede ser creativo en las relaciones, la conversación, los estudios y prácticamente en todos los demás aspectos de su vida. Comprenderá que además del gusto por el sonido de calidad, la música le ha enseñado a comunicarse mejor; lo ha introducido a las personas y a los sonidos del mundo; ha enmarcado sus emociones y guiado su cuerpo. Lo mejor de todo, ha mejorado e impregnado sus relaciones de familia. (Campbell, 2001, pág. 276)

En el ámbito escolar, numerosos autores (Chao, Mato y Ferreiro, 2014; Fonseca y Toscano 2012; Levitin, 2011; Rusinek, 2004) coinciden en que la música también cumple un papel importante en la formación general del individuo. La música mejora el razonamiento inductivo/deductivo, ayuda con el lenguaje y estudio de lenguas extranjeras, potencia el pensamiento lógico-matemático, favorece la atención, la respiración, la relajación, la motricidad fina, el autoconcepto, la empatía, el sentido de responsabilidad, la perseverancia y el compromiso, entre otros.

Estudios neuronales del cerebro han certificado aquello que se había constatado ya en otras investigaciones de la práctica docente. La música se procesa en varias partes del cerebro a la vez. Entra por la corteza auditiva, pasa por el lóbulo frontal, el núcleo, el cerebelo, el lóbulo occipital y el sistema límbico. Además, pasa por la corteza visual creando imágenes y recuerdos de las melodías que escuchamos. (Levitin D. J., 2006). Los músicos tienen una corteza cerebral más grande y con el estudio evidencian un aumento de la masa blanca y un agrandamiento del área de Broca (Andreasen, 2006), lo que supone más oportunidades de crear futuras conexiones neuronales.

Además de los beneficios que la estructura orquestal y la música procura en los niños, el estudio de las obras musicales proporciona una serie de beneficios que hay que tener muy en cuenta.

Según Doguet (2007), la obra musical busca provocar efectos (intelectuales y emocionales) en los receptores. Otros autores confirman que las obras musicales van más allá de los aspectos formales y técnicos. Nattiez (1987) menciona tres dimensiones: La estética, que se refiere a las significaciones asociadas a los usos sociales y culturales de la música; la neutra, relativa al funcionamiento material de la obra en tanto que “lenguaje” o “sistema semiótico” y, por último, la *poética*, que se refiere a los procesos culturales que organizan la labor de composición y de ejecución de las obras. Según Rickermann (2016), estas dimensiones están interrelacionadas y dependen unas de otras. En la formación de los músicos, la relación con la obra es compleja e implica diferentes vínculos sensibles con la música. La primera con su instrumento, la manera en que se relaciona con él y las emociones que le produce. En segundo lugar, las emociones sociales, la conexión que tiene con sus profesores y el tipo de comportamiento hacia la figura de autoridad. En tercer lugar, la relación emocional con la obra interpretada y los sentimientos que se crean en el “recorrido semiótico”, mientras se interpreta la obra, y por último la labor del intérprete respecto al público. Es por ello que la combinación óptima de los tres elementos podrá ser enormemente beneficiosa para el alumno.

El sistema

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela es una obra social y cultural que fue concebida y fundada en 1975 por el maestro y músico venezolano José Antonio Abreu. Su objetivo inicial era sistematizar la instrucción y la práctica colectiva e individual de la música a través de orquestas sinfónicas y coros, como

instrumentos de organización social y de desarrollo humanístico. En la actualidad, bajo el lema “Tocar y luchar” forman parte del programa más de 1.012.777 niños, niñas y adolescentes, en su mayoría provenientes de estratos sociales de bajos recursos económicos (Fundación Simón Bolívar, 2019).

El Sistema tiene unas características muy específicas. Los alumnos asisten a las clases extraescolares todos los días una media de cuatro horas, tanto en fin de semana como entre semana, al finalizar el colegio. La mayoría se inician a los 5 años y comienzan en unos centros llamados núcleos, habitualmente cercanos a sus casas. A medida que mejoran en sus habilidades técnicas y musicales, cambian de centro. El programa es gratis para todos los alumnos (las clases y los instrumentos). A medida que van avanzando en la formación, pueden recibir becas o pequeñas ayudas que incentivan su participación. Si llegan a formar parte de alguna orquesta de más nivel reciben un pequeño sueldo.

El Sistema trabaja fundamentalmente las grandes obras del repertorio orquestal clásico. Cada semana, el tiempo se divide entre ensayos seccionales, clases individuales y ensayos orquestales de las piezas trabajadas. Las clases individuales las imparten los alumnos más mayores a los más jóvenes. Es habitual que una pieza orquestal se estudie más de una vez durante los años de aprendizaje. Durante el verano o las vacaciones se organizan encuentros intensivos para profundizar en la interpretación. Aquellos estudiantes con más nivel podrán ir a Caracas a formar parte de la orquesta joven Simón Bolívar y a estudiar en el conservatorio superior (Lesniak, 2012).

