

El Canto de la Musa, 12, 2015, pp. 10-25

ISSN 1989-9351

PROGRAMAS DE PRÁCTICA MUSICAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO HUMANO. PARTE PRIMERA.

Hugo Portas

@hugoportastuba

www.hugoportas.com

1. Introducción

En la actualidad se están multiplicando las iniciativas que luchan contra la exclusión social, el fracaso escolar o la falta de motivación de la infancia y la adolescencia a través de la música. Originalmente su estructura era pequeña, atendían a una minoría y los objetivos que conseguían pasaban desapercibidos. Su proliferación y crecimiento se debe probablemente a diferentes causas entre las que están:

- Incremento de familias afectadas por la profunda crisis económica.
- Acercamiento de alumnado proveniente de familias acomodadas.
- Mayor apoyo institucional.
- Visibilidad de los éxitos cosechados.

- Aparición de asociaciones sin ánimo de lucro enfocadas en este tipo de programas.
- Eficacia de las metodologías empleadas.
- Falta de trabajo para músicos profesionales que les lleva a integrarse en estas iniciativas.
- Aumento de donantes privados.

La principal referencia en este tipo de educación es el programa del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela¹, implantado en más de 20 países del mundo y avalado a nivel internacional por organismos como la UNESCO.

Partiendo de la música, con metodologías, técnicas y modelos adaptados a las necesidades individuales y/o grupales de los niños/as y jóvenes, se incentiva la exploración emocional a través del auto-conocimiento y con ello el desarrollo de estrategias significativas para enfrentar y resolver problemas de aprendizaje².

En términos médicos, el desarrollo de la salud tiene como reverso la prevención de la enfermedad. En términos educativos, el desarrollo humano tiene como reverso la prevención en sentido amplio de los factores que lo puedan dificultar, entre ellos: violencia, estrés, ansiedad, depresión, consumo de drogas, comportamientos de riesgo, etc.³

El intelectual Edward Said, hace hincapié en la afirmación de identidad, en la necesidad de raíces, en los valores de la cultura propia y del sentido de pertenencia en espacios como puede ser la orquesta, donde uno se entrega a un ideal⁴.

Las consecuencias positivas de la práctica instrumental se proyectan de inmediato en quien se involucra en la misma. Principalmente atañe a la formación de valores que inciden a su vez en el fortalecimiento de vínculos familiares y comunitarios, en la

---

¹ Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela: de aquí en adelante El Sistema o Sistema de Venezuela.

² ALBORNOZ, YADIRA. "Emoción, música y aprendizaje significativo". *Educere*, v.13 n.44., 2008. Venezuela, Miranda, p. 1.

³ BISQUERRA ALZINA, RAFAEL. "La educación emocional en la formación del profesorado". *Revista Interuniversitaria de Formación de Profesorado*, Vol. 19, Núm. 3, 2005. Zaragoza, Universidad de Zaragoza, p. 96.

⁴ BARENBOIM, DANIEL y SAID, EDWARD WADIE. *Paralelismos y Paradojas*, 1ª ed. Barcelona: Debate, 2002.

articulación del tejido social y en la promoción de la solidaridad y responsabilidad comunitarias⁵.

La música juega un papel muy importante en la vida de los adolescentes aunque hoy en día todavía no hay resultados empíricos sobre sus efectos cognitivos. Por el contrario, sí encontramos docenas de publicaciones y estudios en esta línea, que ponen ejemplos manifiestos que acreditan los beneficios de tocar un instrumento. En España, el modelo educativo no destaca por buscar respuestas a las experiencias emocionales que obstaculizan el aprendizaje, casi lo opuesto, tiende a apabullar y excluir al alumnado que las padece. En definitiva, los programas como El Sistema emplean la música y la experimentación emocional como antídoto básico ante el fracaso escolar y la exclusión social. Integrar la experiencia emocional al proceso de aprendizaje ha sido una parte fundamental del éxito. Facilitando el desarrollo del grado de conocimiento que el alumnado posee sobre sí mismo entorno a sus motivaciones o posibilidades y limitaciones contribuye a que desaparezcan de su consciencia rasgos destructivos que afecten a su evolución⁶.

