

**LA MÚSICA COMUNITARIA COMO UNA FORMA DE
INTERVENCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL QUE CONTRIBUYE A LA
PAZ: UN ESTUDIO DE CASO EN EL DEPARTAMENTO DEL
CAUCA**

GONZALO MAURICIO QUINTERO FLOREZ

Trabajo de grado presentado como correquisito para optar al título de
Magíster en Música en el énfasis de clarinete

Asesor: Dr. Javier Asdrúbal Vinasco Guzmán

**Universidad EAFIT
Escuela de Humanidades
Maestría en Música.
Medellín, Junio de 2015**

La música comunitaria como una forma de intervención del tejido social que contribuye a la paz: un estudio de caso en el departamento del cauca

Por Gonzalo Quintero Flórez

Música comunitaria es un concepto amplio que se ha ido redefiniendo a lo largo de las últimas décadas del siglo XX, de acuerdo con las características particulares de los diferentes lugares en donde se ha implementado, así como del tipo de actividades que se han desarrollado en su ámbito de aplicación. Ejemplo de esto, son los diversos enfoques con que se realizan programas estatales y privados de música comunitaria en Norteamérica, con un sesgo de política de salud pública, mientras que en Latinoamérica, Colombia en particular, las actividades se orientan más hacia la construcción de valores cívicos que mejoren la convivencia de los ciudadanos y contribuyan a la paz. De esta manera, la música comunitaria involucra diferentes disciplinas como la musicoterapia, el trabajo social, la educación musical, las políticas públicas, entre muchas otras.

Javier Asdrúbal Vinasco presenta la siguiente definición del concepto:

La Música comunitaria (community music) es un término que abarca una amplia gama de actividades de intervención del tejido social a través de la música, desplegando su acción en ámbitos no convencionales, generalmente dirigidas a comunidades marginales, minoritarias, desfavorecidas, de bajos recursos o en riesgo, así como el desarrollo de diálogo creativo entre individuos o colectividades de diferentes habilidades y culturas (2015).

De acuerdo con lo anterior, este trabajo pretende, además de revisar las definiciones existentes del concepto de música comunitaria y algunos casos exitosos de aplicación en diferentes entornos, dar sustento teórico y describir detalladamente el proyecto “Programa de iniciación y formación musical”, desarrollado en la ciudad de Popayán (Departamento del Cauca, Colombia) por la

Fundación Universitaria de Popayán y la Escuela de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano, del cual el autor es el responsable.

Las actividades de música comunitaria, como en el ejemplo aquí mencionado de Popayán y sobre el que se enfoca el presente trabajo, involucran educación musical. Aunque se trata de educación no formal, no conducente a título académico, vale la pena hacer algunas distinciones que diferencian el concepto de música comunitaria de la educación musical tradicional. Por ejemplo, la música comunitaria se caracteriza por los siguientes principios:

- Descentralización.
- Accesibilidad.
- Igualdad de oportunidades.
- Participación activa en la práctica musical.

Estos principios son sociales y políticos, por lo que no cabe duda de que la actividad musical comunitaria va más allá de la mera actividad musical (Olseng, 1990, pág. 59).

Por otra parte:

- La música comunitaria se enfoca desde la perspectiva de la comunidad, no del artista.
- Utiliza procedimientos y formas de hacer abiertas, ajustadas a cada situación particular.
- Privilegia el proceso por sobre el producto.
- Atiende primeramente las necesidades de la comunidad, por sobre las del individuo.
- Involucra aspectos extramusicales y mira más allá de lo meramente estético.
- Promueve la creación colectiva.
- Combina la educación formal y la no formal.

Adicional a lo anteriormente dicho, la música comunitaria tiene como objetivos, entre otros, el desarrollo social por medio del acceso libre y participativo a la cultura y las artes, con profundo respeto por la diversidad, de manera incluyente, siempre buscando la transformación de las comunidades.

Algunos ejemplos que pueden ayudar a comprender mejor el concepto de música comunitaria y sus estrategias particulares de aplicación, en diferentes lugares y contextos, son los siguientes:

- Paraguay: El músico paraguayo Luis Szarán en el año 2002, inició un proyecto llamado “Sonidos de la Tierra” (Giráldez, 2011), con el objetivo de interesar a la población en la educación musical, iniciando con la formación de escuelas de música, orquestas, coros y asociaciones culturales, posibilitando el acceso directo a más de 10.000 participantes de escasos recursos en muchas comunidades del Paraguay, sirviendo de ejemplo a otros países. El programa se mantiene en plena vigencia a través de seminarios regionales, festivales de orquestas juveniles o talleres de luthería, en el que los jóvenes reciben formación para aprender a construir y reparar instrumentos musicales, proporcionándoles también una oportunidad laboral adicional, brindándoles también, la posibilidad de superar la falta de recursos económicos necesarios para adquirir instrumentos musicales convencionales.
- México: La Universidad de Veracruz, bajo la dirección General del Área Académica de Artes, tiene el proyecto: “JazzUV Niños: proyecto musical de integración familiar y comunitaria”, que es una iniciativa de integración familiar y comunitaria además de un proyecto de educación musical, que de acuerdo con las palabras del coordinador, “Se trata de utilizar el jazz como medio de convivencia” (Gallardo, 2015). Según sus responsables “a través de este proyecto se ha logrado en México que se viva plenamente la música,

siendo el motivo para compartir en familia, con uno mismo y con la sociedad, aquellos mensajes que no se pueden elaborar con palabras, enseñando a las distintas comunidades que la música produce experiencias que va más allá de la misma música. Se logra por este medio que la música transforme el comportamiento de una persona, y reconozca que a través de este arte, se pueden desenvolver y facilitar su propio autoconocimiento y la relación con los demás” (ibídem).

- Perú: Proyecto Sinfonía por el Perú: Música e Inclusión Social. Su objetivo general es contribuir a mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes, promoviendo su integración positiva a la sociedad, a través de la música. Es un proyecto institucional, con cuatro núcleos de enseñanza musical: Trujillo, Huánuco, Huancayo y en el Barrio de Manchay en la periferia de Lima, con financiación de los gobiernos locales e instituciones de la comunidad, funcionando en locales preexistentes adecuados para el entrenamiento musical. El responsable de proveer los espacios físicos y sus costos asociados es la Asociación Orquestas Infantiles y Juveniles del Perú (“SOJIP”). Según sus responsables, este proyecto sinfónico, hace que se promueva la integración de los niños, niñas y jóvenes al entorno social y cultural de sus comunidades. Otro de los objetivos es procurar mejorar la imagen de los jóvenes frente a la comunidad y a ellos mismos, a través de presentaciones constantes, comunicación, a través de talleres con padres de familia, vecinos y autoridades escolares, invitando a líderes comunitarios para rescatar el patrimonio cultural de las comunidades, haciendo de esta manera que la música sea un medio viable para preservar los valores y prácticas de la comunidad, evidenciando también que el proceso de aprendizaje musical, contribuye a la mejora integral de las habilidades sociales y cognitivas de los participantes, fortaleciendo los vínculos con la familia y la sociedad.

- España. Un artículo muy interesante, titulado: “Inclusión social a través de la música: comunidades de aprendizaje” (Carrion Quero, 2011) en el que da a conocer como “La comunidad de aprendizaje” es un proyecto educativo basado en el diálogo y la participación de toda la comunidad educativa, con la construcción interactiva de los significados implicando a todos, agentes sociales y contenidos, enfatizando que tanto, las artes, como la música, toman un papel participativo en la estructura social, que hasta ahora no habían tenido. Ella afirma que la música en sí misma es inclusiva, porque agrupa muchas dimensiones: intelectuales, sociales y afectivas, convirtiéndola en una herramienta ideal para el modelo de transformación social y educativa actual. Adicionalmente, dice que la música da a conocer que proyectos musicales como "El sistema" en Venezuela o “La ópera un vehículo de aprendizaje” (New York), con Mary Ruth McGinn, demuestran cómo la música posee una enorme capacidad no sólo educativa, sino de integración social. También señala la importancia de proyectos musicales como integradores sociales, como por ejemplo el de José Antonio Abreu (Universidad Simón Bolívar) que utiliza la educación musical para el desarrollo comunitario, la integración social y la solidaridad, o como el de Mary Ruth McGinn que trabaja la ópera como medio de desarrollo integral y no sólo musical.
- Venezuela: Comúnmente conocido como El Sistema, el programa venezolano de música comunitaria es uno de los mayores del mundo, ampliamente replicado en diferentes latitudes. De acuerdo con Carrion-Quero: “Abreu en Venezuela con “El sistema” congrega a niños y jóvenes con riesgo de exclusión social” (..) niños con dificultades de aprendizaje y necesidades educativas especiales, niños de zonas deprimidas en las que hay muchas deserción y fracaso escolar así como niños con falta de alternativas culturales, promoviendo la creación de orquestas sinfónicas penitenciarias ofreciendo a estos seres humanos, también una alternativa a

la reinserción a través de la música” (2011). Su artículo dan a entender que para Abreu el centro del modelo es la orquesta, misma que define como: “Una comunidad que tiene por característica esencial y exclusiva, ella sola tiene esa característica, de que es la única comunidad que se constituye con el objetivo esencial de concertarse entre sí. Por tanto el que hace práctica orquestal empieza a vivir la práctica de la concertación. ¿Y qué significa en otras palabras la práctica de la concertación?: la práctica del equipo, la práctica del equipo que se reconoce a sí mismo como interdependiente, donde cada uno es responsable por los demás y los demás responsables por uno” (transcripción de un fragmento del documental “Tocar y Luchar”) (ibídem).

