

Entre la apología y la crítica: Consideraciones sobre los estudios que abordan los sistemas de orquestas con funciones sociales, partiendo de la experiencia de un estudio de caso

Viviana Carolina Alemán
Universidade de Integração Latinoamericana
vcarolyna@hotmail.com

Comunicação

Resumo: El presente texto parte de un sondeo en la bibliografía, así como otros materiales, que tratan el tema de las orquestas infanto-juveniles con fines sociales, tomando como referencial a El Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela por ser el proyecto pionero de este tipo de orquestas, así como el más expandido a nivel mundial. Dicha bibliografía es presentada en enfoques opuestos, por un lado un abordaje apologético y por otro lado un abordaje crítico. Estos abordajes presentan una considerable laguna al partir, apenas, de la esfera discursiva. Se trata de la falta de verificación de lo que los discursos afirman con lo que las orquestas realmente practican. A través de un estudio de campo revelamos que los aspectos considerados fundamentales en el discurso de estos proyectos pueden ser modificados, siendo el lugar en el que se fundan las orquestas uno de los condicionantes principales. De esta manera, lo que el discurso dice no puede ser considerado como un reflejo de la realidad.

Palavras chave: El Sistema, discurso, análisis de campo.

Introducción

El Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela hace cuarenta y un años ha venido actuando y generando renombrados artistas en la esfera erudita de la música. El Sistema, direccionado especialmente para niños y jóvenes de escasos recursos, se autodenomina como un modelo único, capaz de “encauzarlos”, principalmente a quienes se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad y/o son excluidos socialmente. A través del estudio de música tanto individual como colectivo y/o en prácticas corales, El Sistema, según su discurso oficial, ubica a sus participantes dentro de una “mejor” realidad, formadora de

“músicos de alto nivel”. En la página web de El Sistema encontramos la *Misión* del proyecto que nos da una mejor noción de sus propósitos:

“La Fundación Musical Simón Bolívar constituye una obra social del Estado Venezolano consagrada al rescate pedagógico, ocupacional y ético de la infancia y la juventud, mediante la instrucción y la práctica colectiva de la música, dedicada a la capacitación, prevención y recuperación de los grupos más vulnerables del país, tanto por sus características etáreas [sic] como por su situación socioeconómica.” (FUNDAMUSICAL)

En la definición de la *Misión* de El sistema, así como en muchos otros escritos encontrados en la página oficial de este proyecto, es resaltada una faceta social que, tal vez, en combinación con el aspecto pedagógico-musical, sea una de las causas que provocaron su considerable expansión, dada principalmente en la década de los ´90 e inicios del 2000.

Enfoque apologético versus enfoque crítico del análisis de la Expansión de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela

Con la internacionalización de El Sistema bajo criterios socio-educativos y musicales, éste encuentra sedes “en más de 40 países de Europa, América, Asia, África y Oceanía” (FUNDAMUSICAL) que tomaron este modelo como referencia. Esta mundialización, ha hecho de El Sistema un objeto de estudio que trasciende las fronteras del país que lo reprodujo (Venezuela) a un interés de mayor amplitud.

Tras hacer un primer levantamiento bibliográfico, se encontró material, en especial textos académicos que fueron divididos en dos tipos por la disposición de sus enfoques. Por un lado, material con un abordaje apologético, que hace, prácticamente, una presentación del discurso oficial del fenómeno estudiado y, en ciertos casos, llega a hacer una reproducción propagandística de su narrativa. Bajo esta perspectiva, citaré, los siguientes ejemplos para ilustrar lo manifestado: Por un lado, un texto del artículo académico de Alberto Cabedo: “La educación musical como modelo para una cultura de paz”, publicado en las jornadas de fomento de la investigación en Castelló, España afirma que:

“El análisis de la labor realizada por la Orquesta venezolana nos permite descubrir y explicar cómo desde la misión establecida por la FESNOJIV¹ y desde la concepción o filosofía que justifica el trabajo realizado por la Fundación, esta asociación musical ha logrado crear espacios de construcción de paz y ha facilitado el empoderamiento de los jóvenes músicos.” (CABEDO, 2008, p.5)