En los últimos años han surgido voces críticas acerca de este modelo (Fink, 2016). Destacan, sobre todo, las que aprecian una falta de documentación de El Sistema en sus primeras fases de implantación y una falta de rigurosidad en las investigaciones realizadas en los años 90, que pecan de entusiastas y positivistas. Frega (Frega & Baker, 2018) describe que, en su visita a las escuelas del Sistema en los años en 1996, se sorprendió de la falta de un sistema pedagógico específico. Además, encontró ciertos patrones que se repetían, como la interpretación de un repertorio muy conservador. La mayoría de piezas interpretadas por las orquestas formaban parte de un número reducido de obras maestras europeas y había poco espacio para música contemporánea o latinoamericana. Señaló también que el acercamiento a la música se basaba únicamente en interpretar y se obviaba la escucha y la creación.

Durante todos los años en los que ha estado en marcha el programa, se ha prestado mucha atención internacional a su magnitud y longevidad, pero poco se ha hablado sobre su rigidez. Su resistencia al cambio parece una característica de El Sistema, aunque tiene su lógica si se tiene en cuenta el carácter conservador de su creador, Abreu (Silva-Ferrer, 2014).

A partir de los resultados positivos mostrados en Venezuela, diversos gobiernos y organizaciones europeas, estadounidenses y latinoamericanas emprendieron experiencias similares. Es gracias ello, que la práctica orquestal dejó de ser algo reservado a los conservatorios de las ciudades y a las clases medias y altas para instalarse en escuelas y centros culturales de pueblos y barrios periféricos, involucrando a jóvenes y niños de familias de clase media-baja, tradicionalmente alejadas de este tipo de prácticas (Wald, 2016).

LAS DOS ORQUESTAS JÓVENES Y EL PROYECTO VAS DE LA FUNDACIÓN REDOMI

A continuación, hablaremos del proyecto VAS de la fundación REDOMI y las características específicas la Orquesta Sinfónica Juvenil y la Orquesta de San José de Chiquitos.

La fundación REDOMI y el proyecto “Vacaciones Artístico-Sociales”

REDOMI es una plataforma cuya misión es apoyar a las organizaciones que trabajan con la música como motor del cambio social. Su trabajo consiste en dar visibilidad a los

proyectos, crear espacios de comunicación e intercambio de experiencias y buscar apoyo tanto público como privado. A través de ellos, y con ayuda de voluntarios, se promueve el desarrollo social y cultural.

Fomenta, a través de su programa “Vacaciones Artístico-Sociales”, que los jóvenes músicos tengan una mentalidad colaborativa, proactiva y solidaria a través del voluntariado internacional que se organiza junto con las organizaciones músico-sociales de cada país. Es un programa pensado para que, tanto los profesores locales como los voluntarios, se beneficien mutuamente, convivan y compartan experiencias enriquecedoras.

Cada año se seleccionan algunas de las organizaciones músico-sociales que forman parte de Plataforma REDOMI y se realiza una colaboración puntual con ellas, seleccionando profesores especializados para las áreas solicitadas. Los profesores voluntarios dan clase a los alumnos del centro e intercambian experiencias, herramientas y metodologías con los profesionales locales. Las actividades se desarrollan en un pueblo, barrio o comunidad en donde los participantes viven y se integran, involucrándose y participando activamente en la vida cultural de la región durante un periodo aproximado de dos semanas. Además, la localidad receptora organiza actividades y visitas que incluyen también a los profesores locales para así crear vínculos más allá de lo académico y profesional.

En este caso concreto nos centraremos en proyecto realizado en Bolivia entre el 21 de julio y el 5 de agosto del 2018 realizado por 9 voluntarios españoles de diversas regiones e incluso algunos establecidos en el extranjero.

La Orquesta Sinfónica Juvenil y su ciudad, Santa Cruz de la Sierra

La Orquesta Sinfónica Juvenil tiene su sede en Santa Cruz de la Sierra. Es la ciudad más poblada del país con casi 2 millones de habitantes en su área metropolitana. Desde la última mitad de siglo ha pasado de ser una aislada ciudad de frontera a convertirse en el centro agro-industrial del país, sustituyendo a La Paz como capital financiera (Kirschner, 2013).

La orquesta fue fundada en el 2003 por un directorio compuesto por ciudadanos de clase alta que veían la necesidad de un movimiento musical serio, ya que en ese momento solo había bandas locales folclóricas. Ese mismo año, establecieron contacto con Estados Unidos a través de la embajada y consiguieron una beca Fullbright que les permitió contar con el director de orquesta Kenneth Sarch durante un año. Con su colaboración, crearon la primera orquesta y sentaron las bases de su funcionamiento. En esta primera orquesta empezaron a colaborar los músicos formados en escuelas privadas, ya que en Santa Cruz no había ni hay un conservatorio oficial, solo la Escuela de Bellas Artes que funciona con fondos mixtos.

En cuanto al organigrama de la orquesta, el directorio está formado por ocho miembros, que definen las directrices de su funcionamiento. En un segundo nivel encontramos al director artístico, dos personas que se encargan de la administración y ocho profesores. El número de alumnos oscila entre los 35 y los 40. El centro funciona como academia y como orquesta. Los alumnos reciben clases por una pequeña cantidad mensual y a su vez forman parte de la orquesta que ensaya dos veces por semana. Algunos alumnos destacados reciben una beca por parte de la asociación y para ello se convocan pruebas anuales.

