

EXPERIENCIA Y REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIÓN MUSICAL EN UNA COMUNIDAD NATIVA TICUNA DE LA AMAZONÍA PERUANA

EXPERIENCE AND REFLECTIONS ON MUSIC EDUCATION IN A TICUNA NATIVE COMMUNITY OF PERUVIAN AMAZONIA

Ryan Lynus Revoredo Chocano
<https://orcid.org/0000-0003-2349-3058>
Investigador independiente

RESUMEN

El presente artículo reflexiona sobre el desarrollo de un programa musical educativo en la región amazónica de Perú, con intervención en la comunidad Ticuna de Cushillococha, desde octubre del 2017 hasta diciembre del 2019. Este programa musical educativo fue impulsado y organizado por una alianza institucional entre DEVIDA y Sinfonía por el Perú. Como director-coordinador contratado, encargado de realizar el programa educativo en las comunidades de intervención, impulsé lineamientos orientados a reforzar la música comunitaria y regional, insertando a los beneficiarios en la lectura de partituras y en la práctica de ritmos y estilos musicales comunes en la región. En el desarrollo del programa los niños y jóvenes de la comunidad Ticuna cantaron con notable talento en el coro, y algunos desarrollaron notables avances en el teclado. En 2019 las autoridades de Cushillococha realizaron acciones de protesta con reclamos dirigidos a las instituciones organizadoras por cambios del personal docente contratado. En este artículo se exponen una serie de hechos públicos que permitirán conocer el desarrollo del programa educativo, incluido un breve estudio de dos casos de estudiantes de música de la comunidad Ticuna de Cushillococha, que muestra cuán vulnerables son estos jóvenes a la educación artística. Del desarrollo de los hechos se observa la falta de diálogo y de herramientas para ajustarse a la realidad social étnica. Se discute en las conclusiones cómo los enfoques pedagógicos pueden tener un impacto positivo o negativo en la comunidad.

Palabras clave: Educación Rural, Nativo, Amazonas, Música

ABSTRACT

This article reflects on the development of an educational musical program in the Amazon region of Peru, with intervention in the Ticuna community of Cushillococha, from October 2017 to December 2019. This educational musical program was promoted and organized by an

institutional alliance between DEVIDA and Symphony for Peru. As a hired director-coordinator, in charge of carrying out the educational program in the intervention communities, I promoted guidelines aimed at reinforcing community and regional music, inserting the beneficiaries in the reading of sheet music and in the practice of rhythms and musical styles common in the community. region. During the development of the program, the children and young people of the Ticuna community sang with notable talent in the choir, and some developed notable advances on the keyboard. In 2019, the Cushillococha authorities carried out protest actions with complaints directed at the organizing institutions for changes in the hired teaching staff. This article presents a series of public facts that will allow us to understand the development of the educational program, including a brief study of two cases of music students from the Ticuna community of Cushillococha, which shows how vulnerable these young people are to artistic education. From the development of the events, the lack of dialogue and tools to adjust to the ethnic social reality is observed. How pedagogical approaches can have a positive or negative impact on the community is discussed in the conclusions.

Keywords: Rural Education, Native, Amazonian, Music

INTRODUCCIÓN

La situación socio-geográfica en las comunidades de intervención

La extensa selva amazónica compartida entre Perú, Colombia y Brasil se eleva a sólo 60 metros sobre el nivel del mar, y casi siempre hace mucho calor. La ciudad más importante de la región amazónica peruana es Iquitos, capital del departamento de Loreto, con una población de más de 377.609 habitantes. Desde Iquitos, después de 14 horas o más navegando por el río Amazona se llega a la pequeña ciudad de Caballococha, con una población estimada de 25.000 habitantes (Instituto Nacional de Estadística del Perú, INEI 2017); Caballococha será el pueblo peruano más importante antes de la triple frontera; de hecho, pude notar que sería el último pueblo importante donde se negocia la moneda peruana, ya que las siguientes comunidades peruanas prefieren monedas colombianas y brasileñas.

Partiendo desde Caballococha, a 20 minutos por tierra en motocar (moto adaptada para transportar varios pasajeros) por una angosta vía recientemente pavimentada, se encuentra el pueblo Ticuna de Cushillococha junto a una laguna que lleva su nombre. El Ticuna es el idioma habitual, aunque algunos hablan bien el español. A simple vista la comunidad parece muy organizada y da una buena impresión con jardines bien cuidados y casas limpias. Alrededor de la plaza principal, con una distribución rectangular, se concentran algunos comerciantes y bodegas con despensa básica. Las casas unas son de materiales rígidos como el concreto y el ladrillo, y otras conservan diseños locales construidos en madera con pisos levantados para prevenir las crecidas del río. Las aguas blancas son extraídas de pozos profundos con sistemas de bombeo, aunque la corriente eléctrica suministrada por el Estado peruano suele ser de funcionamiento intermitente.

Actualmente el pueblo de a Cushillococha está organizado y dirigido por varios pastores evangélicos y autoridades civiles. La fundación y organización se remontan a 1957 en terrenos ofrecidos a Doris y Lambert Anderson para levantar, con pobladores Ticuna estudiantes del evangelio, una comunidad modelo inspirada por la escuela evangélica del Summer Institute of Linguistics (SIL International). Resultado de los años de convivencia de esta pareja en la comunidad se desarrollaron trabajos comunitarios importantes como un aserradero, la proposición de viviendas con cuartos separados, el pozo de agua subterránea y, por supuesto el aporte lingüístico en fonología y gramática del idioma Ticuna (Anderson, 1966). En el proceso de evangelización Lambert Anderson tradujo la Biblia al idioma Ticuna, posteriormente varios de sus estudiantes y colaboradores Ticuna formarían congregaciones evangélicas y así mismo desempeñarían cargos administrativos en la comunidad de Cushillococha (Stoll, 1985). David Stoll enfatiza la influencia evangélica en esta comunidad:

Los Ticuna de Cushillococha sirvieron mucho tiempo de ejemplo privilegiado de cómo el ILV-Perú estaba integrando los indígenas a la nación. Liberado de la superstición del alcoholismo y los patrones, Cushillococha también está supuesto a representar el verdadero cristianismo indígena. Recientemente una autora Wycliffe, Sanna Barlow Rossi, la llamó “la Ciudad de Dios en la Selva”. Ya que se estima que Cushillococha es el asentamiento nativo más grande de la selva peruana, con trescientos padres de familia en 1976 según su presidente, ningún otro logro de la filial se le acerca. (1985, p. 215)

Actualmente Cushillococha tiene una población de aproximadamente 8.000 habitantes; siendo el total de parlantes Ticuna de la región amazónica aproximadamente 50.000 hablantes (Diccionario ticuna-castellano, 2016).