En este artículo se exponen y describen algunos programas educativos de diferentes regiones del mundo que atesoran en común el uso de la práctica instrumental o vocal como eje para la inclusión social y el desarrollo humano.

2. Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela

La primera parada, casi obligatoria por la repercusión dentro y fuera del país, es Venezuela y El Sistema de Orquestas fundado por el economista y músico José Antonio Abreu en 1975. Se define como un programa de alcance masivo que utiliza la música como herramienta de inclusión social. Ofrece a los participantes una capacitación que les permita la materialización de nuevas metas y proyectos de vida y la ampliación de sus oportunidades laborales. Fomenta el trabajo en equipo con la práctica instrumental individual y colectiva dentro de la orquesta-escuela y trabaja la integración, armonía e interdependencia. La aplicación de un método de aprendizaje y desarrollo integral

---

⁵ TUPAYACHI CALDERÓN, Theo. “La orquesta sinfónica juvenil del Cusco”. En *Runa Yachachiy, Revista electrónica virtual*. Vol. 2009, 2009. Cusco, Perú, Recuperado a 5/05/2014 desde: <http://www.alberdi.de/Orqsinfjuvcusco,17.04.09.pdf>

⁶ Nota 2, pp. 69-70

pretende potenciar la creatividad, las habilidades, los talentos y sobre todo lograr una mejor calidad de vida para todos los participantes en el mismo⁷.

El Sistema lleva a cabo estrategias de desarrollo humano cuya misión es el rescate de la infancia y la juventud, mediante la instrucción y la práctica colectiva de la música, con especial énfasis en grupos vulnerables como pueden ser las nuevas generaciones⁸.

Borzacchini define acertadamente tres esferas monitorizadas dentro del plan: la esfera personal e individual, la esfera familiar y la esfera socio-comunitaria. En Venezuela el resultado es palpable y sustancial en los más de 300.000 niños/as y adolescentes y jóvenes beneficiados por el programa, siguiendo las premisas descritas a continuación:

- Disfrute y aprendizaje como derecho social.
- Capacitación, rehabilitación e inserción social.
- Integración y atención al individuo, familia y comunidad.
- La pobreza material vencida por la riqueza espiritual.
- La música insertada en la vida cotidiana de los pueblos.
- Superación de falsos paradigmas musicales.
- Caminos para la meritocracia y el progreso del país⁹.

Quizá algunos de los objetivos son demasiado ambiciosos pero sus propósitos bien merecen al menos intentarlo, aunque haya participantes que se queden por el camino. Entre ellos están:

- Hombres y mujeres felices: ser atendidos, tener el apoyo de su familia, contar con amigos en la orquesta, convertirse en el talentoso músico de su comunidad, poseer un instrumento, estudiar, viajar y ser artista (...) esa es la felicidad.

---

⁷ PROYECTO. “Apoyo al programa de formación Académico-Musical FESNOJIV – Fase II”. En *Boletín Oficial del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela*, N° 72968, 2010. Venezuela, Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, pp. 2-3. Recuperado a 5/05/2014 desde: http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/projects/VEN/00058656_72968%20-PRODOC%20FIRMADO_FESNOJIV_II_FASE.pdf

⁸ Nota 7, pp. 2-3.

⁹ BORZACCHINI, Chefi. *Venezuela en el cielo de los escenarios*, 1ª ed. Caracas: Fundación Bancaribe, 2010, pp. 91-96.