La orquesta planifica el año en cuatro temporadas, dedicadas cada una a un campo de la música (sinfónica, popular, tradicional y libre). En la última temporada, la orquesta se adapta a los intereses del momento o a los artistas invitados que puedan traer. Además, realizan una serie de conciertos didácticos con entradas a precios asequibles.

En la actualidad, hay otras dos orquestas jóvenes semi-profesionales en la ciudad; en una de estas orquestas los músicos están remunerados con una pequeña cantidad por temporada. Por ello, para muchos alumnos, la motivación para estar en la OSJ es llegar a tener el nivel suficiente para poder formar parte de esta orquesta.

La OSJ se financia a través de patrocinios (en efectivo, en espacio o en producto), por la venta de entradas (20\$¹ por entrada aproximadamente) y mediante espacios publicitarios en su revista cuatrimestral y en los programas de los conciertos. Entre los principales patrocinadores se encuentra el ayuntamiento de Santa Cruz, Repsol, Banco Fassil, Banco Bisa, Goethe Institut y Fundación Adolfo Kolping. Tienen un presupuesto anual de 72.400\$ con el que costean los sueldos de los profesores (sueldo medio 435\$), de los trabajadores de administración, del director artístico y las becas para alumnos e invitados especiales (Zárate, 2018).

San José de Chiquitos, el Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana y su orquesta

El pueblo de San José de Chiquitos fue el tercero fundado por la Compañía de Jesús en el territorio misional de Chiquitos el 19 de marzo de 1697. Esta circunstancia confiere al lugar una historia y un legado muy importante. Para los jesuitas la música tenía una gran trascendencia, se la consideraba una herramienta principal para la proclamación del mensaje divino, para acercar a las personas al creador y para implicar a los feligreses en la vida de la iglesia. Su función no se limitaba a la liturgia, sino que se extendía a otros ámbitos de la vida como eran el colegio, el trabajo y los eventos sociales. Los sacerdotes crearon talleres para la construcción de instrumentos, establecieron escuelas de música, bibliotecas, etc. Los nativos, siendo conscientes del inmenso tesoro que habían obtenido a través de la educación en las escuelas misionales, conservaron y transmitieron los conocimientos a la siguiente generación, incluso cuando los jesuitas ya no estaban allí (Nawrot, 2004). En la actualidad, los chiquitianos siguen teniendo un gran respeto por el legado recibido y así lo transmiten, tanto de forma personal como en los museos y libros dedicados a ello.

La región de Chiquitos fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 12 de diciembre de 1990. En la restauración de sus templos jesuíticos, se encontraron 5.500 hojas de música sacra escrita entre los siglos XVII y XVIII, tanto por músicos europeos como por los indígenas, interpretada cotidianamente hasta mediados del siglo XIX.

En 1996 se creó el Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana con el fin de preservar y difundir el rico Archivo Musical de Chiquitos. Además, se buscaba que la ciudadanía de la región tomara conciencia de la importancia de su patrimonio. Esto a su vez supuso un incremento del turismo, del que la región se vio beneficiada (APAC, 2019).

La orquesta juvenil fue fundada en el 2000 por una asociación cultural vecinal dirigida por Daisy Vargas. Su presupuesto anual era de 5.000\$ y tenía entre 30 y 40 alumnos que ensayaban en el patio de la iglesia. En 2009, el nuevo alcalde la reconvierte en orquesta municipal y le asigna un presupuesto anual de 60.000\$. En 2016, gracias al proyecto estatal “Bolivia cambia, Evo cumple”, se construye la escuela municipal con un presupuesto de 300.000\$. Hasta entonces, los ensayos y clases se realizaban en la iglesia.

En la actualidad tiene dos orquestas de cuerda, la juvenil y la sinfónica, y cuenta con casi 100 alumnos y 4 profesores (dos violines, un viola y un violonchelo) que son todos antiguos alumnos. Siguiendo las pautas de El Sistema, la escuela fomenta que los egresados vuelvan a enseñar en la escuela mediante becas de estudio que se conceden para el perfeccionamiento musical en conservatorios superiores. Los sueldos de los profesores oscilan entre los 220\$ y 870\$ dependiendo de las horas, sus funciones y trayectoria profesional. Cuentan con un programa de voluntarios que trae a músicos españoles durante las vacaciones de verano para ayudar en la tarea y reforzar o ampliar conocimientos.

¹ Dólar Bolívar

La orquesta es parte importante de la vida cultural del pueblo ya que se considera parte de la identidad misionera, muy vinculada a sus raíces. También, se considera un reclamo turístico y está avalado por el alcalde que la utiliza con fines propagandísticos. Cada dos años, la orquesta forma parte del Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana celebrada en la región.