En Cushillococha, así como en otras comunidades Ticuna, la música juega un papel muy importante en la práctica evangélica. Si bien en entrevistas más recientes he podido constatar que Doris Lambert tuvo alumnos en música, a quienes formó con himnos de alabanza en la lectura de ritmos, en canto, en flauta dulce y hasta en teclado, en Cushillococha actualmente predomina la música movida y estridente con bocinas amplificadas, contagiada de otros ritmos regionales más modernos. En la región amazónica se ha vuelto común escuchar la mezcla de ritmo de cumbia y canto en idioma Ticuna, que se practica y se difunde tanto en las iglesias evangélicas como en celebraciones seculares y comunitarias. Este ritmo ha sido difundido notablemente entre comunidades Ticuna de la triple frontera desde el año 2000, llegando actualmente a las redes sociales y a contagiar incluso a otras etnias (investigación en curso).

Este ritmo consiste de un canto en idioma Ticuna que hace énfasis en los tiempos fuertes de un compás de 4 tiempos, acompañado por acordes a contratiempo, generados en un teclado secuenciador previamente programado en base a ritmo de cumbia pero más rápida.

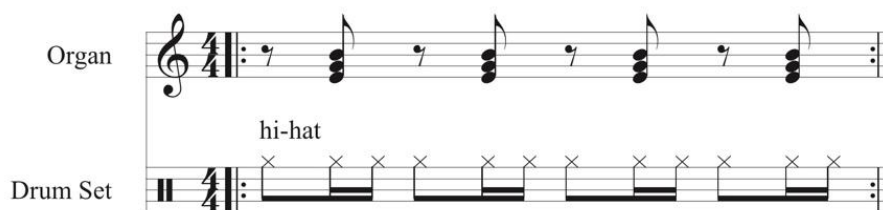

Figura 1. Ritmo característico para secuencia y teclado

He podido constatar por visitas a comunidades de la región, que existe una marcada presencia de teclados con ritmos de cumbia programados en su memoria, difundidas en las congregaciones religiosas por la constante presencia en seminarios religiosos y en nuevas iglesias en nuevas comunidades. El estilo musical es alegre y en la práctica religiosa motiva al público a cantar y a acompañar al ritmo de palmadas.

También he registrado en videos y entrevistas que los Ticuna cantan en el trabajo cotidiano, y en celebraciones comunitarias con canciones de baile y de romance a ritmo de cumbia peruana con canto en idioma nativo. Hay canciones en idioma Ticuna muy conocidas en la región difundidas por internet, *El camaleón sin pantalón*¹, y más recientemente el tema *Fidelina*². Actualmente hacen música electrónica en la computadora donde se secuencia tanto el teclado

¹ “camaleón se fue a la fiesta, camaleón sin pantalón, ayayay mi camaleón” He podido notar que estas letras insistentes en español y ticuna esconden una picardía sexual, como he notado en otras canciones regionales. Escúchalo en: https://youtu.be/7Kgp_JXhE1s

² <https://youtu.be/Sz2P2BuN9Iw?si=xGnU1n192fxeEo1v>

como la voz en Ticuna, y la percusión electrónica. También rapean en Ticuna y algunos jóvenes hacen producciones en video.

La organización del programa educativo musical en Cabalococha

DEVIDA, La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, es un organismo público, adscrito al sector de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú desde 2011, encargado de diseñar y ejecutar la “Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas”. Tiene varios ámbitos de actuación, pero me referiré a dos. Primer ámbito, las campañas de prevención que se realizan principalmente en las ciudades, en Iquitos existe una oficina regional que realiza actividades de prevención de consumo de drogas. Segundo ámbito, la promoción de estilos de vida sostenibles, que se realiza en las comunidades rurales. Según este esquema en las comunidades se promueve el comercio lícito como el cultivo y comercialización del cacao, para sustituir la recolección y procesamiento ilegal de hojas de coca que luego se transforma en cocaína. Las actividades de DEVIDA no tienen que ver con la intervención del ejército ni con la erradicación directa de cultivos ilícitos, sino con la post-erradicación. Se enfocan en promover, a través de una adecuada organización comunitaria, todos los procesos, técnicos y materiales para el cultivo del cacao, la producción de chocolate y la promoción en los mercados a través de asociaciones comunitarias. Dentro de esta intervención social se realiza orientación para la defensa del medio ambiente, apoyo a actividades gubernamentales, orientación a la familia en autocuidado, higiene y salud. Todo esto se refleja en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2017 – 2021 (DEVIDA, 2017), un amplio plan operativo que rige las estrategias de acción. Dentro de los estatutos del programa DAIS (Desarrollo Alternativo Integral y Sustentable) aparece el componente de estilos de vida saludable, para realizar actividades como el deporte, el arte y la música. Dentro de este extenso plan de acción la palabra “música” solo se menciona brevemente, pero dentro de las actividades que se realizaron en la comunidad dejarán una profunda huella.

La oficina de DEVIDA en Cabalococha desarrolló desde 2015 contactos con las comunidades circundantes de la región, realizó estudios demográficos y reuniones con las autoridades para establecer planes de trabajo. En 2016, comenzaron las primeras siembras de cacao principalmente en Cushillococha. Hay que tener en cuenta que esta planta tarda 3 años en dar frutos, por lo que se acompaña de cultivos perentorios como la yuca, de la que se obtienen varios productos tradicionales Ticuna. La oficina DEVIDA en Cabalococha, que se encarga de intervenir comunidades rurales, está subordinada a la oficina zonal de Iquitos, y todas las regiones están centralizadas en Lima donde se realizan las evaluaciones y la planificación. Varias comunidades, además de Cushillococha, fueron atendidas progresivamente desde la oficina de Cabalococha. Hay que tener en cuenta que a la mayoría de las comunidades se llega en bote y requieren de horas de viaje por el río Amazonas y por sus afluentes.

