

EL PAPEL DE LA MÚSICA INSTRUMENTAL EN LOS CAMBIOS DE VIDA¹

João Luíz de França Neto²

Abstract: This paper highlights some points of a case study conducted in a shanty town in Brazil, addressing the importance of instrumental music in social change at the present time. It also attempts to reveal another side of music, which is not well known in European countries. We will briefly describe some examples of projects that use music as a tool for the socialization of marginalized people, who, were it not for music education, would not have changed their lives. Panoramas of delinquency, drug abuse, illiteracy, amongst other ills that are common-place in an at-risk population, are much more prevalent in developing countries. The purpose of this study is to extend the range of musical cultures in our teaching practices.

Keywords: instrumental music; music education; music as a tool; socialization; life changes

Resumen: En este trabajo se recogen algunos puntos de un estudio de caso realizado en una localidad carente de Brasil, se aborda la relevancia que tiene actualmente la música instrumental en los cambios sociales. Trata igualmente de divulgar este otro lado de la música, hasta cierto punto no tan cercano en los países europeos. Recuperaremos sucintamente algunos ejemplos de proyectos que utilizan la música como herramienta para la socialización de personas marginadas, que de no ser por el camino de la educación musical no hubieran cambiados sus vidas. La delincuencia, drogadicción, analfabetismo, entre otros males tan comunes en una población de riesgo, estos panoramas están de una forma mucho más presente en los países en vías de desarrollo. La intención de este trabajo es ampliar el abanico de culturas musicales en nuestras prácticas docentes.

Palabras clave: música instrumental; educación musical, la música como herramienta; socialización; cambios de vida

Introducción

En la medida en que la vida va avanzando, se van buscando iniciativas con el fin de mejorar la calidad de vida del ser humano, no cabe duda que la gran favorecedora de las innovaciones es la ciencia y hoy día en interacciones con todas las áreas, a ejemplo de las artes en general (Efland *et al.*, 2003) y en nuestro caso en particular la musical (Díaz *et al.*, 2006), auspiciada indudablemente por las investigaciones en educación y enseñanza (Wittrock, 1989; Cohen; Manion, 1990; Colás; Buendía, 1992). Aunque en el campo de la música existen superficies por transitar, no cabe duda que la

plenitud musical, es hoy día más intrínseca, y por ende su esencial importancia en la vida cotidiana del ser humano, a nivel artístico, cultural, educativo y social.

Es por medio de la historia y fundamentalmente la de la música, que sabemos de la importancia e influencia que la misma ha tenido en las diferentes sociedades del mundo en que vivimos, de muchas formas y maneras. En este perfeccionamiento, están presentes algunas de las características locales, sean efímeras o históricas, que de una u otra manera han contribuido al transcurso del desarrollo universal de la música. Por lo tanto, unas sociedades se identificaban o daban más importancia a diferentes aspectos de la música como por ejemplo: el ritmo, el canto, la teoría, el sonido, la ejecución instrumental, la memoria musical, la lectura de signos musicales, etc. (Griffiths, 2009). Tras estos varios siglos de desarrollo en la expresión musical, es de relevancia las interacciones entre culturas musicales, lo que sin duda ha enriquecido sinestésicamente la vida del ser humano autóctono, en las más diferentes latitudes. En Europa la fuerte influencia de los instrumentos provenientes de Asia y África culmina con el surgimiento de muchos instrumentos de arco en el renacimiento (Pasquali; Principe, 2007), claves para el desarrollo de la música en Europa occidental. En América antes de la llegada de la cultura europea, hermenéuticamente se entiende de una gran cultura musical, la cual no solamente ha recibido la occidentalización, sino también una fuerte influencia de los pueblos que fueron trasladados desde África (Mendoza, 1997; Castro Lobo, 2003).

Enmarcándonos en un periodo más reciente, retrocedemos al pasado siglo, marcado por dos grandes guerras mundiales, entre otros acontecimientos que también han provocado desplazamientos masivos de personas. En esta emigración unas por experiencia y otras lamentablemente forzadas, encontramos grandes nombres del panorama musical como: Dalcroze, Stravinsky, Hindemith, Szeryng, Bartók, Falla, Casals, Joachim Koeuillreutter, Gabriel Brncic, entre muchos otros. No cabe duda que estos desplazamientos han producido un enriquecimiento de grandes proporciones en el diverso panorama musical. En la segunda mitad del siglo pasado las orquestas de América estaban repletas de músicos alemanes, italianos bien como de otras nacionalidades, lo que nutrían así, no solamente el panorama instrumental, contribuyendo a la formación musical local, sino también refleja el legado recibido en las áreas teóricas, compositivas y musicológicas. Por otro lado, se tiene

noticia que la música de Latinoamérica también ha tomado tierra europea, el tango argentino se tocaba en las grandes capitales, antes de la primera contienda (Castro Lobo, 1985). Bien como los ritmos de Brasil, que sonaban por varias partes de Europa (Honolka *et al.*, 1983).

Como no podría ser de otra manera, la música también juega un papel importante en esta *cibernetica* sociedad. En el ámbito educativo, en el sentido amplio, ya no se puede concebir la música solamente como una asignatura que hace parte de un currículo escolar³. No se trata, por un lado de separar del ámbito educativo, ni mucho menos incrustar únicamente en el ámbito artístico. La visión holística que se debería alcanzar en el actual contexto es la de proporcionar distanciamiento a la dicotomía musical. La visión científica de estos estudios proporciona una unión musical, dejando claro que la misma no es una disciplina limitada al ámbito escolar, ni al artístico, sino que concebimos la música como un fenómeno intrínseco al marco social, y en todo caso de ninguna cultura particular, sin rechazar el papel universal que cada cultura pueda añadir a la música. En España se destaca también en los ámbitos musicales los trabajos y publicaciones impulsados por la pedagoga musical María Angustias Ortiz Molina, haciendo visible que lo que está en juego aquí es la integración entre culturas, en este caso sí, en el terreno académico y hasta cierto punto también fuera del mismo, la música tiene una muy importante labor (Ortiz Molina, 2011; Ortiz Molina; Ocaña, 2004).