Gracias al interés y dedicación del ayuntamiento y su importante vinculación con el estado, la orquesta realizó una gira mundial en el año 2017 visitando Miami, Madrid, Barcelona y Extremadura. Además, obtuvo en Miami el “Reconocimiento a las 5 mejores prácticas innovadoras y sostenibles de Latinoamérica”. El tour se financió con ayuda estatal y municipal y supuso un gasto de 57.000\$. El viaje motivó enormemente a los componentes de la orquesta, ya que provienen de familias con pocos recursos y estas giras suponen la única oportunidad que tienen de viajar (Moreno, 2018).

METODOLOGÍA

Esta investigación, un caso práctico de carácter cualitativo, sigue la línea socio-crítica ya que el objeto fundamental del estudio es la práctica educativa. La metodología que se ha seguido en este estudio parte de la investigación en acción ya que la investigadora forma parte de la experiencia de inmersión (junto con otros ocho músicos voluntarios, la organizadora del programa y la comunidad educativa local).

Este método es empírico y participativo, ya que en el que se fomenta la investigación participativa de toda la comunidad local y profesores visitantes. Los profesores voluntarios, así como los profesores locales y demás implicados, fueron informados de los objetivos de la investigación y de la importancia de su participación para un correcto análisis y posterior toma de decisiones. Al final de la experiencia y tras el análisis de datos, se proponen una serie de mejoras para que las orquestas puedan ponerlas en práctica.

El estudio se basa principalmente en la observación, toma de datos y entrevistas semiestructuradas tanto antes, como después de la experiencia.

La observación sistemática se entiende como el proceso observación atenta sin intervención por parte del investigador con el fin de examinarlo, interpretarlo y obtener unas conclusiones. Esta observación se diferencia de la espontánea que el ser humano realiza habitualmente en que no se planifica de antemano ni se registra mientras que la sistemática es intencionada, estructurada, objetiva y se registra para que la información sea comprobable (Martínez, 2007).

Durante las dos semanas de observación que se llevaron a cabo en Santa Cruz de la Sierra con la OSJ y en San José de Chiquitos se tomaron notas acerca de la evolución de los ensayos. Se valoraron los siguientes puntos:

- Dirección: Trato y exigencia a los alumnos. Método de enseñanza
- Orquesta: Evolución del repertorio a lo largo de los ensayos. Respuesta ante las indicaciones del director
- Organización: Correcta organización de los tiempos para un buen aprovechamiento a lo largo de la semana
- Alumnos: Interés, asistencia, puntualidad, valoración y apreciación de las clases
- Profesores voluntarios: Control y puesta en práctica de los objetivos propuestos

Cada ítem de la lista tenía una tabla de control en el que se iban apuntando los datos concretos y la evolución de los elementos si se daba el caso.

Las entrevistas

Las entrevistas se realizaron de forma semi-estructurada, con una serie de temas y preguntas fijas que se iban ampliando y desarrollando en función de las respuestas recibidas. En Santa Cruz de la Sierra, preguntamos tanto a los profesores voluntarios como a los miembros de las dos orquestas. Todos los músicos voluntarios realizaron la encuesta ya que estábamos en permanente contacto. No pudimos entrevistar, sin embargo, a todos

los profesores locales, porque trabajaban a tiempo parcial y algunos no estuvieron presentes durante aquella semana en las que las clases eran impartidas por los voluntarios. De un total de 5 profesores (de violín y viola, de violonchelo, de percusión de viento-madera y viento-metal) entrevistamos al director (y profesor de viento madera), la profesora de viento metal, dos alumnos y la secretaria.

En la Orquesta de San José de Chiquitos, se pudo entrevistar a tres de los cuatro profesores de orquesta (que era solo de cuerda). Todos los profesores estaban muy implicados y se ocupaban de organizar al alumnado. Además, la circunstancia de estar en un pueblo facilitaba todo el trabajo por la cercanía de todos los integrantes a la escuela y porque, para los profesores, la orquesta era su ocupación principal. Eran además todos antiguos alumnos, por lo que se sentían parte fundamental del proyecto. Para complementar las entrevistas a los músicos, hicimos preguntas informales a los alumnos de ambas orquestas durante los descansos de los ensayos.

Al final de cada semana, después de los conciertos, se organizó un debate entre los voluntarios. En esta reunión, todos los músicos reflexionamos sobre los momentos vividos y propusimos mejoras en el funcionamiento de la orquesta que posteriormente se redactaron y comunicaron a la dirección y administración de la orquesta.

Tabla 1. *Entrevistas realizadas*

Profesores voluntarios	Orquesta Santa Cruz	Orquesta San José de Chiquitos
<ul style="list-style-type: none"> • Nueve profesores voluntarios de los siguientes instrumentos: ○ Violín ○ Violín ○ Viola y violín ○ Violonchelo (la investigadora) ○ Contrabajo ○ Clarinete ○ Clarinete bajo ○ Flauta y lutería ○ Flauta • Organizadora de las VAS 	<ul style="list-style-type: none"> • Director y profesor de viento metal • Secretaria • Profesora de viento metal • Dos alumnos de violonchelo 	<ul style="list-style-type: none"> • Director y profesor de violín I • Profesor de violín II • Profesor de violonchelo • Secretario general del ayuntamiento

Las entrevistas realizadas fueron planificadas dependiendo del rol de cada persona y también en función de las responsabilidades y el tiempo disponible. En el caso de los voluntarios, en las entrevistas se preguntaba acerca de las expectativas y objetivos iniciales, el desarrollo de la actividad, el aprendizaje personal, los objetivos cumplidos y el aprendizaje personal.