Sinfonía Por el Perú (SPP), Asociación de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles, fue fundada en 2010 por el tenor Juan Diego Flores, artista de trayectoria internacional en el canto lírico. Esto ocurrió con la participación de José Antonio Abreu, director fundador de El Sistema de Venezuela, con la participación del banco de desarrollo social del CAF (Corporación Andina de Fomento), con sede en Caracas, y el Instituto Nacional de Cultura (INC) de Perú (actualmente Ministerio de Cultura). El modelo de enseñanza se fundamenta en El Sistema venezolano y el desarrollo de la excelencia académica orquestal. Esto se hace con el objetivo de la acción social a través de la música (CAF, 2009). Desde su fundación, SPP se ha enfocado en el establecimiento de núcleos docentes “orquestales y corales” que repliquen un repertorio secuencial en diferentes partes del Perú, aunque principalmente en las ciudades. Allí se forman coros y se enseñan los instrumentos de la música académica en un programa orquestal. Esto les permite hacer presentaciones orquestales unificando los conjuntos y los coros de distintos núcleos. Los “elencos centrales” se escogen por la excelencia académica: “Sinfonía por el Perú cuenta con un elenco principal de alto nivel integrado por destacados músicos de las diferentes agrupaciones de Sinfonía por el Perú. Estos elencos son la consecuencia natural del trabajo que se está realizando”. (<https://sinfoniaporelperu.org/mundo-sinfonia/>). También SPP cuenta con algunos conjuntos de música criolla y arreglos populares, así como un taller de lutería en el

núcleo de RIMAC, en el centro histórico de Lima. Desde 2017, SPP ha iniciado varias mediciones del impacto social en los beneficiarios del programa y en sus hogares, con resultados positivos en la reducción de la violencia y hábitos de estudio, entre otros beneficios (Sinfonía Por el Perú, 2020).

Como participante de la narración, debo proporcionar contexto de mi formación, que sostendrá mi compromiso y mi punto de vista en esta descripción. En términos de etnología, busco narrar con un enfoque socio-crítico, aceptando que soy parte del desarrollo de los eventos, que conllevo un punto de vista en mi intervención y reflexiones (Güereca, 2016). La narración que aquí se presenta incluye hechos relevantes del desarrollo del programa educativo en la comunidad Ticuna de Cushillococha, en particular con los estudiantes de teclado que manejé directamente. Además de cumplir mi rol administrativo, he indagado personalmente asistiendo a la liturgia evangélica en Cushillococha, entrevistando y socializando para conocer sobre sus expresiones musicales. Sobre la veracidad de los hechos presentados debe considerarse que este texto ha sido presentado a autoridades de la comunidad de Cushillococha, quienes amablemente me han aprobado su difusión.

En el diseño del programa educativo sopesé la influencia colonizadora de la tradición musical europea, y me atreví a pensar que en este contexto la música comunitaria debe evolucionar con recursos propios y foráneos, como una forma de enfrentar el mundo sin perder su identidad ni disminuir sus expresiones. Tal cómo los Ticuna ya lo demuestran al apropiarse del teclado secuenciador y adaptarlo a sus expresiones.

Como director contratado del programa educativo una de mis primeras misiones en 2017 fue orientar el presupuesto para la compra de instrumentos musicales y crear un contenido educativo diseñado en el sitio. Considerando los estilos regionales y nacionales se dio preferencia a escoger los instrumentos de teclado (presente en la cumbia peruana), guitarra (instrumento popular peruano), flauta dulce (fácil para los niños), quena³ y zampona⁴ (instrumentos populares peruanos). Un profesor de coro contratado junto conmigo, inició un programa de práctica coral, para lo cual se propuso repertorio musical regional y académico.

DESENVOLVIMIENTO EDUCATIVO

Actuaciones Musicales

Las labores comenzaron el 21 de octubre de 2017, en la oficina zonal de Caballococha, y ya pronto estábamos realizando convocatorias para el coro en las comunidades de Caballococha y Cushillococha. Con apenas unas semanas de ensayo pudimos realizar una apertura coral con 100 niños cantando el Himno a la Alegría de Beethoven, arreglado a una sola voz, durante la inauguración de la “caravana de atención y servicios sociales” organizada por DEVIDA en el aniversario de la comunidad de Cushillococha, el 11 de noviembre. El coro estaba integrado en su mayoría por niños de Cushillococha que se habían congregado en gran número para la convocatoria y para los ensayos en la comunidad. Y aunque no hablaban español y eran muy tímidos, tenían una colocación natural de la voz, excelente entonación y disposición para cantar en un coro. En su idioma utilizan con frecuencia vocales laringeadas (Diccionario Ticuna-Castellano, 2016), que aunque se pronuncian con la boca casi cerrada, tienen una abertura interna para generar resonancia desde la laringe. Esto les otorga un timbre muy sonoro además de la buena entonación.

Para la presentación al público del cierre escolar, en diciembre de 2017, logramos un repertorio variado con arreglos a dos voces de obras regionales, nacionales e internacionales. Durante la instrucción musical en este año se incluyeron nociones de lectura de partituras, colocación y técnica del canto, y se consolidó un repertorio navideño.

³ Flauta de caña de bambú.

⁴ Flauta de pan.

Imagen 1. Diciembre 2017 en el concierto de final de año.

En marzo de 2018, al inicio de las actividades administrativas, se pidieron teclados y guitarras para iniciar un programa educativo instrumental. Nuestras primeras actividades corales incluyeron la traducción del Himno de la Alegría de Beethoven al idioma Ticuna, además de un repertorio coral variado adaptado a dos voces (en Español). A mediados de 2018, para las fechas patrias arreglamos el Himno Nacional del Perú en idioma Ticuna. Ambas piezas fueron cantadas y grabadas en video para su difusión⁵.