Se ha observado a lo largo de la historia de la expresión musical, que diferentes psicólogos han tratado de dar explicaciones -sin ser músicos- sobre el efecto o el papel de la música en el ser humano. Bien como músicos que han querido dejar sus experiencias interiores sin ser especialistas en psicología. De forma semejante se encuentran profesores pedagogos que ya no actúan o nunca han actuado como artistas o intérprete e instrumentistas que jamás han estado en un aula como profesor, sin embargo el transcurso de los acontecimientos ha demostrado que tantos unos como otros han elevado el nivel en las respectivas áreas metodológicas. Por lo tanto, los constates cambios producidos en la didáctica de la educación de la música, es provocado por las necesidades que demanda la sociedad. Se trata de continuamente renovarnos y reflexionar sobre nuestras prácticas docente (Sadio Ramos; Ortiz Molina, 2010).

No se puede separar el ámbito artístico del pedagógico, el teórico del práctico y el generalista del especialista, se desenvuelven a la par, sobre todo a la hora de hablar de los proyectos de inclusión social por medio de la música. Es pues en estas esferas que presentamos algunos de estos fenómenos que más impacto están produciendo en Latinoamérica. Sin embargo, como ya hemos visto en iniciativas transculturales en la música, también desde “esta orilla” tienen importantes cabidas (Ortiz Molina, 2011).

El uso de la música como herramienta socializadora y transformadora de vidas, como veremos más adelante, va avanzado a pasos paquidérmicos, contribuyendo a la integración de individuos que vivían al margen de la sociedad y vulnerables a innumerables amenazas, como el alcoholismo, las drogas, la delincuencia, en fin, de una vida sin motivación, monótona y sin perspectivas, porque son normalmente familias carentes que viven en lugares con alto grado de desigualdad social con poquísimas oportunidades.

Este fenómeno que empíricamente hemos comprobado, es en realidad una vuelta, o mejor la continuidad del recorrido histórico descrito anteriormente. Vemos aquí otra vez como la práctica de la música, en este caso la occidental, está actuando y proporcionando beneficios a la vida de personas que de no ser por la práctica de la misma no estarían motivados cambiando sus vidas (França, 2011). Es en este contexto de tradiciones y maneras de vivir locales, en que el empoderamiento musical incrusta en las vidas de las personas, manifestando no solamente su resultado y por lo tanto su validez, sino que exhibe problemas evidentes que pueden de ser solucionados. Recuperar, describir y estudiar proyectos musicales en contextos como estos es contribuir a la ciencia en su curso evolutivo.

Proyecto de Peixinhos, un pequeño barrio donde la música se hizo presente

De forma sucinta, a continuación, se hace necesario contextualizar musicalmente el país de las personas que han participado en este trabajo. Partiremos desde una visión global hasta llegar a los implicados.

Sintetizando el panorama musical brasileiro, podemos decir que el estudio propiamente de la música ha llegado a Brasil por medio de los Jesuitas, probablemente con el sentido de catequizar a los nativos y a los pueblos trasladados. En el siglo XVII, periodo

colonial, se tiene noticia de una escuela de música que muchos han considerados como un verdadero conservatorio al estilo europeo. Más tarde con la llegada del rey D. João VI de Portugal, tuvo mejor tratamiento institucional. Se observan músicos de orígenes austriacos, franceses, portugueses y también brasileiros como el padre Maurício Nunes Garcia (1767-1830). En la segunda mitad del siglo XVIII se promulgan leyes y decretos creándose escuelas de música y conservatorios, tornando prolífera la enseñanza de la música. Por lo visto el objetivo era que la enseñanza de la música estuviera en las escuelas (Esperidião, 2001; Fucci, 2006).

Los resultados en la nueva tierra confirman las aportaciones recibidas. Encontramos en el romanticismo brasileiro su mayor representante en Carlos Gomes (1836-1896). Más tarde en el siglo XX, aparece Villa-Lobos, uno de los compositores más prolífero de todos los tiempos y que igual que Kodaly en Hungría, popularizó la música clásica llevándola a todos los pueblos del inmenso país brasileño, inmortalizando las canciones autóctonas en sus composiciones de vanguardia europea (Wisnik, 2007). No hay que olvidar a Joachim Koeullreutter (1915-2005), personaje importante en el progreso musical del país. En la segunda mitad del siglo pasado, con ocasión de la celebración de un congreso, el país recibe la visita del pedagogo Edgar Willems⁴, prueba clara del avance en el panorama musical.

Por otro lado, el canto Orfeónico que desde Villa-Lobos estaba presente en las escuelas, fue suplantado por la ley de *Educación n. 5692/71* de 1971, quedando establecida en el currículo la Educación Artística, de modo que ha provocado escasez en la enseñanza de la música en las escuelas, ya que el aprendizaje musical era compartido con las otras artes dentro de una misma disciplina. El problema se agrava en referencia a la formación de este profesorado, ya que para actuar en los diversos niveles han tenido que recibir una formación plurivalente en que poco podía hacer para consolidar a la enseñanza de la música, que cada vez se veía más reducida en el panorama escolar.

Tras estas tres décadas decadentes en la enseñanza de la música dentro del currículo escolar, bien como en la formación de profesionales, en 1996 se aprueba una Ley de Educación *n. 9.394*, que lleva a la extinción de la Educación Artística tanto a nivel básico en la escuela, como en la formación de profesores en la universidad, resultando en la independencia integral del estudio de la Música. Finalmente en 2008 se promulga la Ley de Educación *n. 11.769*, que

determina la obligatoriedad de la enseñanza de la música en la educación básica brasileña; esta ley estableció un plazo de tres cursos escolares para que todas las escuelas añadan en su currículo el estudio de la música como asignatura autónoma y que deberá ser impartida por un profesor de música (Fonterrada, 2005; Loureiro, 2001; Mateiro, 2010).

Es en este contexto musical de cambios y hasta cierto punto de paradojas que surgen en el humilde barrio de *Peixinhos*, en la ciudad de Olinda. Una escuela de música en el instituto estadual Cônego Jonas Taurino, sobre el año de 1975.

La escuela de música surge por iniciativa del gobierno estadual; el proyecto estaba destinado a alumnos de la red pública de educación local y, en un principio, han sido seleccionados cien estudiantes, más tarde se ha ampliado este número. Se impartían clases de lenguaje musical e instrumento. El objetivo no era solamente que este alumnado tocara en una banda de música, sino también darles oportunidades de rellenar su tiempo en actividades musicales, evitando que estuvieran en la calle.