Como podemos notar, el autor parte desde la propia *Misión* de El Sistema sin problematizarla, inclusive, Cabedo adjudica la creación de “espacios de construcción de paz” como logro de los objetivos de la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela². En este mismo sentido se localiza el artículo académico de María Eugenia Perfetti: “Actitud y Participación Ciudadana a través de la Educación Musical: ¿Qué pasa en Venezuela?”, de la Universidad Simón Bolívar, Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades, que con una narrativa muy próxima a la narrativa oficial de El Sistema y, en ciertos pasajes textuales, aduladora de este proyecto, expresa que las orquestas de El Sistema “aprovechan las virtudes de la práctica colectiva” o inclusive que “el éxito de este sistema de enseñanza-aprendizaje es incuestionable”. De este tipo de abordaje, sin embargo, tomaré como referencial para la organización de la discusión bibliográfica, al venezolano Freddy Sánchez, quien hace una colocación más detallada de El Sistema en la revista ABEM (2007), argumentando sobre el éxito del proyecto.

Titulado “El Sistema Nacional para las Orquestas Juveniles e Infantiles. La nueva educación musical de Venezuela”, el artículo tiene por objetivo “una aproximación explicativa de las claves que dan cuenta del éxito que observa el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela como modelo de educación musical en América Latina”. A lo largo del análisis, Sánchez enumera y discute cinco factores principales que, en conjunto, determinaron el éxito de El Sistema: *El líder*, “el epicentro de la fuerza que hace exitoso El Sistema” (SANCHEZ, 2007, p. 64); *El talento musical* “potencialidad intelectual reconocida como endógena entre los venezolanos” (ídem: p.65); *Los fundamentos filosófico, psicológico y sociológico*, que al transformar la orquesta en obra social, “construye ciudadanía a través de la

¹ Fundación del Estado para El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

² Nombre sin abreviar de El Sistema.

música, ya que reinserta en la sociedad y devuelve la esperanza a niños”; y *el currículo* que toma a la orquesta como el centro de enseñanza. Sánchez también menciona al aspecto *financiero* como una de las columnas de El Sistema.

Una vez determinado el primer tipo de abordaje e, inclusive, haber tomado un referencial para caracterizar el discurso apologético sobre El Sistema, establecemos un parámetro para caracterizar la tendencia opuesta: la crítica. Articulada de manera ejemplar en un artículo publicado en la FLADEM³ del 2004, escrito por el musicólogo Coriún Aharonián, bajo el título de “Música, educación, sociedad”, en la que se evalúan todas las esferas en la que se divide el fenómeno estudiado, sin dejarse llevar por el discurso del mismo. Aharonián considera que en El Sistema, siempre “*dirigido* megalomaniacamente por el abogado Abreu”, sus orquestas remiten a la orquesta sinfónica del fin del siglo; respecto a los *venezolanos*, hace una crítica a su postura con respecto al tipo música practicada por las orquestas de El Sistema, (música europea de un período específico), lo que considera “inútil” y que “ha sido pagada con los *dineros* de un pueblo al que se le ha hecho creer que eso era útil para los venezolanos”. (AHARONIÁN, 2004, p.32); *Los fundamentos filosófico, psicológico y sociológico*, Aharonián al igual que Sánchez presenta al proyecto educativo y denuncia la supuesta universalidad de los valores que la comprenden: “el proyecto no enseña música, sino una música específica”, que no es –como música alguna– “universal”, es la música de un momento específico, de la cultura culta dominante en la Europa occidental (AHARONIÁN, 2004, p.31), en este aspecto podemos notar que al referirse al repertorio, este valoriza el tipo de música señalado.