En el caso de los directores, las preguntas versaban sobre su trayectoria personal y profesional -fuera y dentro de la orquesta- y su papel en ella. A los secretarios se les preguntó por la gestión y los asuntos económicos y de financiación y a los profesores locales por su trayectoria personal, la satisfacción con su puesto de trabajo y la valoración del proyecto VAS.

Tras la realización de las entrevistas y la finalización del proyecto, se procedió al análisis de los resultados recogidos en las tablas, a través de la observación y las entrevistas. Junto a las propuestas formuladas por los voluntarios se redactó un informe final para las orquestas.

ANÁLISIS DE RESULTADOS/ DISCUSIÓN

En la presente sección analizamos la situación que nos encontramos al observar las dos orquestas, valorando sus aspectos positivos y negativos.

Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz:

Para comenzar, iremos hablando y analizando cada uno de los componentes de la orquesta:

Dirección:

El puesto de dirección está asumido por Boris Vásquez que lleva 8 años en el puesto, primero como profesor, luego como director asistente y más adelante como director principal. Estudió fagot en el Conservatorio de Berlín, y tiene una metodología autoritaria y tradicional en la que se amonestan las faltas, pero no se premian los buenos comportamientos y actitudes. Es por ello que los alumnos tienden a estar apáticos y poco motivados.

Orquesta:

La orquesta es sinfónica por lo que cuenta con cuerda, viento y percusión y sus profesores correspondientes. Los ensayos de la orquesta se programan dos veces por semana con una duración de dos horas. Son ensayos generales y muy de vez en cuando se hacen seccionales. Cuando hay un concierto cercano se pueden ampliar el número de horas a 3. El repertorio depende de la temporada que dura alrededor de tres meses. Durante el encuentro con las VAS se realizaron obras que ya habían tocado en conciertos anteriores, por lo que ya las conocían y solo había que perfeccionarlas.

Los alumnos compran sus instrumentos propios. En caso de que quieran alquilarlos a la escuela, pagan 200 bolivianos por 6 meses de alquiler (unos 30 euros al mes). Los instrumentos alquilados son baratos o de segunda mano. En el momento de la visita, solo había una viola, un trombón y una tuba alquiladas.

Alumnos:

Hay dos tipologías de alumnos, aquellos provenientes de familias pudientes que envían a sus hijos a estudiar música, y aquellos alumnos que les gusta la música, de familias más desfavorecidas, que entran en la orquesta gracias a las becas ofrecidas. En la mayoría de los casos, los niños con recursos estudian violín, viola y violonchelo, y los instrumentos de viento quedan, en su mayoría, relegados a los alumnos con menos recursos y que necesitan una beca para realizar sus estudios.

Los alumnos son entusiastas y al mismo tiempo les falta energía y motivación por el proyecto. Les hace falta un impulso para disfrutar más haciendo música y sentir emociones. También hay carencias a nivel técnico e interpretativo. Durante la semana de las VAS se observaron faltas de puntualidad y asistencia.

Profesores locales:

Cada profesor tiene sus alumnos y sus horarios y además está obligado a formar parte de la orquesta y a tocar durante los conciertos. Al tener horarios distintos y formaciones muy distintas, hay ausencia de motivaciones comunes y poca comunicación entre profesores, sobre todo en el departamento de cuerda. Se da la excepcionalidad de que Verónica Guardia (la profesora de viento-metal) y Boris Vásquez (el director) son amigos y están muy implicados en el proyecto por lo que sí que buscan objetivos comunes. Durante la estancia de los voluntarios fueron los profesores que se encargaron de toda la organización y los demás estuvieron ausentes. Falta implicación y cohesión entre algunos profesores.

En cuanto a la duración de las clases, Verónica Guardia (2018) afirma que le falta tiempo de clases ya que no solo enseña instrumento, sino que también explica historia y armonía y además ayuda, escucha y aconseja a los alumnos con sus conflictos personales.

Profesores voluntarios:

La llegada de los voluntarios supuso un gran aporte de energía y propuestas nuevas que los alumnos aceptaron con alegría y entusiasmo. Durante la semana se trabajaron herramientas para la preparación de las obras, pero sobre todo elementos técnicos que eran las carencias más importantes entre los alumnos. Al tener profesores con poco nivel académico (los mejores no tienen tanta diferencia de nivel con los alumnos aventajados), los músicos voluntarios tenían que suplir sus carencias. La falta de motivación en algunos alumnos, venía provocada por la competencia que hay con otras orquestas de la ciudad y su mala relación con ellas, que están en constante competición por ser las mejores y acaparar los mejores alumnos. Durante la semana de ensayos, se observó que los alumnos empezaban con mucho interés, pero lo iban perdiendo según avanzaban los días. Esto en gran parte se debía a que están acostumbrados a leer a primera vista y a tocar en los ensayos generales de la orquesta, pero no tienen hábitos personales de estudio técnico individual, ni los profesores inciden en ello. Cuando veían el esfuerzo que se les exigía, muchos iban perdiendo interés. Era entonces cuando el profesor visitante tenía que redoblar los esfuerzos para tratar de motivarlos.