Aunque formamos un coro en Caballococha y otro en Cushillococha, ambos tuvieron diferentes desempeños. El primero solía ser más desordenado, con asistencia irregular y problemas de tono, pero mejor ejecución rítmica. El segundo sería más disciplinado, con asistencias completas y numerosas, mejor afinación y canto, pero con dificultades en el repertorio con subdivisiones rítmicas y contratiempos.

A mediados de 2018 llegó el profesor contratado de guitarra. También llegaron, flautas dulces soprano, guitarras y teclados para iniciar la instrucción en instrumentos musicales. Yo era el profesor de teclado y todos nos turnábamos para enseñar la flauta dulce a los niños de 9 a 10 años.

Durante el segundo semestre de 2018 los jóvenes de Cushillococha aprendieron con interés y facilidad el teclado, considerando que teníamos que llevar los instrumentos de lunes a viernes en un transporte alquilado a Cushillococha para que puedan practicar. Mi teclado de uso personal, más algún teclado prestado por DEVIDA a los alumnos, sirvieron para practicar a los más avanzados. También se pudieron conseguir guitarras donadas para que estudiaran los jóvenes de Cushillococha en sus hogares. Aclaremos que todos los instrumentos se almacenan en la oficina de Caballococha, y al asistir a Cushillococha para la docencia teníamos que llevar y regresar a la

⁵ En mi canal de YouTube, puedes ver una lista de reproducción de videos del Núcleo de Caballococha.

oficina los teclados y guitarras. Era el modo en que los jóvenes de Cushillococha podían practicar durante nuestra presencia en la comunidad. Un joven estudiante de teclado, a quien llamaré BS, un niño de apenas 10 años, junto con otra adolescente de 17 años, que denominare KP, aprendieron más rápido que el resto del grupo en Cushillococha, aunque todos aprendieron rápido. Así que constantemente debía programar nuevas piezas para teclado y prácticas musicales en conjunto.

Para tener una idea del avance precoz, en menos de 6 meses el grupo de teclados de Cushillococha realizó inicialmente distintos tipos de acompañamientos de marcha con lectura de melodía y cifrado, luego presentaron varios minuetos y preludios de Bach, un preludio de Chopin, y la Sonatina en Do Mayor de Clementi. Se practicaron en grupo arreglos para teclados, como la Sinfonía 40 de Mozart, primer movimiento. De manera muy diferente, los jóvenes de Caballococha estudiantes de teclado solamente tocaron piezas iniciales con lectura de melodía y cifrado.

Para la presentación pública en diciembre de 2018, logramos crear un variado repertorio coral, con arreglos de obras regionales, nacionales e internacionales. En total, 185 niños pudieron actuar tocando o cantando en el concierto de clausura de diciembre. En flautas interpretaron ritmos regionales como Pandilla ⁶. En los estudiantes de guitarras se exhibió el repertorio criollo. En el coro hubo un repertorio navideño variado, con selecciones académicas y populares arregladas a tres voces, incluido un arreglo del Himno de la Alegría en idioma Ticuna. La comunidad y los niños estaban muy contentos. El nombre institucional estuvo bien representado por este núcleo de enseñanza musical durante todas las actividades realizadas.

Una escuela en conflicto

Durante mi estadía en Lima a principios del 2019 debido a una pausa en la contratación, aproveché para buscar un teclado de donación para los alumnos de Cushillococha. Así que conseguí uno bastante adecuado, 6 octavas y lo suficientemente ligero para ser transportado. Y fue otorgado, junto con mi teclado personal, a los estudiantes más avanzados; BS y KP recibieron un teclado cada uno para practicar.

En 2019 la situación del programa educativo cambiaría enormemente. Por un lado, el profesor de coro no pudo renovar su contrato porque hubo algunos ajustes a nivel administrativo. Ese ya sería un primer reto a superar ya que los jóvenes habían valorado al profesor. En marzo, DEVIDA contrata a un nuevo profesor de coro sin las recomendaciones de SPP ni las mías como coordinador-director.

Al iniciar actividades corales en Cushillococha, los jóvenes acudieron motivados al primer ensayo del año, pero expresarían su descontento con el nuevo profesor retirándose en masa de la práctica coral. El coro sería muy reducido durante todo el año, los alumnos realizarían comentarios como que el nuevo profesor "no afinaba". En este punto comenzarían a manifestar inconformidad varios niños y padres de la comunidad de Cushillococha. Por mi parte pude constatar que el profesor de coro no era un cantante preparado, sino un buen instrumentista.

Durante este año, los estudiantes de teclado improvisarían acompañamientos más complejos relacionados con los estilos de la región. Con la conocida melodía "Llorando se Fue" los estudiantes practicaron el ritmo Ticuna de cumbia peruana. Con la estudiante KP también impulsé la composición porque ella ya tenía algunas ideas que había compartido conmigo. También los estudiantes de teclado vieron repertorio individual académico más complejo, como la Sonatina en Sol Mayor de Beethoven. Adicionalmente se realizaron sesiones de creatividad musical colectiva donde incorporamos el canto en idioma Ticuna.

Durante los sábados se organizó un conjunto musical con los más preparados de ambas comunidades. El conjunto practicó arreglos de la canción regional La Tangarana, además de obras internacionales como Twinkle Twinkle Little Star, The Blue Danube, Beethoven's Turkish March, y Can't Help Falling in Love. Se programaron presentaciones públicas unas ocho veces al año, incluido viajes a otras comunidades con estudiantes de guitarra, coro y del conjunto musical para cumplir con los eventos programados por DEVIDA.

⁶ Música de danza selvática para flauta y percusión.

Imagen 2. Octubre 2019. Conjunto musical en la Caravana de DEVIDA de la comunidad de San Pablo.

Cerca de junio de 2019, las autoridades de Cushillococha, en reunión con el gobernador de la región Loreto, denunciaron actividades “deficientes” que DEVIDA había realizado con sus profesores de música. Autoridades de Cushillococha me informaron que se habían comunicado en una reunión de autoridades regionales sobre temas de educación musical y la responsabilidad de DEVIDA al seleccionar el personal. Las autoridades de Cushillococha protestaron por considerar deficiente el profesor de coro en distintas ocasiones, así mismo enviaron cartas a ambas instituciones, en julio y diciembre de 2019.