Hacia Una Matización De Las Oposiciones. Especificidades De La Práctica De El Sistema

El Sistema se muestra como un objeto de estudio complejo que, de forma sintética, combina: educación musical inicial, intermediaria y avanzada, tanto individual como en conjunto, visando a la excelencia musical y al crecimiento humano en valores de los participantes; con un compromiso social que inclusive ha conllevado a una visualización por

³ Foro Latinoamericano de Educación Musical.

parte de los gobiernos que, en algunos países, han pasado a ser parte de sus políticas públicas; y con una expansión a nivel mundial que los hace visibles a muchísima gente. Cabe destacar que en el levantamiento de materiales relacionados con El Sistema, en cantidad, los que optan por la realización de textos, videos, materias periodísticas, entre otros con abordaje de tipo apologético es mayor al encontrado con un abordaje crítico. No obstante, los dos tipos de abordajes encontrados ofrecen una manera de comprensión del fenómeno de El Sistema con una ausencia considerable: No se contempla la experiencia concreta del fenómeno.

En torno a El Sistema, existe una generalización de que en las orquestas, incluidas las que se encuentran en sedes de otros países, sucede lo que el discurso oficial El Sistema presenta, de esta manera, la crítica, al dar respuesta a estos materiales, también está obedeciendo a dichas generalizaciones y se está dejando llevar por lo que sus discursos afirman.

Destacamos, entonces, la importancia del estudio de las experiencias particulares de las orquestas que se inspiraron en el Sistema, pues existen particularidades específicas de las experiencias de El Sistema en cada realidad concreta en la que es implementado que no llegan a ser una reproducción de la experiencia venezolana, sin embargo manejan discursos similares. Es importante aclarar que también existen las iniciativas independientes que no poseen ningún tipo de vínculo formal con El Sistema, sin embargo podrían considerarse ya que se encuentran dentro de un marco que va más allá de su aplicación a un nivel conceptual, de hecho, estas se ubican en una reformulación del concepto de orquesta, con la transformación de la función de la orquesta, que desde siempre fue el lugar por excelencia de interpretación de la música clásica de estética autonomista, a una orquesta con función social.

Caso concreto: Red de orquestas de Misiones- Argentina

En el presente trabajo tomaremos el caso de El Sistema De Orquestas De Argentina (Soijar), que en el año de 1998 surgió como un proyecto independiente, fundado por la directora de orquesta Valeria Atela, quien afirma que desconocía El Sistema. Sin embargo, la similitud entre ambos proyectos era muy cercana, razón por la cual, tras el conocimiento y la

acogida del proyecto por José Antonio Abreu⁴, en el año 2006, Atela toma la posición de liderazgo frente a una red de orquestas⁵ instituidas en las veintitrés provincias del país y, su proyecto, pasa a ser un núcleo de El Sistema en Argentina. Según un artículo del periódico La Nación, las orquestas de los núcleos del Sojjar son desarrolladas como “espejos del sistema de Chascomús⁶”. (GIAMBARTOLOMEI, 2012)

Sin embargo, al realizar una investigación de campo en las ciudades de Puerto Iguazú y Posadas de la provincia de Misiones-Argentina, en las que se tuvo contacto con los proyectos orquestales existentes, llama la atención la falta de ligación de estos con el Sojjar (que, como anunciado anteriormente, tienen núcleos en todas las provincias argentinas). Así nos deparamos con dos iniciativas orquestales, educativas y con fines sociales: por un lado el Centro de Educación Musical N°1-N°2540 – Cemu, que realiza un trabajo a nivel provincial, también en red en 17 ciudades. Y en Puerto Iguazú, con la Escuela de Música del Municipio de Iguazú- Emmi y uno de las sedes del Cemu, el Cemu N°3.