El caso colombiano

En Colombia la violencia ha sido una constante en la cotidianidad de su población por más de medio siglo:

La existencia de la violencia se fundamenta en la poca capacidad para crear, desarrollar y aplicar mecanismos para regular y controlar la conflictividad que ocasionan las personas, grupos y sectores que constituyen la sociedad. Las culturas han creado sus condiciones de violencia en desarrollo de sus condiciones sociales, políticas y culturales. Para algunos autores, puede ser benéfica cuando la realiza la sociedad en general para defender su poder, su soberanía, y sus derechos fundamentales; pero puede ser perversa cuando se convierte en instrumento por parte de elementos privados para afrontar conflictos. (Florez Pulido, 2003)

La violencia ha sido el problema sustancial en Colombia y consecuentemente ha destruido en parte el tejido social de un pueblo, que ha vivido en silencio las más

graves violaciones a los derechos humanos, desplazamientos, secuestros, masacres, acabando con ilusiones, esperanzas y proyectos de vida de numerosas familias. Pero no todo puede ser desesperanza, olvido, miedo, porque en muchas partes de Colombia, han surgido de esta desesperanza, olvido, miedo, voces que a través de la música, han logrado fortalecer su alma, unir comunidades y denunciar las injusticias.

Estas voces, son las que se han ido conformando aunando fuerzas para tratar de reconstruir ese fragmentado tejido social, y lo han logrado a través de la música, generando espacios de encuentro en torno a la música y, a través de ella, a la reflexión y realización de acciones colectivas que les van a permitir superar las violencias y vivir en condiciones de paz. Son ya varios los ejemplos que se tienen respecto a estas voces que se han unido a través de la música que por su naturaleza simbólica y por ser una de las expresiones culturales presente en todos los contextos, con capacidad de influir en la vida cotidiana de los seres humanos y de sus comunidades, ha sido escogida como una de las estrategias culturales prioritarias para alzar la voz de un pueblo que quiere vivir en paz y armonía.

También la música ha logrado que el gobierno colombiano, vuelva su mirada hacia ella y la priorice como parte de su Programa de Fortalecimiento de la Convivencia y los Valores, poniendo en marcha el Plan Nacional de Música para la Convivencia (PNMC), a partir del año 2003, a través del Ministerio de Cultura; organismo gubernamental que focaliza sus objetivos en la atención de la población infantil y juvenil mediante la creación y fortalecimiento de escuelas de música, centradas en la práctica musical. Para el logro de este propósito, se fomenta el fortalecimiento institucional y comunitario, se ofrece formación para músicos y docentes de todos los municipios y se apoya la dotación de instrumentos, repertorios y materiales pedagógicos. Asimismo, el PNMC fortalece la práctica, la creación y la investigación mediante la divulgación de la actividad musical y el establecimiento de un sistema de información y evaluación del campo musical en el país.

En el contexto nacional colombiano, algunos ejemplos de proyectos que realizan música comunitaria son:

Fundación Nacional Batuta. Una entidad musical creada en 1991 por la iniciativa del gobierno nacional de ese entonces, tomando como ejemplo sólido el ya mencionado sistema de Orquestas de Venezuela contando con la asesoría de su propio creador el maestro José A. Abreu. De manera directa y por medio de su apoyo a otras organizaciones afines, los esfuerzos de la fundación Nacional Batuta están dirigidos principalmente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Colombia y, a través de ellos, a sus familias y comunidades (Batuta, 2007).

En las últimas décadas estos y otros proyectos de educación artística y musical que se han conformado en el país, y en los que el eje de atención se desplaza hacia los problemas del contexto social en el que viven los niños, jóvenes y adultos que intervienen. Tanto en el ámbito de la educación formal como de la no formal, las artes, y de manera particular la música, se reconocen como instrumentos para la integración social, la educación en valores y la construcción de la ciudadanía.