En estas sociedades los peligros son mucho más frecuentes, lo que fácilmente proporciona el desvío del camino de la formación. *-De hecho una de las personas que pretendíamos que participase en la investigación sobre el año 2008, cuando se inició este trabajo, no pudo participar. En visita en su domicilio su madre, (Brasil) ha relatado que su hijo había fallecido, a causa de sus vivencias, vivía en el mundo de la delincuencia y de la drogadicción. Este chico había convivido como todos los demás, que sí se habían guiado en el mundo de la música-*

El proyecto aunque ha beneficiado a una célula poblacional muy pequeña, ha proporcionado grandes oportunidades a muchos de los que han seguido el estudio de la música.

Hay que señalar que aún en la actualidad el estudio de la música no está implantado de forma generalizada en las escuelas como determina la ley, por falta de profesionales bien como por otros factores. La enseñanza de la música no puede estar limitada a microscópicas células, sino que debe llegar a todos los que la necesiten, es pues en las escuelas donde se alcanza un mayor número de personas, sobre todo el beneficio es más palpable cuando se comienza a impartir la materia en edad temprana (Campbell, 2001).

Si en vez de esta iniciativa, fuera un implantado un banco de alimentos, como muchos otros gobernantes han hecho, ¿qué

ocurriría al finalizar la legislatura? ¿Dónde estarían estos niños y jóvenes? Obviamente el hambre es la gran problemática que este milenio afronta, sin embargo esta lacra se puede evitar rompiendo el ciclo vicioso que es la falta de oportunidades. Es nuestro deber, desde estas perspectivas seguir ‘batiendo en la tecla’, e insistir en que la *música cambia vida*. Por un lado mostrar los beneficios personales y por otro los beneficios a la sociedad.

De modo general los estudiosos dedicados al campo musical han observado los beneficios de las características multidimensionales de la música y su aportación al ser humano. Para Gardner (Gardner, 1999), la inteligencia musical es más influyente que las demás. Para Violeta de Gensy de Gainza (Gainza, 2002), la música sensibiliza y educa integralmente. Los estudios presentados por Campbell (Campbell, 2001), sobre el cerebro de las personas que practican (escuchan) música, revelan que la misma favorece el proceso de la creatividad en el aprendizaje, organiza la estructura cerebral preparando para adquisición de nuevas capacidades, tanto en el mundo interior como en las relaciones con los demás.

La musicalización ha servido como herramienta para el desarrollo de las capacidades de las personas, los que han logrado dominar un instrumento saben que en la actividad musical instrumental se requiere una destreza que envuelve una función motora que está ligada a una intensa actividad *interior y exterior*. El primero híbridamente unido al segundo, estructura el control de los movimientos, en un principio de forma consciente para luego llevarlo al subconsciente generando el automatismo, acción fundamental en la práctica instrumental. El segundo concerniente al aspecto fisiológico; el equilibrio, la sinergia de los movimientos, la tensión, relajación, etc., genera todo un sistema de técnicas propias de cada instrumento, concibiendo una nueva forma de comunicación, es decir ambas actividades crean “un nuevo idioma”.

En este nuevo entorno, el conocimiento racional actuará con el sentimental, que por medio de las actividades musicales producirá la inteligencia experiencial. Esta motivación actuará en estos niños, jóvenes y adolescentes por medio de la voluntad, es aquí la clave, esta nueva actividad fortalecerá la voluntad de seguir creciendo, practicando, soñando, aunque dependa íntegramente de ellos mismos, *es una experiencia empírica*. La práctica diaria, la responsabilidad, se transforma en dedicación, constancia y disciplina. Por lo tanto cada etapa (Piaget, 1973), es fundamental en

este proceso de aprendizaje, esta estructura en la actualidad se torna más real y creíble desde el punto de vista neurológico, gracias a la neurociencia (Altenmüller; Gruhn, 1998; Halam, 2010).

La Investigación

Anteriormente, hemos visto sucintamente el beneficio propiamente dicho al individuo de forma personal lo que lleva sin ninguna duda al beneficio social, que es lo que veremos a continuación, y como no podría ser de otra manera ambos van secundando a la par.

El objetivo del trabajo es comprobar qué papel juega la enseñanza de la música en la vida del ser humano, en concreto, de las personas que se encuentran en áreas menos favorecidas de la sociedad, así como los cambios que se han producido en sus vidas. Evidenciar cómo la música incidió directamente en sus vidas haciendo destacar las historias de vida de algunas de las personas que vivieron en un lugar extremadamente humilde y se han superado en la vida por medio del arte, en particular, la música instrumental (França, 2011).

El estudio básicamente se centró en recoger información especialmente de las personas que pertenecían a una misma localidad, que vivieron la misma época, que tuvieron las mismas necesidades, dificultades y oportunidades, y que presentaban características familiares semejantes. De este grupo, se han escogido seis personas, a las que hemos subdividido en tres grupos, con la finalidad de preservar sus identidades hemos llamado casa A, B, C, D, E y F. Los casos A y B representan a los que han estudiado música; C y D representando a los que han estudiado música y lo han dejado; finalmente los casos E y F representan a los que no han iniciado estudios musicales, aunque han tenido contacto y vivido con todos los demás. Consideramos, como no podría ser de otra forma, que adentrándonos en sus vidas, recogiendo sus testimonios, expectativas y experiencias vividas en sus propios entornos, obtendríamos la oportunidad de ver el proceso por el cual sus vidas han transcurrido y el papel que ha jugado la música en cada una de ellas. Se han realizado secciones de entrevistas con cada individuo en su entorno actual. Las entrevistas de los casos "C" "D" "E" y "F", se realizaron en el pueblo de *Peixinhos* en el verano de 2009, siguieron en el verano de 2010, y las de los casos "A" y "B", se realizaron en Europa donde residen actualmente los entrevistados.

Muestra

Las estrategias propuestas desde la investigación cualitativa para elegir los casos adecuados, se basan en una selección deliberada e intencional. Los individuos o grupos que actuarán como informantes a través de las entrevistas no se seleccionan al azar para completar una muestra, sino que se eligieron en función de si reunían ciertos criterios o rasgos previamente establecidos por el entrevistador.