En diciembre de 2019, unos 120 estudiantes actuaron en el concierto de clausura. Hubo un descenso importante con respecto al año anterior, especialmente en la comunidad de Cushillococha, a pesar de que teníamos mejores condiciones de enseñanza, con más instrumentos y personal.

Dos estudiantes talentosos con finales diferentes

Volvamos a centrarnos en los estudiantes que tenían un talento sobresaliente, BS, un niño que tendría 10 años cuando comenzó a tocar el teclado, y KP, una joven que cumpliría 18 años en 2019.

BS fue incluido en acompañamientos de música regional más complejos, pero tenía notable preferencia por la música académica. De hecho, una vez le compraron un traje porque BS solicitó parecerse al pianista internacional Lang Lang, para una presentación musical en su escuela con motivo de la celebración del Día de la Madre. Vestido elegantemente con un traje, interpretó New Doll de Tchaikovsky sin haber cumplido un año estudiando el teclado. No sé de dónde sacó esa imagen del pianista Lang Lang.

Imagen 3. BS tocando en la ceremonia del día de la madre de la escuela.

A principios de 2020 yo no volvería a la comunidad a trabajar. Siempre me mantuve en comunicación con el joven BS por chat. Aunque no hablará muy bien español, escribe muy bien por WhatsApp y Messenger, y seguimos intercambiando información musical. Su abuelo, quien es un destacado líder religioso, me escribió espontáneamente en el chat el 10 de octubre de 2021:

Bueno, BS es mi nieto, aprendió música contigo. En primer lugar, él no era un asistente del programa de adoración de la iglesia. Mi esposa y yo lo animamos a que aprenda a cantar en coros e himnos de gospel. Un día decidió participar en la iglesia. Inmediatamente fue considerado entre los músicos hasta la fecha. Destaca por el aprendizaje teórico y práctico que ha realizado. Actualmente, la música cristiana en Ticuna está fuertemente influenciada por las comunidades de una de las tres fronteras. Perú, Colombia y Brasil. Si Dios quiere que se programe nuevamente tu proyecto para Cushillo Cocha. BS aprenderá más contigo. Sería bueno darle un título de honor. Gracias, bendiciones

BS recibió de su familia un Yamaha SX-600, que secuencia ritmos y puede reproducir ritmos de cumbia que están instalados en su memoria. Su familia me ha enviado videos donde BS aparece tocando teclado acompañando el canto en Ticuna en eventos evangélicos. BS también expresa su continuo interés por compositores como Mozart y Chopin, así que parece estar orientado a fusionar su conocimiento comunitario con las enseñanzas modernas, aunque todavía queda mucho camino por recorrer para ver cómo se desarrolla el joven BS.

Con respecto a la estudiante KP. Antes de la llegada del núcleo de enseñanza musical, KP había recibido dos teclados musicales de sus padres, el primero siendo niña, casi un juguete con teclas pequeñas, y luego en la adolescencia recibe otro, un teclado Casio elemental, junto con su cancionero de melodías que podía escuchar en el teclado. Con este cancionero KP parece haber desarrollado una notable predisposición por muchas melodías internacionales. Cuando ella ingresa al núcleo, se potenció su habilidad para leer música y tocar el teclado. Pero tenía una obsesión por estudiar formalmente piano en un conservatorio tradicional. A veces, KP impulsivamente tomaba partituras de BS sin su consentimiento (produciendo un fuerte resentimiento en BS). KP con un carácter muy sensible era propensa a cerrarse emocionalmente ante las frustraciones musicales en el estudio del instrumento. Con gran sorpresa para todos, siendo una joven muy tímida y cerrada, a los pocos días de cumplir los 18 años, trabajando apenas una semana como chica de la limpieza en Caballococha, se escapó a Brasil con un joven que acababa de conocer, dejando a todos atrás, incluidos su familia y su núcleo musical. Ella

tomó el teclado que le había asignado y todas las partituras que pudo (sí, volvió a tomar partituras sin permiso). Tuvimos que asistir con la psicóloga de DEVIDA a la familia ayudando a localizar a KP. Al encontrarla a los pocos días en Santa Rosa, comunidad que limita con Brasil, ella manifestó que tomó la decisión de cambiar todo su entorno porque se sentía insatisfecha. A finales del año 2019 ya sabía que estaba embarazada, y sus padres se mudarían con ella a Brasil. Ella se quedó con todas las partituras que pude darle y el teclado asignado. Ahora su vida cambiaría. Con un hijo, tendría nuevas responsabilidades y la música estaría allí en su experiencia, esperando florecer nuevamente.

CONCLUSIONES

Investigadores en otros contextos han reportado que jóvenes provenientes de clases sociales menos privilegiadas, o de minorías étnicas, son conscientes de los prejuicios que hay en su contra. Tales prejuicios ejercen presión emocional sobre los jóvenes que tienen que lidiar con las dificultades para construir una identidad valiosa bajo estas circunstancias (Duschatzky, 1999; Gaylord-Harden y Cunningham, 2009). Pero a pesar de ser conscientes de los prejuicios, sin embargo internalizan y terminan moldeando sus identidades con esos mensajes negativos, lo que sirve para explicar que los niveles de aspiración y las expectativas sean consistentemente más bajos en jóvenes de igual nivel educativo pero de orígenes sociales más empobrecidos (Phillips y Pittman, 2003). (En: Llorens, p. 85)

La recolección de las hojas sigue siendo un frecuente sustento económico porque las posibilidades para las comunidades del Amazonas son muy limitadas, hay muy poco trabajo diversificado y los ingresos de la agricultura básica son bajos. La recolección de hojas de coca les ha brindado tener bienes como neveras y televisores, así como construir con cemento y bloques y adquirir propiedades. Pero la transición a una economía legal a largo plazo propiciaría la integración con el país y el desarrollo nacional, permitiendo acceso a muchos otros bienes y servicios. Se ha revisado que la educación musical apenas aparece en el plan operativo, ya que el proyecto de transformación se enfoca en el desarrollo de cultivos legales. “La promoción de estilos de vida saludable” aparece en una etapa posterior de intervención de cultivos ilícitos e incluye desarrollo comunitario y familiar, con atención de psicólogos, charlas informativas sobre autocuidado y salud, actividades deportivas, ferias comunitarias, concursos didácticos y asistencia legal hasta en las comunidades más alejadas. Como puede ver, es un trabajo muy valioso. Pero el pequeño papel de la música cambiaría la relación de la comunidad con las instituciones de manera drástica, como se demuestra a continuación.