Pero no todos los proyectos centran su atención en la formación de orquestas. Otros muchos, de menores dimensiones pero de gran interés, surgen de iniciativas particulares o pequeñas organizaciones que trabajan tanto en escuelas como en asociaciones vecinales, organizaciones no gubernamentales y otros contextos desfavorecidos. Ejemplos de ello son, entre otros:

- Uniendo Territorios es el fruto de la unión de dos agrupaciones musicales: el Grupo Impacto, de Lloró (Chocó) y Marcando Territorio, de Buenaventura (Valle del Cauca), que con su música, han querido denunciar las injusticias cometidas en sus pueblos y uniendo sus voces, hacer más fuerte su canto

en defensa de los derechos humanos. Los integrantes de Uniendo Territorios señalan en un documento que:

En el marco del conflicto armado, niños, niñas y jóvenes han sido afectados en sus derechos a la vida y a la integralidad, a las libertades personales y sexuales, a no ser vinculados a los grupos armados ni a otros preocupantes vejámenes que los han puesto en un estado de indefensión, limitando sus posibilidades de participación, educación y desarrollo en un entorno justo, equitativo y en paz. (Estupiñan, 2014)

Es así como la música une a los pueblos, les da el valor para denunciar a través de ella, sus carencias, creando además, espacios de fortalecimiento comunitario donde no sólo los músicos, sino la comunidad en general, que han visto debilitados sus derechos, sienten que su voz se escucha y le dan a conocer a la sociedad que ellos, también son hijos de Colombia. La unión de grupos como Grupo Impacto y Marcando Territorio, han fortalecido la esperanza de que dinamizando los procesos juveniles de concientización se puedan fortalecer los procesos comunitarios en defensa del territorio y de la capacidad de tomar decisiones.

- En la ciudad de Ibagué el profesor Jorge Humberto Jiménez Bernal, ha diseñado un proyecto de “Centros musicales comunitarios” (Jimenez Bernal, 2010), cuyo objetivo es recuperar a los niños y jóvenes como población vulnerable, de la Comuna 6 (25.000), porque quiere dar a entender que la música es “un factor de cohesión e integración social”. (Hilos de música para el tejido social). Eso significa construcción de vecindario, convivencia y organización de comunidad, sirviendo la música como “resorte y palanca” de movilización social, siempre encaminado a un objetivo común: Hacer de esta

comuna, una “Comuna musical”, donde se genere procesos participativos, de gestión solidaria, que sea incluyente, no sólo para los niños, niñas y jóvenes de esta comuna, sino de otras que deseen participar. El Centro de Formación musical es un aprender haciendo, aprender disfrutando, aprender compartiendo. No hay ningún requisito de talento o conocimientos previos. Cada centro es un espacio de afecto, reconocimiento, valoración, motivación, estímulo y respeto hacia el niño. (Jimenez Bernal, 2010).

En algunas ciudades del país se reconocen los esfuerzos que dedican las alcaldías a participar de proyectos que incentivan la creatividad musical de jóvenes talentos, que permanecían ocultos en la cara oscura de la ciudad. El ejemplo más claro de superación musical lo presenta la red de escuelas de Medellín:

La red de escuelas de Música de Medellín es un programa de la alcaldía de Medellín, Colombia, creado mediante los acuerdos municipales 03 y 04 de 1996 y 072 de 1998, con el propósito fundamental de generar y fortalecer procesos de convivencia y cultura ciudadana mediante la formación de niñas, niños, y jóvenes a través del disfrute y aprendizaje de la música. Hace parte de las redes de Formación Artística y Cultural de la Secretaría de Cultura Ciudadana, y es operado por la facultad de artes de la Universidad de Antioquia. La Red desarrolla su labor en cinco dimensiones: Pedagógica, Estético-musical, Sociocultural, Comunicativa y Administrativa; que articuladas facilitan el alcance de sus propósitos. (Red de Escuelas de Musica)

Música comunitaria en el Departamento del Cauca: Una intervención necesaria

El contexto particular del departamento del Cauca es, como lo señala el Estado, de violencia e inequidad social, realidad que pregonan los distintos medios de comunicación, porque sus debilitadas estructuras culturales, sociales y económicas

han sido arrasadas por la guerra y los actores armados han logrado que la población permanezca sumida en el miedo y la desesperanza, olvidando su identidad y sus costumbres.

Resistimos, le escucho decir, porque quizá no terminamos por acostumbrarnos a que nuestro destino es la guerra. Una guerra que además no es nuestra. Eso lo hemos aprendido de nuestros indígenas. Y los músicos, en especial, resistimos porque a pesar de la crudeza y violencia de los ataques seguimos creyendo que el Cauca no necesita más fusiles sino más instrumentos musicales. Las únicas armas que necesita el Cauca son saxofones, clarinetes, flautas, oboes, trompetas (Cruz, 2012).