En el discurso, El Sistema en Argentina es muy parecido a El Sistema y sólo acompañando la experiencia concreta en Misiones salieron a la luz sus particularidades. La propia formación del Cemu (iniciativa privada) y del Emmi (iniciativa municipal que ahora forma parte de la red del Cemu), indica que estas no mantienen relaciones estrechas con el Sojjar: sea desde el punto financiero, administrativo, pedagógico, de liderazgo o de los “fundamentos filosóficos”. Sin embargo esto no significa que no existan lazos entre dichas instituciones; ellos están implícitos en las propias palabras de Kegler, una de las coordinadoras de la sede central del Cemu en Posadas, cuando afirma que las relaciones son de amistad. En ese sentido, cuando se cuestionó al coordinador del Cemu en Puerto Iguazú y profesor en el Emmi, Juan Shmedge, sobre la relación entre el Cemu con El Sojjar, él destacó las capacitaciones, eventos o festivales en los que participan alumnos del centro. Así, observamos que la conexión del Sojjar con sus núcleos es difusa, por lo que nos vimos en la obligación de hacer un análisis del Cemu como un Sistema en menor escala y no comprometer un análisis de un sistema en Argentina.

⁴ Fundador de El Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

⁵ Según el periódico La voz, hay más de 40 núcleos en el país. (LAVOZ, 2015)

⁶ Ciudad de la provincia de Buenos Aires en donde se encuentra el núcleo central del actual Sojjar.

Los voceros del Cemu resaltan que el proyecto se adecúa a las necesidades propias de la provincia y de cada ciudad. Y, ya que Misiones no tiene tradición orquestal y el desarrollo de sus músicos, en general, no es de tipo académico, el aspecto de la “excelencia musical”, aunque sea uno de sus objetivos, no es condicionante, este hecho se refleja en la selección de profesores que no requieren de concursos ni audiciones para pertenecer al Cemu, este emplea a sus músicos locales según el presupuesto disponible en cada núcleo. Además, la propuesta del Cemu es más de carácter cuantitativo, pues se importa más por llegar a más niños y jóvenes con la música a manera instigar artísticamente a sus participantes.

El Cemu coincide con la visión humanitaria, por así llamarlo, de El Sistema, sin embargo cuando se puso en práctica la inserción de niños y adolescentes vulnerables socioeconómicamente, cuenta Kegler, tuvieron muchos conflictos, desde desentendimientos entre los participantes hasta el reclamo de los padres de los estudiantes que no podrían ingresar, por lo que se paró de intentar dicha inclusión y pensaron que para las necesidades de la población en la que se insirió el proyecto era más interesante promover la convivencia e integración de chicos de estratos sociales distintos, permitiendo el ingreso sin preferencias en la selección de estudiantes. Actualmente, El Cemu no tiene la pretensión de dirigirse a niños y jóvenes excluidos como parte fundamental de la justificativa del proyecto.

Consideraciones

No pretendemos afirmar el “éxito” o el “fracaso” de un sistema en la provincia de Misiones, preferimos decir que, en un primer acercamiento, la red de orquestas en Misiones se muestra consistente. A través del análisis particular del Cemu, entendemos que una buena comunicación entre un centro y sus distintos núcleos es vital para la manutención de un sistema, esto sumado a la adopción de fundamentos que condicen con su propia realidad fortalece los cimientos del mismo. Justamente por este motivo descartamos la posibilidad de hacer una evaluación de un sistema a nivel nacional ya que el análisis de campo reveló que la relación del Soijar con los proyectos orquestales, por lo menos en Misiones, es informal.

El aspecto que más llamó la atención en este acercamiento al objeto de estudio, fue el de que una de las premisas más importantes de El Sistema, como es la de la inclusión social, se transformó. En Misiones se apostó por una función social de integración de niños y jóvenes de diferentes estratos sociales, que surgió de la experimentación y posterior resolución de sus coordinadores. Al parecer el aspecto social, así como los participantes a los que van dirigidos estos proyectos, les proporciona visibilidad a los mismos tanto en la región instaurada como fuera de la esfera música. Lo que parece ser fundamental en el crecimiento y expansión de un proyecto. Ya el aspecto de excelencia musical va a depender de la realidad musical de la ciudad o región en la que se funda un proyecto de este tipo.