La elección de las obras programadas se valoró como un aspecto positivo. En vez de proponer una obra de acuerdo al nivel, programan alguna con grandes dificultades técnicas y la trabajan, hasta lograr los objetivos, mejorando en el proceso.

Los profesores visitantes, dedicados la mayoría de ellos en su vida profesional al ámbito de la interpretación más que al de la docencia, valoraron el vínculo creado con los alumnos, el disfrute a través de la música y la oportunidad de compartir momentos especiales. Además, tuvieron que repasar con los alumnos conceptos básicos y apreciaron la riqueza que supone para el profesor buscar diferentes recursos para enseñar a los diferentes alumnos -con diferentes ritmos de aprendizaje- diversos conceptos técnicos y musicales.

Futuro de la orquesta

El objetivo a largo plazo de la orquesta es crear una escuela de música que supla las carencias de la ausencia de un conservatorio en la ciudad. Bolivia tiene una gran tradición musical, debido a las fuertes raíces de su música folclórica, y hay muchas personas interesadas en tocar un instrumento. Sin embargo, la formación musical es muy baja, los alumnos no tienen modelos de calidad por lo que deben fomentar desde las instituciones la llegada de músicos visitantes. Al salir de la orquesta, muchos alumnos han encontrado trabajo como músicos en la tradición popular. Esto es una motivación importante para los alumnos, ya que hay una idea difundida de que no se puede vivir de la música. Otro de los objetivos de la orquesta es formar un auditorio entendido y para ello se han programado conciertos didácticos a un precio reducido que atraen a un público más amplio.

Orquesta San José de Chiquitos

Dirección:

La orquesta juvenil está dirigida por Juan Mario Moreno, antiguo alumno de la escuela. Estuvo becado en Colombia durante un año a través del programa de El Sistema. Después de eso entró en el conservatorio de Bogotá a realizar los estudios superiores de violín. Tras ganar un premio de violín viajó con la Orquesta Sinfónica de Bogotá a Lyon (Francia) y Armenia. Después volvió a San José y en 2016 fue contratado como director. Durante estos años y con la ayuda de sus compañeros ha tomado las riendas del proyecto (Moreno, 2018). Al ser un director joven y llevar poco tiempo, está muy motivado con el proyecto y dedica todo su tiempo a que este siga adelante y funcione. En esta tarea le ayuda Ariel Suarez Elías, director de la orquesta infantil desde el año pasado. Él también fue compañero y alumno de la escuela en su juventud. Estudió ingeniería industrial en Santa

Cruz y a la vuelta se incorporó como profesor a la escuela. Destaca que su formación le ayuda a planificar mejor los proyectos y comunicación y gestión de la escuela (Suarez, 2018).

Orquesta:

La orquesta está financiada en su totalidad por la alcaldía y de allí proviene todo el dinero para pagar a los profesores y las instalaciones. La inscripción en las clases es totalmente gratuita, así como el préstamo de instrumentos y materiales, del que se dispone en gran cantidad.

El ayuntamiento ha tomado a la orquesta como emblema de su gestión cultural y le dedica tiempo y recursos. El edificio actual, la gira por Europa y EEUU y los gastos del festival están gestionados por el municipio.

La orquesta cuenta con un gran aprecio entre los pueblerinos, pues ya son diecisiete generaciones las que han pasado por la orquesta. Además, es una parte importante de la cultura local ya que participan regularmente en las fiestas y eventos del pueblo.

Las clases y ensayos se dan durante las tardes, durante todos los días y suelen tener unas dos horas de duración. Al comenzar una obra, se planifican ensayos seccionales y más adelante se junta toda la orquesta para trabajar en conjunto. Antes de empezar se suelen hacer ejercicios de calentamiento con la orquesta entera (escalas, acordes, dinámicas) para entrenar el oído y la escucha y empaste grupal.

Al dedicar tanto tiempo diario al ensayo, los alumnos tienen una buena lectura a primera vista y responden bien a las indicaciones del profesor.

El repertorio se elige en función de los eventos próximos. Se tiene en cuenta el gusto del público, de los alumnos y de los profesores. Se interpretan también las partituras propias de la región encontradas en los años setenta de los siglos XVI y XVII. Algunas de ellas son didácticas y pedagógicas y no tienen grandes dificultades técnicas, por lo que son adecuadas para trabajar con los alumnos.

Alumnos:

Los alumnos están motivados con la orquesta. Muchos de ellos llegan tentados por las posibilidades de viajar y se quedan enamorados de la música. Al ser gratuita y cederles los instrumentos, todos los alumnos tienen la opción de probar la experiencia. En muchos casos los alumnos se apuntan y si no llegan a mostrar interés de desapuntan al mes siguiente.