En cuanto a las relaciones comunidad-institución

... pregonamos por una educación inclusiva, pero excluimos las experiencias, los conocimientos, las perspectivas de los estudiantes, invisibilizándolas, subestimándolas e incluso menospreciándolas. Las cubrimos con nuestras categorías teóricas y emitimos juicios que distorsionan la realidad, hieren el tejido identitario de nuestros estudiantes y oprimen sus posibilidades expresivas. Sin quererlo ejercemos un tipo de violencia epistémica (Spivak, 1998), no solamente al imponer nuestro marco conceptual, sino fundamentalmente al negar al estudiante la capacidad para comprender su propia experiencia y el uso de sus recursos para describirla (Pohlhaus, 2017). (En: Shifres 2020, p. 26)

Cuando iniciamos las actividades educativas, en octubre de 2017, algo me impactó al poco tiempo de completar el registro de alumnos. Los campesinos de Cushillococha exigieron repentinamente la expulsión de todos los técnicos de DEVIDA de las parcelas. Entre otras cosas, argumentaron que las próximas actividades de DEVIDA en la comunidad (la caravana de servicios sociales) no habían sido coordinadas con las autoridades locales, y que yo, una persona

alta y, por supuesto, mestizo claro⁷, era un agente de la DEA (sí, agente antinarcóticos infiltrado). Así se manifestó la influencia de quienes organizan la recolección de hojas de coca. Este asunto fue arreglado con diálogo.

Hacia fines de 2019, el gobernador de Cushillococha me informa personalmente tener conocimiento que algunos funcionarios de DEVIDA pretendían tomar el control del programa musical educativo (aun desatendiendo los reclamos previos). Por lo que en señal de protesta las autoridades pretendían expulsar nuevamente los ingenieros de DEVIDA de los cultivos en Cushillococha. Le pedí que no lo hiciera, que sería contraproducente. Pero sugerí usar formas convencionales. Presentaron cartas a ambas instituciones solicitando la continuación del programa educativo, incluyéndome a mí como director; sin embargo, el programa educativo en Cabaloccocha se mantuvo inactivo desde el 2020.

Esto trae a colación:

1. El cambio drástico en la percepción de los estudiantes hacia el profesor de coro. Hecho ocurrido por su apreciación del profesor de coro y manifestado en la notable disminución de su asistencia a las actividades corales.
2. La demanda de una educación de "calidad". Pareciera que este concepto no ha sido asimilado en los planteamientos institucionales, ni siquiera en la propia población, pero su accionar demuestra que han asumido una posición crítica frente al modelo de enseñanza.
3. El uso de formas extremas para expresar la inconformidad. Las poblaciones nativas pueden expresarse radicalmente. De hecho, estos fuertes cambios de carácter también estuvieron presentes en todos los estudiantes de Cushillococha, por lo que fue necesario tener mucha responsabilidad con los ofrecimientos dados, y tolerancia con su comportamiento.
4. Las instituciones no pueden disminuir la opinión de las poblaciones rurales para calificar los modelos de enseñanza. Esta es una forma de prejuicio estructural y violencia (Galtung). Por lo tanto, tener un criterio educativo actualizado y reflexivo es algo que no puede pasarse por alto en las intervenciones para poblaciones vulnerables.
5. El concepto de "calidad" está dentro de los preceptos de la Educación para la Paz, y de las propuestas de desarrollo educativo de UNICEF y UNESCO. Tengamos en cuenta que la selva de Loreto es una zona de extrema pobreza, donde las oportunidades son muy pocas. Los mecanismos personales para hacer frente a la frustración son elementales. Los Ticuna son muy emotivos, pueden "rabiar" fácilmente, se molestarían si sintieran que algo o alguien los agredió o humilló. Un programa de intervención debía ser cuidadoso y responsable, cualquiera que fuera su campo de acción.
6. Sistemas educativos rígidos y foráneos consolidan la opresión social. Son significantes de estructuras autoritarias. Parece ser algo obvio en este caso pues la imposición de profesores condujo a un roce entre los pobladores Ticuna y las instituciones.

En el enfoque educativo

Respecto a la música que tocan en la comunidad versus la que se estabiliza en el programa de educación musical propuesto:

1. Los jóvenes se dejan influenciar fácilmente, por lo que darles expectativas inapropiadas puede llevar a situaciones de frustración con la música.
2. Los jóvenes pueden desarrollar una gran pasión por la música, ya que muchos de ellos viven situaciones emocionales complejas que pueden desahogar con la música.
3. Si bien en varias ocasiones demostraban preferencia por la música académica, se les debe estimular con ejercicios musicales para que adapten la práctica musical a la cotidianidad de sus comunidades. Estos referentes no los consiguen en los programas

⁷ Mi ascendencia es peruana desde hace mucho tiempo, pero por la mezcla racial algunos me confunden con portugués o con "gringo".

académicos, por lo que hay que saber equilibrar el contenido pedagógico con elementos comunitarios y elementos académicos.

4. La música puede ser, para estos jóvenes, una forma de evadir su realidad. La educación tiene que tener cuidado de no fomentar una ruptura con su comunidad. Este aspecto ha sido estudiado en beneficiarios de El Sistema por Stainova (2020).
5. Enseñar modelos de dominación a través de la música es reducir la expresión, lo que moldea futuros conflictos por disminuir las herramientas de diálogo.
6. Los niños, y también los adultos, pueden cambiar su carácter drásticamente, especialmente si se sienten decepcionados. Hay motivos personales que pueden llevarlo a tener cambios bruscos de decisión, por lo que hay que estar atento y tratar de escucharlo o captar sus emociones si permanecen cerrados. Por supuesto, un acompañamiento psicopedagógico es algo que puede aportar mucho y puede ser necesario en muchos casos.