- Autoestima y seguridad afectiva: hacer música ayuda a la construcción de un mundo interior, ser tomados en cuenta, apreciados y necesarios en el conjunto orquestal, enfrentar retos y obtener aplausos, fortalecen la valoración de sí mismo.
- Desarrollo del sentido estético: las hermosas sonoridades de las obras sinfónicas, la delicadeza de los instrumentos, la elegancia arquitectónica de los teatros, el vestuario pulcro y sobrio para los conciertos, enseña a apreciar la belleza.
- Convivencia, solidaridad y tolerancia: en clases y ensayos comparten momentos de tensión y de alegrías, intercambian acontecimientos personales y desechan actitudes inquisitivas. En la orquesta aprenden a corregir errores propios y ajenos con tolerancia.
- Fijación de metas y propósitos: “quiero ser director de orquesta”, “deseo ser solista”, “sueño con llegar a la Filarmónica de Berlín”. Y cada año El Sistema les plantea nuevas exigencias en el rendimiento musical para conservar su lugar en la orquesta.
- Escenario para la socialización: la orquesta es un grupo, una sociedad con líderes (el director) y ciudadanos (los músicos); allí comparten el atril, actúan en equipo y logran sonidos armoniosos. El colectivo predomina sobre el individuo.
- Aprendizaje y concentración: hay que estar atentos cuando el director alza su batuta, dedicar varias horas a las prácticas orquestales e individuales, tener precisión en la lectura de partituras y memorizar el repertorio. Todo es atención.
- Disciplina a prueba de retos: aprenden a cumplir normas: hacer silencio mientras el director explica, ser puntuales, cumplir con el horario, con las jornadas de ensayos y con la agenda de conciertos. Deben saber comportarse durante las giras y las presentaciones.
- Competitividad: desarrollan un positivo sentido de la competencia: llegar a la primera fila de violines, ser el concertino, pertenecer a la SJVSB. Sin ese espíritu, ni Gustavo Dudamel ni Edicson Ruíz hubiesen ganado los concursos internacionales.
- Perseverancia y tenacidad: “tocar y luchar” es el lema de El Sistema, porque deben insistir en sus prácticas orquestales y ensayar una y otra vez hasta que la obra musical suene perfecta. Saben que el trabajo diario y constante otorga el éxito.

- Visión de futuro y campo laboral: obtienen herramientas de desempeño, conocimientos y habilidades. Desde pequeños forjan una profesión bien remunerada: músico, solista, compositor, arreglista o lutier, entre otras.
- Excelencia y liderazgo: como profesionales concientizan que la excelencia es el norte. La frase “quiero ser el mejor” los convierte en líderes de todo lo que ejecutan. En El Sistema se premian la meritocracia y el rigor¹⁰.

José Antonio Abreu afirma que la formación en convivencia dentro de la orquesta genera una visión de felicidad (moral), una manera de ser (ética) y un sentido estético de la vida. El orden en la orquesta, el orden que organiza la obra que se toca, la disciplina, las normas, el control de impulsos, los liderazgos, el logro de metas, la educación del sentido del oído, de la vista, del tacto, el reconocimiento de la excelencia, el saber que se puede ser mejor, todo ello aproxima a la noción de verdad y de belleza¹¹.

Todo ello queda sintetizado en los siguientes puntos:

- Romper paradigmas y alejarse del tradicional método de los conservatorios.
- Intensiva práctica grupal, desde las más tempranas edades.
- Compromiso de mantener siempre viva la diversión y el placer de hacer música.
- Clases colectivas, de orquesta o por secciones o ensambles de instrumentos; según el nivel.
- Ensayos.
- Conciertos para perder el temor a tocar en público y agrandar la satisfacción por el estudio y el esfuerzo realizado¹².

La red de centros adherida a El Sistema, denominada de forma individual “Núcleo”, está extendida y en continua expansión por todo el territorio venezolano.

---

¹⁰ Nota 9, pp. 96-97.

¹¹ SÁNCHEZ, Freddy. “El Sistema Nacional para las Orquestas Juveniles e Infantiles. La nueva educación musical de Venezuela”. En *Revista da ABEM*, 18, 2007. Caracas, Instituto Universitario de Estudios Musicales (IUDEM), p. 66. Recuperado a 12.05.2014 desde: http://abemeducacaomusical.com.br/revista_abem/ed18/revista18_artigo8.pdf

¹² Nota 9, pp. 140-141.

3. *Projeto Guri*

Nacido hace ya veinte años en Sao Paulo, está considerado a día hoy como el mayor programa sociocultural de Brasil y destaca obviamente por su envergadura. Cuenta con más de 30.000 alumnos y alumnas y una red de 370 centros extendidos por toda la geografía del estado y conocidos como “Polos”.