Pero también, ante tanto conflicto y violencia, han surgido voces para visibilizarlo, donde muchas comunidades tratan de que el mundo conozca la tragedia que se vive, la violación constante de los derechos fundamentales, expresando a través de la música sus inconformismos y sufrimientos. Y es sólo a través de la música comunitaria, que podría definirse como el principal componente para el “tejido social que contribuye a la paz”, que aglutina comunidades enteras invitando a creer en una nueva realidad de tipo social, porque estos acordes musicales despiertan en las personas nuevas sensaciones y nuevas fuerzas para expresar sus sentimientos.

Se priorizan los grupos musicales caucanos, su contribución a la paz y la importancia de promover la educación musical para los niños, niñas, adolescentes y comunidad en general a través de la organización de música comunitaria, el diálogo intergeneracional y la afirmación de la creatividad y la personalidad cultural, que se da en los proyectos que se hacen en cada contexto donde se desarrolle esta clase de música.

De manera sucinta, se presentan aquí ejemplos de algunos de los proyectos que se desarrollan a nivel del Departamento del Cauca y los grupos conformados por

las comunidades, para expresar su cultura o su propia identidad. Algunos ejemplos son:

- Orquesta Caucana de Vientos. Esta tiene vida por la difusión dada por la coordinadora de bandas del Cabildo de Guambía, María Antonia Yalanda que cuenta cómo los niños a pesar de los sonidos de la guerra, permanecen unidos y no abandonan el grupo musical

Tenemos 92 músicos en semilleros y 19 listos para la banda. Hay 103 niños de 43 municipios que llegaron a pie y en bus desde todos los lugares del departamento: municipios como Silvia, Tacueyó, Toribío y todos los cabildos indígenas del norte del Cauca, que muestran arte y sentimiento aprendidos en medio de la guerra. O mejor, a pesar de la guerra. (Caballero, 2011)

Por su parte, José Antonio Caballero dice al respecto que: “La música silencia el traqueteo de los grupos armados en el norte del Cauca” (Ibidem), refiriéndose a la expresión musical de un grupo de niños indígenas, la Orquesta Caucana de Vientos, conformada por niños de 43 municipios de los cabildos indígenas del departamento del Cauca. Es la forma cómo construyen la paz, con clarinetes y trompetas, mostrando con orgullo su música Páez o guambiana que siempre canta a la madre tierra, al agua y a todo lo que sea naturaleza.

La Orquesta Caucana de Vientos ya ha dado sus primeros pasos a nivel nacional, han hecho presentaciones buscando a través de sus conciertos los avances de las bandas musicales de las comunidades indígenas y para ser un ejemplo para que el Estado apoye a estos grupos musicales para construir paz y albergar la esperanza del fin de la guerra. Estos niños y jóvenes de la Orquesta Caucana de Vientos Banda-Escuela de Música del Resguardo

Indígena de Tacueyó siguen tocando, desde hace más de nueve años, y como se puede leer, lo hacen para expresar sus sentimientos, sus miedos y su lucha por la vida.

“Esta es la realidad de esta banda, que hace música, literalmente, en el medio de las balas. Entre dos montañas, una que suele tomarse la guerrilla y otra, donde se ubica el Ejército; pero, aun así, ya tienen a tres de sus integrantes en la Orquesta Caucana de Vientos, todo un orgullo en este departamento”. (Oquendo, 2011)

Es importante resaltar que la Orquesta Caucana de Vientos es un proyecto piloto en América Latina, con el apoyo de la marca de instrumentos musicales Yamaha. Es ejecutado por la Fundación Polifonía de la ciudad de Popayán y Yamaha Music Latin America, con el apoyo de la Gobernación del Cauca, Incolmotos Yamaha Musical Colombia y la Industria Licorera del Cauca, que presta sus instalaciones para ser la sede de la orquesta. También se han realizado documentales (Discovery Channel), con el título WEJYA, vientos de resistencia. Producido por La Crea Media Group, que cuenta la historia de dos niños, estudiantes de música, que sueñan con ser parte de la Orquesta Caucana de Vientos.