El aspecto social del proyecto orquestal misionero refuerza, además, que no se debe tomar (únicamente) el discurso oficial de El Sistema como un retrato de la realidad, peor aún como una generalización de los proyectos orquestales pertenecientes a El Sistema. No cabe duda de que en las distintas realidades de los países que acogieron o se inspiraron en El Sistema, la estructura que sostiene sus proyectos varía y así mismo puede variar en la propia Venezuela. Estas modificaciones difícilmente se encuentran en la esfera discursiva, por lo que parece importante corroborar si lo que se dice es lo que realmente se practica y así problematizar lo que está más cerca a la realidad.

Y por último, definitivamente el trabajo de campo demostró que ambos tipos de discursos dejan de fuera aspectos particulares esenciales en los distintos proyectos orquestales con fines sociales. Sin embargo, resaltamos que de los discursos analizados, el discurso apologético dentro de la esfera académica va en contra de algunos principios de la investigación científica, partiendo de que no se desapega mínimamente del fenómeno estudiado.

Referencias

AHARONIÁN, C. **Música, educación y sociedad**. In: Foro Latinoamericano de Educación Musical–FLADEM, 10. 2004. São Paulo. Revista de Musica Clang, São Paulo, [s.n], 28-37p.

CEMU. **EL CEMU**. Disponible en: <<http://www.fundaciongrillos.org/cemu/el-cemu/>> acceso en: 19 jul. 2016.

CABEDO, A. **La educación musical como modelo para una cultura de paz**. Castellón, [2008?]. Disponible en: <http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/78092/forum_2008_38.pdf?sequence=1> acceso en: 19 jul. 2016.

FUNDAMUSICAL BOLÍVAR. **Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela**. Disponible en: <<http://fundamusical.org.ve/actividades-artisticas/agrupaciones-actividades-artisticas/orquestas/orquesta-sinfonica-simon-bolivar-de-venezuela/#.Vln-k3YvfIV>> acceso en: 23 set. 2015.

GIAMBARTOLOMEI, M. **Los chicos se adueñan de la música**. La Nación, Chascomús, 03 mar. 2012. Sección Comunidad. Disponible en: <<http://www.lanacion.com.ar/1452998-los-chicos-se-aduenan-de-la-musica%202012>> Acceso en: 07 jul. 2016.

GOBIERNO LOCAL DE CHASCOMÚS. **Orquesta Escuela De Chascomús. Servicios Culturales**. Disponible en: <<http://www.chascomus.gob.ar/serv-culturales-ORQUESTA.html>> acceso en: 19 jul. 2016.

KEGLER, Lisa. Entrevista concedida a Viviana Alemán, Posadas, 12 nov. 2015. [Entrevista para monografía de Grado]

LA ORQUESTA-ESCUELA DE CHASCOMÚS. Disponible en: <<http://www.orquesta-escuela.org.ar/#lhistoria/c1qkk>> acceso en: 20 jul. 2016.

PERFETTI, M. E. **Actitud y Participación Ciudadana a través de la Educación Musical, ¿Qué pasa en Venezuela?**, Caracas: [s.n] 2002. Disponible en: <http://es.wikieducator.org/images/b/bb/Actitud_y_Participaci%C3%B3n.pdf> acceso en: 13 mar. 2016.

SÁNCHEZ, F. **El Sistema Nacional para las Orquestas Juveniles e Infantiles. La nueva educación musical de Venezuela**. Revista *da ABEM*, Porto Alegre, V. 18, 63-69, out. 2007. Disponible en: <<http://abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/275/205>>. acceso en: 29 jun. 2016.

SHMEDGE, Juan. Municipio de Iguazú. 28 out. 2015. [Entrevista para monografía de Grado]

SOIJAR, Pagina web oficial del Sistema en Argentina. Disponible en:
<<http://www.sistemadeorquestas.org.ar/>> acceso en: 18 jul. 2016.

TOCAR y luchar. Dirección: Alberto Arvelo. Producción General: César Mora Contreras.
Cinemasur 2014. 1 documental (70 min) disponible en:
<<https://www.youtube.com/watch?v=olGUXapsl-I>> acceso en: 20 jul. 2016.