¿Cuál programa educativo en una comunidad nativa?

Esto es lo que no entienden algunos alentadores de lo popular cuando, por espíritu, reimitación, pretenden exaltar, explotar, valorizar folklores nacionales donde los folklores nacionales son casi nulos, pertenecen al pasado o tienen, en sus manifestaciones actuales, un escasísimo valor. Países hay, en Europa y América, donde se alimenta un folklore ficticio a base de festivales organizados por especialistas en folklore, de grabaciones eruditas, de interrogatorios impuestos a informadores muy ancianos, cuya memoria conserva las palabras de alguna copla de otros días; o, lo que es peor, se pretende mantener un folklore campesino donde una industrialización intensa, la formación de comunidades tecnificadas puestas en contacto diario con la opereta, con la música profesionalmente producida, hace absurda la misma palabra de folklore. (Carpentier, 1995, p. 336)

Desde noviembre de 2018 he realizado diversas actividades musicales creativas en el programa educativo. De acuerdo con las técnicas de colaboración creativa que he practicado desde 2006 (Revoredo, 2022), de los ensayos creativos surgieron varias composiciones colectivas a varios teclados. Y otras composiciones colectivas se realizaron con jóvenes cantando en idioma Ticuna, las cuales fueron grabadas, y una de ellas publicada con un video artístico. Pero esto no interesaba mucho a las instituciones porque manejaban una planificación centralizada. En el caso de SPP, se ha estandarizado un repertorio coral secuencial común para garantizar un programa repetido en distintos núcleos de enseñanza. Esta metodología centralizada proviene del Sistema de Orquestas de Venezuela (CAF, 2009). El coro es la etapa inicial de los conjuntos de excelencia, de aquellos que pasan a la formación de instrumentos orquestales y luego pasan a las prácticas orquestales. Podría funcionar en las ciudades, pero en las comunidades rurales, y peor aún, en presencia de idiomas nativos es un grave error. Varias veces he sugerido planificación enfocadas según la región, pero la diferencia de criterios alentó que no siguiera en el programa del SPP durante el 2020.

Así que resumamos:

1. La música coral ofrece la ventaja de la accesibilidad para los jóvenes, sin el rigor de estudiar un instrumento. Aunque es muy desfavorable por el idioma Ticuna. Por lo tanto, la formación en instrumentos musicales se convierte en una herramienta con la que se pueden formar coros en su propio idioma a largo plazo.
2. El estudio de la música regional es preferible que se realice en la zona, para orientar adecuadamente la formación y favorecer la expresión de la comunidad. El repertorio no es el que aparece en un manual. Mi posición es que el folklore es un elemento dinámico y cambiante; forzar un folklore “ficcional” basado en memoriales los coloca en una desventaja expresiva frente al desarrollo social y a las posibilidades de expresión individual.

3. Como se mencionó, hay casos de jóvenes que produjeron música secuenciada, pero no se sintieron atraídos por el programa educativo. Otros jóvenes pudieron ser incluidos en un programa más eficiente.

Diseñar un proyecto educativo adecuado

Las investigaciones sobre las relaciones entre las universidades y las comunidades han señalado que a menudo se establecen relaciones asistencialistas, en las cuales las segundas aparecen sólo como recipientes pasivas de ayuda. Los autores de estas investigaciones han instado a las universidades a establecer nexos que puedan abordar de manera sensible los problemas sociales más imperativos. Asimismo, han hecho una serie de críticas enfatizando la importancia de establecer relaciones basadas en la justicia y no en la caridad. La caridad entendida como lo que ocurre cuando lo que se considera sobrante de una comunidad se dona a otra y la justicia como lo que sucede cuando los recursos son compartidos. También han criticado que con frecuencia las intervenciones son planificadas desde un modelo de experticia que implica jerarquía y unidireccionalidad. Proponen que, para fortalecer en verdad a las comunidades con las cuales se trabaja, hace falta esforzarse en plantear relaciones colaborativas, participativas y democráticas (Bringle y Hatcher, 2002. En: Llorens 2013: 90)

Ciertos eventos afectaron el programa de educación musical porque no hay una noción clara de las consecuencias positivas o negativas de lo que enseñamos y cómo enseñamos. Y en los grupos minoritarios esto pudo tener un evidente impacto negativo, por una programación amorfa y discontinua y por la falta de comunicación entre la institución y la comunidad.

Interactuar con estas poblaciones requiere una preparación estética capaz de evitar prejuicios sobre las expresiones regionales. Por ejemplo, en varios exponentes musicales Ticuna observé que la improvisación y el canto espontáneo es natural, por lo que tampoco podemos encasillar la educación el programa educativo en repertorios académicos, populares o regionales.

Se debe preparar un programa suficientemente amplio para atender a quienes demuestren avanzar muy rápido. Recordemos que en las comunidades pueden dedicar mucha atención al estudio del instrumento, a lo que hay que sumar su sensibilidad auditiva estimulada por la falta de contaminación acústica. En las condiciones más rurales podemos encontrar la mayor sensibilidad hacia la música y el arte, por lo que el programa educativo debe ofrecer un contenido integral.

Un programa educativo tiene que pensar en su duración en el tiempo, para que su continuidad o su cierre, no resulte en un inconveniente por las expectativas generadas. Y en caso de prolongarse su intervención, deben incluirse a miembros de la comunidad como personal docente para propiciar un intercambio comunitario más intenso y estable. Con la meta que el acceso a la expresión y el aprendizaje musical pueda permanecer aún después de las instituciones.

Estamos ante personas con mucho talento, pero que requieren una atención cuidadosa porque han crecido en un entorno difícil, sin servicios ni lujos, y tienen un carácter sensible. Hay todo un mundo epistémico contra ellos, contra su lengua materna. Entonces la responsabilidad es aún mayor, ya que son un grupo minoritario, y la inadecuada instrucción musical puede promover su desaparición.