- Taller integral de músicas caucanas y colombianas TIMCCA, proyecto que desarrollan la empresa Colombina S.A. y la Caja de Compensación Familiar del Cauca COMFACAUCA. Es una propuesta pedagógica que está desarrollándose en el municipio de Santander de Quilichao, para interpretar la música típica del departamento del Cauca. Inicialmente fue dirigida a los hijos y familiares de los trabajadores de la empresa Colombina con sede en Santander de Quilichao, pero actualmente también acuden niños, jóvenes y

adultos del norte del Cauca. Son varios los conjuntos musicales que se conforman en el Taller, el principal es el “Grupo representativo”, de 20 integrantes además de la capacitación de once profesores especializados. Este grupo ha participado, como invitado especial, en el “Petronito” en los años 2010 y 2011; en el Festival “Mono Núñez” los mismos años y en numerosos eventos estudiantiles en Cali, Riopaila, Sevilla (Festival Bandola 2012), Yumbo y Santander de Quilichao. Tiene varios formatos, entre ellos están: Estudiantina, Conjunto sureño, Chirimía Caucana, Conjunto de Violines, Conjunto de Marimba, Conjunto de Gaiteros, Conjunto de Carranga, Chirimía Chocoana, Conjunto Vallenato, Banda y Orquesta. El director general del programa “TIMCCA” es el maestro Luis Carlos Ochoa, profesor de música, compositor y folclorista, se ha desempeñado como director de orquestas, gestor y asesor cultural, como fundador de escuelas de música y profesor de música en diferentes instituciones educativas del departamento. Proclama del Cauca (2014).

- Herencia de Timbiquí, que a través de su música, promueven la convivencia y la paz del litoral Pacífico, dando un mensaje de esperanza, a todos los jóvenes y comunidad en general, para que comprendan y valoren la importancia de reconocer su cultura, la lucha por sueños, para que puedan perseverar y alcanzar sus objetivos o sus sueños.

Es una agrupación musical que tiene apoyo del Programa para Afrodescendientes e Indígenas, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en asocio con la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, del Gobierno Nacional, y son del municipio de Timbiquí, Cauca. Esta agrupación Herencia de Timbiquí propone una intervención integral del municipio, a partir de cuatro componentes que le permitirá generar procesos de reconciliación e inclusión,

convivencia, fortalecimiento de organizaciones y generación de oportunidades económicas para los timbiquireños.

Esta agrupación, ha logrado posicionar la música del Pacífico a nivel nacional e internacional siendo un referente positivo para la población y un valioso instrumento para dar a conocer el deseo de reconciliación y paz de los habitantes de Timbiquí, de la cual son oriundos algunos de sus integrantes y que lleva su nombre. Desde que se fundó el grupo musical, se han apoyado conversatorios, talleres de formación en jóvenes, campañas de promoción de la identidad. Entre las organizaciones aliadas de la fundación se encuentra LASO (laboratorios sociales de industria cultural) del Ministerio de Cultura y Fundación ACUA (Activos Culturales Afros). Tienen como meta, en el corto plazo, formalizar la sede, para desarrollar apoyar muestras musicales, promover un calendario de talleres y clases para jóvenes. Quieren también tener un espacio para el taller de construcción de instrumentos tradicionales y promover el trabajo de los luthiers. Siempre buscando busca llevar un mensaje de paz, esperanza, optimismo y confianza, desde la realidad, desde los hechos concretos, de cómo un colectivo de jóvenes de la comunidad, con tenacidad, alcanzan sus sueños, logran vivir de eso y trascienden las barreras culturales. (El Muro, Revista, 2014).

Programa de iniciación y formación musical en Popayán

Este proyecto, en particular, en el que se centra el interés de este trabajo y del que el autor es su director, busca aportar a la formación musical en el municipio de Popayán, con la estructuración del programa de iniciación y formación musical de la Fundación Universitaria de Popayán y la escuela de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano, proyecto que se acerque a cumplir con un servicio público de

carácter comunitario y con una función social que es inherente a las instituciones educativas, con una intención clara, sobre todo cuando se hace la proyección a la sociedad excluida, a los niños y jóvenes que teniendo talento musical no han tenido oportunidad de recibir educación musical. Adicionalmente, se busca proyectar la educación musical a la comunidad juvenil para que participen en espacios agradables de confrontación musical con el objetivo de alejarlos de la drogadicción y del ocio.

Para concretar dicho propósito, es indispensable fomentar el fortalecimiento institucional y comunitario, ofreciendo formación integral a músicos y a docentes que lideren procesos musicales, apoyándolos con préstamo de instrumentos y asesorías, capacitaciones, adquisición de partituras, libros y materiales didácticos. Así mismo, el proyecto fortalece la experiencia, y su carácter investigativo popularizando actividades musicales, incluyendo en su haber información para evaluar cómo se desarrolla el campo musical en la región.