Al trabajar siempre en grupo y dedicar todas las tardes a los ensayos orquestales se ha observado que los alumnos tienen muy buena lectura a primera vista. Sin embargo, al carecer de clases individuales, en el que se les exija un repertorio determinado y un estudio, falta el hábito de estudio, pues los alumnos cogen el instrumento directamente en la clase. Por el mismo motivo, tienen ciertas dificultades técnicas y poca precisión en la afinación, ya que al tocar en conjunto no se escuchan bien y los errores se enmascaran.

Profesores locales:

En la actualidad hay cuatro profesores, Juan Mario, violines primeros, Ariel, violines segundos, Jhonny viola e Ilton de violonchelo. Todos fueron antiguos alumnos antes de ser profesores y están muy implicados con el proyecto. Además de compañeros son buenos amigos y consultan entre ellos todas las decisiones a tomar. Uno de los idearios principales es hacer que los antiguos alumnos sean los futuros profesores del centro, y esto se está cumpliendo. Al ser un proyecto al que han estado vinculados desde niños y al que han visto crecer, tienen mucha implicación e interés por que salga todo adelante. Esto se transmite también a los alumnos que llegan a clase con ilusión y alegría.

Los profesores solo imparten clases grupales de instrumento, no tienen clases individuales, por lo que los alumnos no tienen una enseñanza personalizada. Solo en caso de que se vaya a interpretar una obra con un alumno solista, se imparte clase individual.

Al ser un pueblo, hay mucho más ambiente de compañerismo y apoyo entre unos y otros, así como la implicación de los padres es mayor.

Futuro de la orquesta:

El primer objetivo de la orquesta es conseguir que los estudios sean oficiales y los alumnos consigan una certificación técnica al finalizar. Esto le brindará la seriedad necesaria para que se pueda apreciar de mejor manera el esfuerzo y la dedicación que implica el estudio de un instrumento. A corto plazo busca la ampliación de la orquesta y que se incorpore una nueva sección de vientos, así como la contratación, por parte del ayuntamiento, de los profesores necesarios para ello.

CONCLUSIONES

Tras el análisis de ambas orquestas podemos observar que ambas se encuentran en situaciones muy diferentes, tanto por la ubicación, el contexto, las facilidades, la financiación, los profesores y la metodología. Podríamos decir que son casi opuestos en sus circunstancias y aun así las dos trabajan en la educación musical de sus alumnos.

Por un lado, tenemos a un director y profesorado desmotivado que lleva bastantes años en el puesto y por otro, un grupo de profesores jóvenes, amigos entre si que acaban de entrar al proyecto con grandes dosis de ilusión y motivación. A esto le añadimos que recibieron un edificio propio el año anterior, financiación absoluta por parte del municipio y acaban de venir de una gira mundial y de recoger un premio. Por otra parte, en el caso de la ciudad, vemos cómo la orquesta tiene que buscar financiación constantemente a través de conciertos y patrocinios privados, tendiendo que competir al mismo tiempo con otras dos orquestas jóvenes en la ciudad. Esto repercute en los alumnos que pierden interés y motivación ya que los profesores, por norma general no lo están y no tienen un proyecto común que los una e impulse sus energías en una misma dirección. En cambio, en San José, al ser un pueblo y estar todos implicados el ambiente es mucho mejor y esto se nota en los alumnos que van a las clases con alegría e ilusión por aprender.

Al final de la experiencia se redactó un informe detallado para la Orquesta Sinfónica Juvenil en el que se proponían diversas mejoras. Esto no fue necesario en San José puesto que todo marchaba en buena dirección y los objetivos de futuro estaban muy claros. Se recomendó para el futuro que se impartieran clases individuales para tratar temas específicos con cada alumno. Sin embargo, esto no es lo habitual en el modelo que siguen en El Sistema y es difícil de cumplir debido al gran número de alumnos y el escaso profesorado.

Informe para la Orquesta Sinfónica Juvenil

En el informe se destaca que, al ser una orquesta juvenil y no profesional, la prioridad está en conseguir que los integrantes sientan que se les está dando todo lo que necesitan. Para esto, los jóvenes deben sentir que hay:

- Aprendizaje: Se consigue gracias a buenos profesores que sirvan de ejemplo y den pautas para progresar en su carrera musical y en su vida personal. Es fundamental escoger bien el repertorio.
- Buen ambiente en la orquesta: Hay que buscar un ambiente de competitividad positiva, en la que cada músico realice el mejor desempeño posible para que compañeros se sientan cómodos tocando con él y así contribuir a una mejor sonoridad conjunta. Cada integrante es responsable del sonido de la orquesta y por ello en los ensayos se debe fomentar el respeto, la escucha a los demás, el trabajo en equipo, la perseverancia y el amor por el trabajo bien hecho. Esta

psicología positiva se consigue, en gran medida, gracias a la energía unificada que transmiten las personas encargadas (el director, los profesores, los administradores de la agrupación y los miembros del directorio).