Cuando se realiza una intervención musical en una comunidad, se deben tener en cuenta las expectativas que la música despierta en los beneficiarios. Cuando se ven truncadas estas expectativas se puede causar una impresión negativa. La escuela bajo mi cargo estuvo en funcionamiento por más de dos años, y tenía capacidad para permanecer un tiempo más. Pero quedarse significa que los estudiantes evolucionan y que crean expectativas. Un programa truncado o inadecuado puede generar resultados negativos en la población.

Cierre

A partir de esta experiencia pedagógica se generan nuevas inquietudes sobre la intervención musical en comunidades nativas. Hay otras entrevistas y muestras de música nativa que pude

grabar. Conocer la música autóctona fue una gran experiencia. Pude escuchar y ver de cerca los cantos nativos de los Ticuna y los Yagua, y fue impresionante como improvisaban solos o en grupo. Desde delicados melismas enriquecidos retóricamente hasta ritos de alta energía, hubo toda una gama de expresiones musicales.⁸ También pude descubrir el enorme talento de los niños en el programa educativo que estuvo a mi cargo en estas dos comunidades.

Creo que el apoyo más importante que podemos dar a las expresiones de la comunidad es aprender de ellas, quitarnos el peso de los prejuicios ajenos, porque la música no es una escala de complejidades ni un repertorio perfecto (Blacking, 2006), sino un mundo de sonidos vivos, y los ríos del Amazonas cantan sus propias canciones.

REFERENCIAS

- Anderson, L. (1958). Vocabulario breve del idioma ticuna. *Tradición, Revista Peruana de Cultura* 8(21): 53-68. Cuzco: Universidad de. Cuzco
- Anderson, L. (1959) "Ticuna vowels with special regard to the system of five tonemes". *Série lingüística especial 1*: 76-119. Rio de Janeiro: Publicações do Museu Nacional.
- Anderson, L. (1966). The Structure And Distribution Of Ticuna Independent Clauses. *Linguistics*, 4(20), 5-30. <https://doi.org/10.1515/ling.1966.4.20.5>
- Blacking, J. (2006). *¿Hay música en el hombre?* Madrid: Editorial Alianza.
- CAF (2009). *Juan Diego Flórez promueve el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles junto al INC y la CAF*. Caracas: CAF Noticias. <https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2009/11/juan-diego-florez-promueve-sistema-nacional-de-orquestas-sinfonicas-infantiles-y-juveniles-junto-al-inc-y-la-caf/>
- Carpentier, A. (1995). *Ese músico que llevo dentro*. Madrid: Editorial Alianza.
- DEVIDA (2017). "Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2017-2021". Lima: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA. https://www.devida.gob.pe/documents/20182/314196/Estrategia_FINAL_castellano2.pdf
- Fisas, V. (2011). "Educar para una Cultura de Paz". *Quaderns de Construcció de Pau*. Barcelona: Escola de Cultura de Pau. <https://novact.org/wp-content/uploads/2012/09/Educar-para-una-cultura-de-paz-por-Vicen%C3%A7-Fisas.pdf>
- Güereca, R., Blásquez, L. I., López, I. (2016). *Guía para la investigación cualitativa: etnografía, estudio de caso e historia de vida*. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana. <http://bdjc.iaa.unam.mx/items/show/272#lg=1&slide=>
- INEI (2017). "Loreto Compendio Estadístico". Lima: INEI. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1501/libro.pdf
- Llorens, M. (2013). "Por qué no se siente la belleza propia, análisis discursivo". *La belleza propia, Arte, Adolescencia e identidad*. Caracas: Fundación Empresas Polar.
- Ministerio de Educación (2018). *Lenguas originarias de Peru*. Lima: Quad/Graphics Perú S.
- Revoredo, R. (2022), "Report on Structured musical creativity, induced in collectives between 2006 and 2018". Lima: Ryan Revoredo. https://www.academia.edu/69681096/STRUCTURED_MUSICAL_IMPROVISATION_S_IN_COLLECTIVES_DURING_2006_2018
- Shifres, F. (2020). "Giro epistémico en la formación del maestro de música. Por una educación emancipadora". *Tramas latinoamericanas para una educación musical plural* (Compiladores: Silvia Carabeta y Darío Duarte Núñez). La Plata: Registros sobre Arte en América Latina, de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata.
- Sinfonía por el Perú (2020). "Informe de Impacto". Lima: Sinfonía por el Perú. <https://sinfoniaporelperu.org/wp-content/uploads/2020/03/Reporte-de-Impacto-EfectoSinfonia.pdf>

⁸ En mi playlist de mi canal de YouTube puedes encontrar grabaciones de varias entrevistas y de los concursos de canto que se realizaron por el aniversario de Caballococha.

- Sinfonía por el Perú (2021). “Informe de Resultados”. Lima: Sinfonía por el Perú.
<https://sinfoniaporelperu.org/wp-content/uploads/2021/03/Informe-de-resultados-Musica-para-la-inclusion-social-2020.pdf>
- Small, Ch. (1999). “El musicar: un ritual en el espacio social”. *TRANS-Transcultural Music Review* 4. Consultado el 30 de enero de 2022.
<https://www.sibetrans.com/trans/article/252/el-musicar-un-ritual-en-el-espacio-social>
- Stainova, Y. (2020). “‘Tchaikovsky es nuestro:’ la práctica de la música menor de los barrios de Venezuela”. *Estudios étnicos de América Latina y el Caribe* 15 (3), 270–291.
- Stoll, D. (1985). ¿Pescadores de hombres o fundadores de Imperio? El Instituto Lingüístico de Verano en América Latina. Quito: Ediciones Abya-Yala
- Verhagen, Franka, Panigada, Leonardo y Morales, Ronnie (2016). “El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela: un modelo pedagógico de inclusión social a través de la excelencia musical”. *Revista Internacional De Educación Musical* 4, 35-46.
- UNESCO (2006), *Hoja de Ruta para la Educación Artística Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI*. Lisboa, 6-9 de marzo.