Instrumentos de la investigación

-Entornos -Entrevistas -Biogramas -Grupo de discusión –
Contenidos

Análisis de la información: programa MAXQDA2

La estrategia y el diseño del trabajo se perfeccionaron una vez recogida toda la información necesaria, analizada y una vez iniciado el proceso de fiabilidad y validación, culmina con la triangulación de todos los instrumentos usados. Estamos delante de un estudio de caso, sobre un grupo de personas, pero que en las estrategias usadas torna muy importante el relato individual, que a la par se cruza con los demás para luego generalizarse en un centro de interés más amplio.

Resultados

Los resultados son sorprendentes, no solamente se limitan a los campos científicos o académicos. Sino también tiene gran cabida en el sociológico, no olvidemos que una de las grandes misiones de

la música es la humanización. Los relatos de vidas bien como los demás instrumentos nos ha conducido a la vida de personas oriundas de una población aparentemente sin capacidades y esperanzas y que por medio de la música han conseguido cambiar sus vidas. A continuación, por no tomar mucho espacio se plasmarán muy concisamente las historias.

Los casos

Los casos A (violín) y B (oboe): como ya hemos visto representan los que han iniciado estudios musicales y sí han continuado. Con las mismas dificultades que los demás, relatan que han dado el paso más importante de sus vidas al estudiar música. Con la práctica diaria, la disciplina que exige la práctica instrumental les ayudó a estructurar sus vidas, en valores como la constancia, perseverancia, sueño, motivación y a la par tuvieron mejoras en los estudios de la enseñanza reglada, puesto que la condición para estudiar música era seguir con los estudios regulares. Estas sociedades presentan un alto índice de abandono escolar. El riesgo de las calles ya no era un problema, pues ya no había tiempo para ello. Han relatado que a pesar de la pobreza y el entorno tan propicio al mundo de la drogadicción y delincuencia, cuando surgió la oportunidad la han aprovechado. No había otra perspectiva. El nuevo ambiente y tocar un instrumento, les ha proporcionado un nuevo aire y perspectiva de futuro. Con un sistema de práctica instrumental diario de cuatro horas, pronto han adquirido el dominio de sus respectivos instrumentos. Ambos casos han obtenido invitación para prácticas remuneradas, el caso A en una orquesta y el caso B en una banda, ambas instituciones de la ciudad de Recife, lo que les ayudaba también en la economía familiar. Posteriormente, el caso B, con tan solo 17 años ya trabajaba como músico profesional de la misma banda. Ha obtenido una beca para terminar sus estudios en Suiza y por concurso ha obtenido el puesto de oboísta de una de las mejores orquestas europeas, la Tonhalle, en Suiza hasta el día de hoy. Está muy agradecido a un amigo que le ha invitado a ir a la escuela de música cuando jugaba en la calle, dice que de no ser por este paso no sabe qué hubiera sido de su vida. Confiesa haber recibido de los estudios musicales un cambio de actitud y perseverancia y cuando ya llegado el momento lo aprovechó, no ha sido fácil, mucho estudio y dedicación, pero gracias a la música revela que habla varios idiomas y tiene una estabilidad que jamás tendría.

Por otro lado el caso A, con tan solamente 19 años, por oposición, entra en las filas de unas de las mejores orquestas de Brasil, Campinas en Sao Paulo, posteriormente es invitado a la orquesta sinfónica de Paraíba (1987). En 1988, vino a concluir sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Lisboa. Más tarde se torna músico de la Camera Musical do Porto y en 1990, oposita para el puesto de violín en la conocida Orquesta Ciudad de Granada en 1991. Relata que la música vino a este pobre barrio que no tenía esperanza o expectativa, y que realmente ha cambiado su vida, pues hay muchos de sus amigos de infancia que ya ni viven, han estado en caminos equivocados sencillamente porque no tuvieron una oportunidad. Hoy a través de pequeñas iniciativas intenta plasmar proyectos como este en la región. Ha comentado que por esta iniciativa, la banda de música *ha salvado muchas vidas*. Muchos de sus compañeros son músicos militares, otros están en orquestas de todo el mundo y con un alto nivel o tocan en grupos de fama nacional.

Los casos C y D, han iniciado estudios musicales pero no han seguido, aún así han confesado que por medio de la motivación y entusiasmo que se veía en la escuela de música fueron beneficiados, lo que les ayudó a elegir un camino que no fueran los que el entorno proponía habitualmente. El caso C, ha tocado la trompeta, no ha seguido profesionalmente, pero a nivel amateur sí. Hoy es formado enfermería y ejerciendo la profesión, está orgulloso de haber conocido la música, comenta que la ha dejado porque quería algo más convincente para él, pero está seguro de que a través de ella ha llegado a las cosas que ahora tiene. El ambiente ha proporcionado mucho en las vidas de los que estudiaban. Tiene un hermano que si ha seguido y hoy es músico militar en la marina y vice en Angla dos Reis (Rio de Janeiro), confiesa orgulloso.

El caso D, también ha estudiado pero al poco tiempo lo había dejado. Pensaba que no había futuro con los estudios, durante la entrevista ha confesado saber que todos estos compañeros han llegado donde están, le hubiera gustado haber seguido pero tenía que trabajar, aunque era adolescente, para sobrevivir. Es actualmente auxiliar de servicios generales, sin estudios superiores.

Los casos E y F, son los que no han estudiado música. No ha sido fácil localizar a las personas; muchos de los chicos y chicas ya no estaban allí viviendo en el barrio, otros como hemos dicho habían fallecido. El caso E, a pesar de esta enfermo nos ha recibido

muy bien, con mucho entusiasmo. Ha lamentado mucho no haber estudiado música, ha dicho que por entonces, pensaba en otras cosas, era muy difícil centrarse los estudios. Por afición ha aprendido el arte de la mecánica del auto, así ganaba la vida. Por causa de su enfermedad ha vuelto a vivir con sus padres. Nos recuerda que hoy día son muchos los chicos y chicas que se 'apuntan' al estudio de la música porque, piensan que pueden tener el mismo futuro que los que lo han logrado. Considera un milagro que tanta gente haya tenido un futuro brillante. Si pudiera volver en el tiempo, iniciaría estudios musicales.