La necesidad y búsqueda de participación y aprendizaje de la música que reflejan niños, jóvenes y adultos, son la motivación para generar espacios educativos, instancias de organización con fines de profundización en la música, donde se promuevan mayores oportunidades de proyección de su talento musical ante la comunidad, demostrando formación intelectual y de personas con un alto grado de autoestima, de sus valores y capacidades.

Por la situación anteriormente descrita, es importante comprender la importancia de la música comunitaria en la sociedad local como medio de formación integral e intelectual, ofreciendo esta expresión artística como una oportunidad de integración a sectores poblacionales que tienen pocas posibilidades de acceder a procesos educativos de enseñanza musical, demostrando este arte como un sano estilo de vida ante la sociedad actual con el propósito de prevenir la delincuencia.

La Consolidación de este programa educativo, que no por tener un fuerte componente social deja de buscar la calidad académica, también pretende ser un referente ante la comunidad como un programa capaz de formar músicos

competentes integrales y de proyección, siendo personas que contribuyen al bien común en el campo musical y comunitario a partir de los beneficios que la música refleja y representa, como un complemento educativo en el proyecto de vida de niños, jóvenes y adultos. Para ello emplea metodologías formativas de alta calidad orientadas por maestros con experiencia y formación profesional, incentivando el interés de despertar la sensibilidad artística y humana, trabajo cooperativo y socialización, acorde a sus expectativas de vida, promocionando la reflexión y autonomía de pensamiento, haciendo del arte un mediador de expresiones sensoriales y transformador de personas con disciplina e intelecto ante la comunidad.

En la implementación del programa se ha evidenciado la necesidad de creación de grupos y bandas musicales comunitarias con el objetivo de integración, compartimiento e interacción de experiencias dentro y fuera del programa, siendo un espacio de reflejo personal y público de las capacidades artísticas obtenidas dentro del mismo, además de incentivar en la participación de convocatorias, concursos y festivales. De igual manera, es en el ámbito de las agrupaciones en donde se construyen valores fundamentales para el individuo como el respeto, la tolerancia y el trabajo en equipo en pro de alcanzar un objetivo común.

CONCLUSIONES

Luego de revisar el concepto de música comunitaria y diversos ejemplos de aplicación en diferentes contextos sociales, se puede afirmar que la música comunitaria puede llegar a ser una herramienta eficaz para contribuir a la construcción de la paz y, de paso, descubrir talentos artísticos y culturales, permitiendo visibilizar a comunidades que por motivos ajenos a su voluntad, estaban ocultos.

La música comunitaria interviene el tejido social y sirve como generadora de valores que faciliten la convivencia del pueblo caucano, como lo están demostrando las agrupaciones mencionadas, que en medio del conflicto han surgido con fuerza para denunciar sus miedos, vicisitudes y desesperanzas, logrando en muchos casos, mejorar los ambientes sociales y culturales que ya inician acciones de paz, fortaleciendo sus propias identidades, a través de la visibilización de sus talentos y creatividad.

Se ha demostrado que la música comunitaria contribuye al fortalecimiento de valores cívicos y al mejoramiento del tejido social en todo el mundo. Ejemplos como en Paraguay (Sonidos de Tierra), México (JazzUV Niños: proyecto musical de integración familiar y comunitaria”), Perú (Sinfonía por el Perú: Música e Inclusión Social), España (“Inclusión social a través de la música: comunidades de aprendizaje”), Venezuela (El Sistema), son parte de los múltiples ejemplos en el mundo de cómo la música comunitaria está dándose a conocer, contribuyendo con ello a la mejora social y al rescate cultural de los pueblos.

Colombia no ha sido ajena a este compromiso: son muchos los proyectos musicales que están sirviendo como integradores sociales, porque han surgido voces, con capacidad de influir en la vida cotidiana de sus comunidades y de ellos mismos, y que con fortaleza y optimismo, han escogido como una gran estrategia, la música para alzar la voz de un pueblo que quiere vivir en paz y armonía.

Grupos como Uniendo Territorios (unión de Grupo Impacto, y Marcando Territorio), de Chocó y Buenaventura, Fundación Nacional Batuta. Bogotá, (dirigido a niños, niñas y adolescentes), en Ibagué “Centros musicales comunitarios”, La red de escuelas de Música de Medellín (programa de la alcaldía de Medellín) y otros más que por la imposibilidad de nombrarles a todos no se describen, son testimonio de que a través de la música comunitaria, se logra un cambio social, contribuyendo a dinamizar procesos juveniles de concientización, pues logran fortalecer los procesos comunitarios en defensa de un territorio de paz, de convivencia y

organización de comunidad, teniendo como escudo la música, para generar procesos participativos y de gestión solidaria.