- Nuevos retos: Es importante que los jóvenes tengan motivaciones, sea cual sea el nivel técnico y musical de la persona. Estos pueden ser diversos: un repertorio interesante, bonito, más difícil, original, diferente, o con un solista especial. También puede ser que se programe un concierto importante, que vengan profesores o directores invitados, se haga una gira de conciertos o un viaje, un concurso de solistas, becas de estudios al compromiso y mejor desempeño o ser principal de su sección y llevar los ensayos parciales.

Unos meses después de la experiencia la investigadora se puso en contacto con Verónica Guardia, la profesora de viento metal, para constatar en qué medida se habían puesto en práctica las recomendaciones sugeridas. Según nos hizo saber, el director y los profesores habían optado por fomentar el buen ambiente en la orquesta siguiendo las estrategias propuestas, lo que revirtió en una mayor motivación entre los alumnos.

REFERENCIAS

- Andreasen, N. (2006). *The creative Brain*. New York: Penguin Group.
- APAC. (23 de 04 de 2019). *Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana*.
Obtenido de <https://www.festivalesapac.com/musica.htm>
- Barenboim, D. (2011). En la orquesta todos somos iguales: quien no sabe de integración no puede hacer música. *Eufonía*, 9-11.
- Campbell, D. (2001). *El efecto Mozart para niños*. Barcelona: Urano.
- Chao Fernández, R., Mato Vázquez, M., & Ferreiro, F. J. (2014). Music Therapy in Adolescent Disruptive Behaviour. . *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 608-614.
- Doguet, J. P. (2007). *L' art comme communication. Pur une redéfinition de l'art*. Paris: La Documentation Française.
- Fink, R. (2016). Resurrection Symphony: El Sistema as Ideology in Venezuela and Los Angeles. " *Action, Criticism*,, 33-57.
- Fonseca Mora, C., & Toscano Fuentes, C. M. (2012). La música como herramienta facilitadora del aprendizaje del inglés como lengua extranjera. *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 197-213.
- Frega, A., & Baker, G. (2018). 'Producing musicians like sausages': new perspectives on the history and historiography of Venezuela's El Sistema. *Music Education Research*, 502-516.
- Fundación Simón Bolívar. (29 de 04 de 2019). *¿Qué es El Sistema?* Obtenido de <http://fundamusical.org.ve/que-es-el-sistema/>
- Garrigós, A. (4 de Agosto de 2018). (A. M. Hernández, Entrevistador)
- Guardia, V. (9 de Agosto de 2018). (A. Martínez, Entrevistador)
- Jandorf, D. (1950). La posición de la orquesta sinfónica en la música actual. *Revista Musical Chilena*, 78-83.
- Kirschner, J. D. (8 de Marzo de 2013). City profile: Santa Cruz de la Sierra. *Cities*, 544-552.
Obtenido de City profile: Santa Cruz de la Sierra:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275111001697>
- Leontiev, A. (1984). *Actividad, conciencia y personalidad*. México: Cartago.
- Lesniak, M. (2012). El Sistema and American. *Music Educators Journal*.
- Levitin, D. (2011). *Tu cerebro y la música*. Barcelona: RBA.
- Levitin, D. J. (2006). *Tu cerebro y la música. El Estudio Científico de una Obsesión Humana*. Barcelona: RBA.
- Martínez, R.-A. (2007). *La investigación en la práctica educativa: Guía metodológica de investigación para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes*. Madrid: MEC.

- Moreno, J. M. (4 de Agosto de 2018). (A. M. Hernández, Entrevistador)
- Nawrot, P. (2004). Teaching of Music and the Celebration of Liturgical Events in the Jesuit Reductions. *Anthropos*, 73-84.
- Nattiez, J.J (1987). *Musicologie générale et sémiologie*, Christian Bourgois Editeur
- Pedroza, L. (2015). Of Orchestras, Mythos, and the Idealization of Symphonic Practice: The Orquesta Sinfónica de Venezuela in the (Collateral) History of El Sistema. *Latin American Music Review*, 36(1), 68-93. doi:10.7560/LAMR36103
- Rickenmann, R. (2016). La construcción social de las emociones estéticas: análisis de los procesos de formación de los instrumentistas. (*pensamiento*), (*palabra*)... *Y oBra*, 62-79.
- Rusinek, G. (2004). Aprendizaje musical significativo. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 1-16.
- Silva-Ferrer, M. (2014). *El Cuerpo Dócil de la Cultura: Poder, Cultura y Comunicación en la Venezuela de Chávez*. Frankfurt: Vervuert Verlagsges.
- Strother, E. (2019). Political Economy and Global Arts for Social Change: A Comparative Analysis of Youth Orchestras in Venezuela and Chile. *Arts Education Policy Review*, 120(1).
- Suarez, A. (3 de Agosto de 2018). (A. Martínez, Entrevistador)
- Wald, G. (2016). ¿La cultura como recurso?. Estudios de caso en dos proyectos de orquestas juveniles con objetivos de inclusión social en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. *Última Década*, 257-290.
- Zárate, S. (9 de 9 de 2018). La OSJ. (A. Martínez, Entrevistador)