El caso F, de pequeño fue abandonado por el padre, la madre sola fue la que le cuidó y a él y a sus hermanos. Simplemente había estudiado el tercer curso de primaria. Explica que para sacar a los hermanos pequeños adelante no podía estudiar, se dedicó al trabajo infantil y sigue así y sin formación alguna. Comenta que es una persona pobre pero honrada, y que hoy sigue haciendo los mismo trabajitos para sobrevivir, nos comenta desde su casa en una chabola. Revela que hoy día es más fácil estudiar porque el gobierno ayuda. Se refería a la beca que el gobierno da a los padres para que sus hijos sigan en las escuelas. También recuerda que los que han conseguido terminar los estudios musicales están muy bien hoy en la vida. Deja bien claro que la vida era muy difícil, era más fácil escoger el camino de la delincuencia que el de los estudios y así muchos lo han elegido, al venir la escuela de música el barrio ha ganado alguna alternativa. De no ser así, los más de 400 estudiantes de música no serían nada o estarían delinquiendo. Se refería a los estudiantes de su época.

Conclusiones

Hemos presentado solamente un resumen para dar una idea de los personajes, son extractos minúsculos de la información obtenida en las entrevistas. La escuela de música ha sido como un oasis medio del desierto. Se han visto los beneficios que ha música ha producido, recordamos que este proyecto es una pequeña célula y que ha contribuido para la mejora de la sociedad y para la de la música mismo. Recordamos un testimonio de uno de los casos, el que ha seguido como músico aficionado, que la música le había dado un nuevo aire, un empujoncito para seguir por la vida, aunque no siguiera por el camino de la música. Sin embargo ha sacado provecho de sus beneficios.

Por otro lado, se observa como el caso D, el que poquísimos tiempo ha estado estudiando por la necesidad de trabajar y ayudar a

la economía domestica, no ha apreciado las calidades de la música como algo íntimo, interno, sino que ha valorado el lado más bien del éxito y mejoras financieras. Efectivamente la música no solamente ha producido cambios en el interior, sino también la estabilidad personal. Aunque lo que más importa es el cometido musical y social. El de ser ciudadano realmente haciendo parte de una sociedad y a la par sumando.

Desde un punto de vista incentivador, hemos querido hacer un llamamiento hacia la importancia de que la música no solo se quede al alcance de unos pocos, sino que, proyectos como el que hemos recuperado, se generalicen, de modo a que con las reformas educativas en el ámbito de la música se obtengan, efectivamente, mejoras y no solamente se queden en decretos, como lo que estamos acostumbrados que hasta el momento ocurra en Brasil. Y que la música llegue efectivamente a ser parte del currículo escolar, sin perjuicio de una formación adecuada del profesorado y teniendo en cuenta el contexto de riesgo, que el profesorado ejerza con amor y sensibilidad.

A pesar de la buena salud financiera de que goza el país (Brasil), existen todavía lagunas en la distribución de renta. En este proceso de cambio, la música juega un papel importantísimo, en nuestra concepción, no se trata de hacer ciudadanos ricos consumidores, sino dotarles de formación para que sean ciudadanos de pleno derecho y ciudadanos que vivan en democracia (Pérez, 2009).

Por tanto, un estudio que se encuadra en varios cometidos, el musical, el educacional y el sociológico (Lorenzo, 2005), este último porque puede cumplir con la perspectiva sociológica, puesto que estudiar una determinada sociedad es exponerla al mundo, lo que lleva a determinar el lugar que ocupa dicha sociedad en el mundo, convirtiendo las sumas de los actos individuales en factores sociales relevantes en la perspectiva sociológica global, donde se podrá observar el lugar que ocupa esta comunidad a nivel local, regional, continental y mundial (Macionis; Plummer, 2007).

Otros proyectos

El sistema

Empezaremos por uno de los más grandes proyectos musicales del mundo, con resultados sorprendentes en la vida de las personas carentes, sobre todo en las edades tempranas, con el

objetivo de evitar que estas entren en la marginalidad, que se consigue tan fácilmente en el mundo abierto de las calles.

Me refiero al megaproyecto, que se llama el “Sistema Nacional de Orquesta Juveniles e Infantiles de Venezuela”. Este proyecto actualmente muy conocido, lo popularizó el joven director de orquesta Gustavo Dudamel, que es fruto del propio proyecto.

El “sistema”, así es conocido, ha empezado sus funciones hace más de treinta años atrás por su fundador el músico José Antonio Abreu que, en el año 1975, observó una necesidad que presentaban los estudiantes de música: la practica en conjunto. José Antonio Abreu ha conseguido poner en marcha un proyecto que resolvería el problema, consistía en reunir a todos los estudiantes de música del país para que practicasen necesariamente en conjunto y así ha empezado formando una gran orquesta. Pero desde el principio el objetivo del programa era fomentar las funciones pedagógicas de la música en el ámbito de la práctica instrumental, con una orquesta de 200 músicos menores de 25 años, siendo director Gustavo Dudamel.

Como ya ha dicho, este proyecto actualmente posee un renombre internacional que realmente no es nada exagerado, los niños carentes trabajan hasta cinco horas diarias, seis días a la semana. Un sistema que está muy bien estructurado, que hace de la práctica diaria un hábito de vida donde el estudiante continuamente está en contacto con el instrumento, cosa que en aquella sociedad funciona muy bien, con una visión intensiva apropiada para el entorno que mantiene al estudiante ocupado todo tiempo. Su mérito está en quitar a los niños y jóvenes de las calles, de la delincuencia, las drogas, el alcoholismo tan frecuente en estas sociedades. Como veremos en el siguiente testimonio, relatado por el periódico “The Guardian” del director Rafael Elster de la escuela José Martí, en el barrio de Sarria en Caracas de una de estas escuelas integradas al “Sistema”:

“explica desapasionadamente la realidad violenta del barrio que está más allá de las puertas del colegio firmemente cerrada; Elster parece estar describiendo un mundo diferente al de estos niños alegres, centrados. Estamos en una de las galerías interminables de Caracas de chozas de aspecto frágil, hogares que se asoman de la expansión urbana central de colonizar cualquier espacio que pueden, con la fusión de las montañas boscosas que rodean la ciudad. Hace dos semanas, una madre llevó tres balas en el pecho. Cuatro o cinco de las madres de los niños que estudian

aquí; muchos de los niños son huérfanos. Hay mucha delincuencia, pero la policía son tan malos, si no peor. La última vez, le dispararon a un par de niños. La gente mata para conseguir un espacio para construir una cabaña junto al río, un poco más de allí. Señala con un gesto más allá de los muros de la escuela de secundaria” (Higgins, 2006).