En el Departamento del Cauca, también se construye la paz a través de la música. Ejemplo de ello, son las comunidades indígenas, que a pesar de ser las más perjudicadas por los conflictos que vive Colombia, son quienes por medio de los acordes musicales, invitan a la paz y al fin de la guerra.

La “Orquesta Caucana de Vientos” es el claro ejemplo de que con clarinetes y trompetas, se construye la paz, porque muestran arte y sentimiento aprendidos en medio de la guerra. O mejor, a pesar de la guerra.

La ejecución del Programa de Iniciación y Formación Musical en el municipio de Popayán procura acercar y aportar con su planteamiento a generar nuevos espacios de práctica musical, instituyendo en él, oportunidades y facilidades asequibles a procesos de aprendizaje, creación y práctica de la música de diferentes géneros, buscando alcanzar resultados óptimos para la creación y ejecución de la misma, además de promover e inculcar un crecimiento humano y social, estimulación integral de valores que a partir de la música se reflejan, mostrando una identidad cultural de desarrollo intelectual, responsabilidad, disciplina, voluntad, integración, creación, autocrítica y autoconfianza.

BIBLIOGRAFÍA

Carrion Marta. (2011). Obtenido de

http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/2011_17_08.pdf

Batuta. (2007). Obtenido de <http://www.fundacionbatuta.org/batuta/quienes-somos-0#sthash.UTFcGBXh.dpuf>

Caballero, J. A. (18 de 07 de 2011). Obtenido de <http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/en-cauca-musica-silencia-guerra>

Carrion Quero, M. (05 de 01 de 2011). Obtenido de <http://recursostic.educacion.es/artes/rem/web/index.php/es/musica-educacion-y-tic/item/310-inclusi%C3%B3n-social-a-trav%C3%A9s-de-la-m%C3%BAsica-comunidades-de-aprendizaje?tmpl=component&print=1>

Consortio Colombia Mayo. (2013). Obtenido de http://colombiamayor.co/programa_colombia_mayor.html

Cruz, C. -E. (23 de 07 de 2012). Obtenido de <http://www.elpais.com.co/elpais/cultura/noticias/vientos-paz-en-tiempos-guerra>

Eastman, G. (04 de 11 de 2014). Obtenido de <http://www.esm.rochester.edu/community/about/our-philosophy/>

Eastman, G. (2014). Obtenido de <http://www.esm.rochester.edu/community/about/>

Eastman, G. (2014). Obtenido de <http://www.esm.rochester.edu/community/about/mission-statement/>

El Muro, Revista. (11 de diciembre de 2014). Obtenido de <http://elmuro.net.co/herenciacon11dic/>

Estupiñan, M. (13 de 07 de 2014). Obtenido de <http://www.vidanueva.co/blog/2014/07/13/uniendo-territorios/>

Florez Pulido, A. (30 de 03 de 2003). Obtenido de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-965314>

FUP. (s.f.). Obtenido de http://fup.edu.co/web_2014/

Gallardo, J. (2015). Obtenido de <http://www.uv.mx/artes/noticias/jazzuv-ninos-proyecto-musical-de-integracion-familiar-y-comunitaria/>

Giraldez, A. (2011). Obtenido de <http://www.giraldez.com/>

Giráldez, A. (10 de 09 de 2011). Obtenido de <http://blog.bivem.net/?p=507>

- Jimenez Bernal, J. H. (19 de 09 de 2010). Obtenido de
<http://rotarynuevoibague.org/images/INFORME%20CENTROS%20MUSICALES%20COMUNITARIOS.pdf>
- Olseng, I. (1990). Concluding Statement of the 1990 Seminar of the ISME Commission on Community Music Activity. *International Journal of Music Education*, 57-59.
- Oquendo, C. (12 de 11 de 2011). Obtenido de
<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4959988>
- Perú, S. p. (s.f.). Obtenido de www.iadb.org/Document.cfm?id=36494599
- Red de Escuelas de Musica. (s.f.). Obtenido de
http://www.redmusicamedellin.org/?page_id=11
- Rivera Fdez, M. (s.f.). Obtenido de
http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/45/publicaciones/revista%2097_12.pdf
- Sanfeliu, A. (s.f.). Obtenido de
http://escolapau.uab.cat/img/programas/musica/la_musica_la_paz.pdf
- Universidad Simon Bolivar. (s.f.). Obtenido de
<http://sistema.cenda.usb.ve/doctoradoshonoriscausa/30>
- Vinasco Guzmán, J. A. (10 de 02 de 2015). (G. M. Quintero Flórez, Entrevistador)