Por supuesto la efectividad es evidente, y sin entrar en comparaciones, sino más bien preservar el poder transformador de la música, podremos ver la eficacia del proyecto de Peixinhos a través de las vidas de los casos A y B que son los que representan aquí, en esta investigación, a los demás músicos de aquella época que fueron sacados de las calles por medio de la música. Podríamos perfectamente averiguar en una de las entrevistas, precisamente la del caso A que dice: *“ésta escuela de música ha formado más de trescientas vidas”*, claro que se está refiriendo a los de su promoción; la efectividad es indudable para un pequeño y desconocido pueblo, obviamente han sido muchas más las personas socializadas que estando en situaciones de riesgo, por medio de la música han cambiado sus vidas, o simplemente nunca han conocido el camino de la delincuencia, aunque no continuaron la carrera de músico. Y si siguiera con la música, pero no hubiesen conseguido llegar tan lejos como muchos de sus compañeros, que sí han conseguido, se puede decir desde el prisma educacional y también como conocedor de aquel entorno, que plenamente el objetivo se hubiera cumplido. Si tan solamente una vida, por medio del arte, en este caso la música, no encuentra el camino de la delincuencia, teniendo en cuenta el entorno donde viven, hubieran sido cumplidos los propósitos de la educación y diríamos que *“una alma se ha salvado”*.

El éxito educacional en Venezuela es tan grande que ya están exportando músicos, al igual que ocurre con los futbolistas de Brasil y Argentina, es el caso de Edicson Ruiz, quien, a los 17 años, se convirtió en el músico más joven sin antecedentes de la Filarmónica de Berlín. Y hasta países quieren copiar la exitosa hazaña revolucionaria que consiguió el Sistema, como es el caso de Suecia (Higgins, 2006). En América Latina, son muchos los países que están tomando el modelo innovador de educación musical de Venezuela (Patiño, 2008).

Como hemos vistos los resultados se hacen conocer, pero el gran orgullo del *Sistema* es sin duda la figura de Gustavo Dudamel, ahora ya consagrado entre los grandes maestros de la actualidad.

Este venezolano de solo 29 años de edad dirige grandes orquestas como: Los Ángeles, Gotemburgo, Berlín, y por supuesto la orquesta que le consagró la Simón Bolívar, con la cual ha participado en el verano de 2010 en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Pero lo más importante y relevante en el presente estudio es mostrar de donde viene este tan aclamado director. Sale de las camadas pobres de Venezuela, nacido en Barquisimeto, ciudad en el Estado de Lara, formado en las orquestas infantiles, es sin duda la figura que más está implicando en la formación de los niños.

La enseñanza en este nivel se produce por tres niveles de práctica que se da individual y en grupo, lo que dinamiza el aprendizaje. Las prácticas en la mayoría de las veces se dan ante público lo que genera una sensación de naturalidad y familiaridad con la vida musical futura. En muchas ocasiones estos alumnos van a conciertos de otros compañeros de nivel más alto, lo que enfatiza la busca por una mejor calidad en el trabajo individual por imitación.

Un dato importante a resaltar en el proyecto, muchos de los profesores salieron del propio proyecto, hecho que ayuda en una pedagogía mucho más relacionada con el entorno y contexto social, por lo tanto no solo se enseña música sino muchos otros valores inherentes en el entorno de los niños de modo que: “si notan que un niño ha faltado a clase por segunda vez sin previa notificación, a menudo acuden al lugar de residencia del niño para conocer las causas de su ausencia”.

En este sentido el proyecto cobra mucho vínculo entre los familiares y el profesorado, una interacción que mucho más amplía el radio educacional del niño, que no se limita al terreno de la escuela, se crea todo un entorno (Vygotsky, 2005) fundamental para la consecución de los objetivos, en este caso musicales. Los profesores del proyecto van a la casa de los estudiantes entre los 2 y 3 años, lo que garantiza la creación del entorno reforzando el compromiso principal que es la formación musical. En este sentido se observa el uso de las ideas suzukianas en que los padres reciben instrucciones sobre la forma de tocar. Y lo innovador quizá no muy bien visto por algunos, pero que en estas sociedades se torna necesario, es la concesión por parte del gobierno de una beca, tipo un sueldo que ayuda mantener el alumno para que este no vaya trabajar, lo que por consiguiente llevaría al abandono los estudios musicales.

En realidad este es un proyecto que ha dado mucho a la educación mundial, en especial al arte músico instrumental, sobre

todo si lo haces en un entorno marginalizado para poder sacar futuros frutos que a la vez repercutan en ellos, contribuyendo con la tarea de la educación universal. El proyecto tiene la función de sociabilidad y unir toda la sociedad.

Proyecto en una favela de Recife

El programa ha surgido en el seno de la mayor favela (chabola) de la ciudad de Recife, con un alto índice de casos de criminalidad. *La Orquesta Criança Cidadã* fue creada el 3 de agosto de 2006, con el objetivo de generar nuevas expectativas a los moradores de las chabolas. Es un proyecto enfocado a los moradores de la localidad que ya conoce sus frutos con reconocimiento de la prensa y de autoridades. El trabajo de musicalización de los niños es una gran realidad. El director del proyecto Nildo Nery do Santos, comenta que las dependencias del cuartel, un lugar no habituado impartir clases a niños carentes, nos hace reflexionar sobre cómo se trata de una semilla que ha caído en un territorio fértil para que luego se transforme en un árbol exuberante y fructífero. *La música ha demostrado que es en verdad un hada madrina cuya batuta mágica despierta la autoestima de los niños para tornarlos felices llevándolos para lejos de las drogas y de la violencia*" (Dos Santos, 2009).

Una de las metas, del proyecto, es la formación del hombre, conseguir primero que este sea un ciudadano y luego músico. La prioridad en la formación de los alumnos y alumnas está por encima de todos los demás objetivos. El coordinador, João Targino, que no es del área musical sino que un magistrado, nunca ha tocado ningún instrumentos pero es consciente de que uno de los caminos para la resocialización es la música, e invitan a que las personas sean solidarias (Porto, 2010).

El proyecto reúne varias entidades entre ellas, podemos destacar la participación del ejército brasileiro, donde se desarrolla el programa, se realizan las aulas de música, bien como otras actividades complementarias que producen una formación integral de los participantes. El cuartel se encuentra muy próximo a la favela, facilitando así el desplazamiento de los estudiantes.

Las clases integran la formación en instrumentos de cuerdas: violín, viola, violoncelo y contrabajo, siguiendo la metodología suzukiana, sin perder las particularidades del entorno, también se añaden las clases de música, teóricas y de apoyo. Hay también un equipo pedagógico donde se integran psicólogos y otros profesionales. Los alumnos obtienen alimentación en el lugar de

estudio, reciben clases de informática, consultas médicas y odontológicas, entre otros beneficios (Porto, 2010).

A continuación veremos más detalladamente los objetivos del proyecto:

- 1. Evitar la marginalidad de los estudiantes que estén sujetos a riesgos debido al entorno de la violencia doméstica y la vida urbana.*
- 2. Ejercer la ciudadanía, con énfasis en la educación cívica, la ética y especialmente en la disciplina de los comportamientos en la formación de los ciudadanos.*
- 3. Multiplicadores de la ciudadanía en el medio ambiente de origen.*
- 4. Profesionalizar la música, 100 jóvenes de la comunidad de Coque, con el aprendizaje de instrumentos de cuerda -violín, viola, cello, bajo y percusión- en la final de 05 años será absorbido por el mercado de trabajo.*
- 5. Reducir la incidencia de la violencia en el Coque (la localidad).*
- 6. Impedir la fuga de los alumnos del proyecto en las escuelas de su comunidad.*
- 7. Luchar contra la escasez de alimentos, ya que se proporcionan tres comidas diarias y meriendas durante la semana para todos los miembros del proyecto, incluido el control de la masa corporal de los estudiantes.*
- 8. Promover a los alumnos de forma psicológica y pedagógica.*
- 9. Promover el bienestar físico y la salud mental de los estudiantes a través de la asistencia amplia de Unimed, con respecto a la atención médica y dental.*
- 10. Modificar los hábitos culturales de los estudiantes actuales, proporcionando oportunidades para expandir sus horizontes y plantear nuevos hábitos saludables, para llegar a comprender y participar en las visitas a entidades culturales¹⁶.*

Resultados:

- a/ "La Orquesta ha presentado en un año un repertorio internacional de obras importantes, solo lo que se esperaba del 2º año. Y en el segundo incluyó hasta piezas populares y piezas clásicas sólo esperables para los tres o cuatro años siguientes.*
- b/ Aumento significativo de la masa corporal y la altura de los estudiantes, el resultado de tres comidas diarias previstas.*
- c/ Una mayor integración con la familia, hay casos de reestructuración de los hogares debido al apoyo psicológico a las familias de los estudiantes.*

d/ *El 100% de alfabetización entre los estudiantes del proyecto durante 08 años como consecuencia de la aplicación de apoyo escolar y la participación de un educador con experiencia en la enseñanza preescolar.*

e/ *Educación para la armonía social, con clases de aseo personal, la higiene y la etiqueta, la disciplina y el comportamiento del grupo, que puede ser probado por los numerosos visitantes de infraestructuras relacionadas, que nos dieron el honor de su presencia en nuestra sede⁶.*

Este proyecto se ha mostrado muy eficaz en el combate de la criminalidad tan alta en esta población, lo innovador en el proyecto es dotar al niño de mecanismos de aprendizaje y que pueda estar todo el día ocupado en la tarea educativa, evitando que esté en la calle.

Quizá sea el proyecto que más se identifique con el barrio de Peixinhos, puesto que el aprendizaje de la música ha producido los cambios de manera natural. Pero sobre todo a los niños realmente necesitados, que de no ser por esta oportunidad jamás hubieran conocido la música, estando sujetos a la delincuencia y al mundo de las drogas. Sin embargo la música ha cambiado la vida de estos niños, y aunque el proyecto es muy reciente, ya como hemos visto ha engendrado frutos.

Podemos comprobar en el reportaje publicado en la revista *Clareando*, (2009) que narra la partida de uno de los integrantes del proyecto para Varsovia, que por medio de la Rotary Club do Recife, recibe una beca un estudiante de violín en la universidad de dicho país. También son destacables los conciertos realizados por la orquesta del proyecto en la sede del gobierno brasileiro en Brasilia, en el Palacio do Planauto en 2008, en el encuentro de los países del Mercosul realizado en el estado de Bahia también en 2008; la revista también muestra la presentación de la orquesta en una de las más importantes redes de televisiones brasileira la Rede Globo.

Estos y otros conciertos demuestran que la dimensión del programa es relevante en la sociedad, sobre todo para los niños que jamás podrían haber llegado a tanto si no fuera por medio de la música.

Referencias

Altenmüller, E.; Gruhn, W. (1998). La investigación de la función cerebral y de la educación musical. Eufonía. [Versión electrónica]. *Revista Eufonía. Didáctica de la educación musical*, 10 (1998) 51-78.

- Campbell, D. (2001). *El efecto Mozart para niños*. Barcelona: Urano.
- Castro Lobo, M. R. (2003). *Música para todos: Una introducción al estudio de la música*. San José: Universidad de Costa Rica.
- Castro Lobo, M. R. (1985) *La música de Latinoamericana y sus Fuentes*. San José: Alma Mater.
- Cohen, L.; Manion, L. (1990): *Métodos de Investigación Educativa*. Madrid: La Muralla.
- Colás, M. P.; Buendía, L. (1992). *Investigación educativa*. Sevilla: Alfar.
- Congreso de Educación Musical Willems (2009). Consultado en 9 de febrero de 2011. Disponible en:
<http://www.musicaiem.com.br/congressowillemsbrasil/index.asp>
- Díaz, M.; Bresler, L.; Giráldez, A.; Ibarretze, G.; Malbrán, S. (2006). *Introducción a la Investigación Musical*. Madrid: En Clave Creativa.
- Dos Santos, N. N. (2009). Apropósito de inclusão social: Tres años de luz. *Clareando*, 20 (2009) 5.
- Efland, A.; Freedmann, K.; Stuhr P. (2003). *La educación en el arte posmoderno*. Barcelona: Paidós.
- Esperidião, N. (2001). *Música no Século XXI: Tendências, Perspectivas e Paradigmas*. En el XIII Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, ANPPOM. Vol. 2, Conservatórios: Currículos e Programas sob Novas Diretrizes, 408-416. Belo Horizonte, Minas Gerais. Consultado en 10 de diciembre de 2010. Disponible en:
www.abemeducacaomusical.org.br/Masters/anais2003/ABEM_2003.pdf
- Fonterrada, M. T. O. (2005). *De Tramas e Fios: Um ensaio sobre música e educação*. São Paulo: UNESP.
- França, J. L. (2011). *La música, una disciplina que cambia vidas*. Consultado en 12 de diciembre de 2012. Disponible en:
<http://tdx.cat/handle/10803/77670>
- Fucci Amato, R. C. (2006). Breve retrospectiva histórica e desafios do ensino de música na educação básica brasileira. *Opus: Revista da Associação Nacional de Pesquisa e Pósgraduação em Musica*, 12 (2006) 144-165.
- Gainza, V. (2002). *Pedagogía musical*. Madrid: Lamen
- Gardner, H. (1999). *Inteligencias Múltiples: la teoría en práctica*. Barcelona: Paidós.
- Griffiths, P. (2009). *Breve historia de la música occidental*. Madrid: Akal.
- Hallam, S. (2010). The power of music: its impact on the intellectual, social and personal development of children and young people. *International Journal of Music Education* 28, 3 (2010) 269-289.
- Higgins, C. (24 de noviembre de 2006) *Tierra de esperanza y gloria ¿quieres quitar a los niños de las chabolas de Caracas de la pobreza? Podemos quitarlos superando como intérpretes de música clásica.*

Consultado en 25 de enero de 2010. Disponible en: <http://www.guardian.co.uk/>

Honolka, K. (Aut.); Reinhard, K. ; Stablein, B. ; Engel, H. ; Netil, P. (1983). *Historia de la música*. Madrid: EDAF.

Ley 11.769 (BRASIL. *Lei de Directrises e Bases da Educação n. 11.769, de 18 de agosto de 2008*, 2008). Consultado en 17 de septiembre de 2013. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Msg/VEP-622-08.htm

Ley 9.394 (BRASIL. *Lei de Directrises e Bases da Educação n. 9.394, de 20 de diciembre de 1996*). Consultado en 21 de septiembre de 2013. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm

Ley 5692/71 (BRASIL. *Lei de Directrises e Bases da Educação n.5692/71, de 11 de agosto de 1971*). Consultado en 23 de septiembre de 2013. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5692.htm

Lorenzo, O. (2005). *Música, Cultura y Sociedad: Divulgación Pública del Conocimiento Musical-Cultural en la España Contemporánea*. Granada: Grupo Editorial Universitario.

Loureiro, A. M. (2001). *O ensino da música na escola fundamental*. Tesis de Mestrado em Educação da PUC/Minas. Consultado en 14 enero de 2011. Disponible en:

http://bib.pucminas.br/teses/Educacao_LoureiroAM_1.pdf

Macionis, J.; Plummer, K. (2007). *Sociología*. Madrid: Prentice-Hall.

Mateiro, T. (2010). Músicos, pedagogos y arte educadores con especialidad en educación musical: un análisis sobre la formación docente en países sudamericanos. *Profesorado: revista de currículum y formación del profesorado*. 14, 2 (2010) 29-40.

Mendoza, V. T. (1997). *Música indígena otomí*. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Objetivo de la orquesta. 19 de agosto 2008. Consultado en 6 de mayo de 2011. Disponible en: <http://www.orchestracriancadada.org.br/>

Ortiz, M. A.; Ocaña, A. (2004). ¿Música intercultural o "Interculturalidad"? *Música y Educación: Revista trimestral de pedagogía musical*, 58 (2011) 51-66.

Ortiz, M. A. (2011). Tendiendo puentes hacia la interculturalidad... desde Andalucía (España). II. *DEDICA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES*, 1 (2011) 95-116.

Ortiz, M. A. (2011). Estamentos educativos y diferencias culturales. Estudio cualitativo de las opiniones de los diferentes sectores. *Exedra. Revista Científica, N.º temático 2011: Estamentos Educativos y Diferencias Culturales del Alumnado. Diseño de actividades para el fomento de la socialización (EEDCA)*, (2011) 147-206.

Pasquali, G.; Príncipe, R. (2007). *El Violín: Manual de cultura y didáctica del violinista*. Buenos Aires: Melos.

Pérez, M. P. (2009). *Metas y propósitos educativos*. En C. Moral; M. Pérez García, P. (Coords), *Didáctica Teoría y Práctica de la enseñanza*, 59-71. Madrid: Pirámide.

- Piaget, J. (1973). *Psicología de la Inteligencia*. Buenos Aires: Psique.
- Porto, W. (2010). *Violinos no Coque*. Recife: FacForm.
- Sadio Ramos, F. J.; Ortiz, M. A. (2010). Hacia una práctica docente reflexiva. *Publicaciones*, 40 (2010) 205-223.
- Wittrock, M. C. (1989). *Las investigaciones en la enseñanza*. Barcelona: Paidós.
- Wisnik, J. M. (2007). Entre o erudito y o popular. *Revista de História*, 157, 55-72.

¹ ***The role of instrumental music in life changes***

² Doctor.

Conservatorio Profesional de Música del Ejido, Almería (España).

E-mail: olindabrastche@gmail.com

³ Esclarecer que los países que han conseguido implantar en su sistema educativo, no deja de ser una gran conquista, pues hay países como por ejemplo el mío, Brasil, en que todavía no es una realidad en las aulas de todo el territorio.

⁴ Congreso de Educación Musical Willems (2009). Obtenida el 6 de agosto, de <http://www.musicaiem.com.br/congressowillemsbrasil/index.asp>

⁵ Objetivo de la orquesta. 19 de agosto 2008 <http://www.orquestracriancacidade.org.br/>

⁶ Objetivo de la orquesta. 19 de agosto 2008 <http://www.orquestracriancacidade.org.br/>