Promueve la excelencia en la educación musical y la práctica colectiva instrumental desde el punto de vista del desarrollo humano de las generaciones en formación, entre seis y dieciocho años. Al contrario de otros casos, han sido las propias instituciones públicas las impulsoras del mismo, en concreto del Gobierno de Sao Paulo. Fue después cuando éste dejó en manos de la Asociación *Amigos do Guri* la gestión y titularidad del proyecto, que sigue contando con su apoyo del Estado, las Prefecturas, las organizaciones comunitarias, empresas, donantes privados y voluntarios particulares¹³.

Fomentando la excelencia, creatividad, responsabilidad, diversidad, cooperación y equidad buscan también ser una organización de referencia como concepto, modelo de implantación y gestión de políticas públicas culturales y educativas en el área de música¹⁴:

A Amigos do Guri tem como principais objetivos: fortalecer a formação das crianças, adolescentes e jovens como sujeitos integrados positivamente em sociedade e difundir a cultura musical em sua diversidade.

Para isso, seus programas e projetos propõem às crianças, adolescentes e jovens a potencialização de suas dimensões estética, afetiva, cognitiva, motora e social, a garantia de vivências enriquecedoras de sociabilidade, o fortalecimento no reconhecimento de seus recursos – que possam ser acionados em projetos de futuro –, o acesso e valorização das diferentes expressões culturais e o estímulo a criações e apresentações de grupos musicais.

---

¹³ Proyecto Guri. “Proyecto Guri”. En *Organización Social de la Cultura*, 2014. Sao Paulo, Brasil. Recuperado a 26.12.2014 desde: <http://www.projetoguri.org.br>

¹⁴ Nota 13, recuperado a 26.12.2014 desde: <http://www.projetoguri.org.br>

O acesso ao Projeto Guri é universal e gratuito, porém, a Amigos do Guri desenvolveu políticas e práticas com foco na inclusão e na atração e manutenção de alunos em situação de vulnerabilidade econômica e social.

A partir do momento em que passam a integrar o Guri, os alunos recebem atenção que vai muito além do ensino musical. A Amigos do Guri possui metas específicas relativas ao acompanhamento social das crianças, adolescentes e jovens atendidos, observando todas as condições que afetam a vida e o bem estar de cada um – incluindo educação, assistência social, saúde, habitação, cultura, lazer, trabalho e outros.

Para concretizar esse acompanhamento, as áreas de educação e de desenvolvimento social da Amigos do Guri atuam de forma integrada, por meio de ações complementares à prática musical, promovendo a integração dos alunos dentro de suas comunidades (<http://www.projetoguri.org.br>).

Amigos do Guri tiene como principales objetivos: fortalecer la formación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos integrados positivamente en sociedad y difundir la cultura musical en su diversidad.

Para eso, sus programas y proyectos proponen a los niños/as, adolescentes y jóvenes la potenciación de sus dimensiones estéticas, afectiva, cognitiva, motora y social, la garantía de vivencias enriquecedoras de sociabilidad, el fortalecimiento del reconocimiento de sus cualidades para poder ser seleccionados en proyectos de futuro, el acceso y valoración de las diferentes expresiones culturales y el estímulo a la creación y presentación de grupos musicales.

El acceso al Projeto Guri es universal y gratuito, por lo cual *Amigos do Guri* ha desarrollado políticas y prácticas con el foco puesto en la inclusión y en la atención y mantenimiento de alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad económica y social.

A partir del momento que pasan a integrar Guri, los alumnos y alumnas reciben una atención que va mucha más allá de la enseñanza musical. *Amigos de Guri* persigue metas específicas relativas al acompañamiento social de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos, observando todas las condiciones que afectan a la vida y al bienestar de cada uno, incluyendo educación, asistencia social, salud, habitación, cultura, ocio, trabajo y otros.

Para concretar este acompañamiento, las áreas de educación y de desenvolvimiento social de *Amigos do Guri* actúan de forma integrada, por medio de acciones

complementarias a la práctica musical, promoviendo la integración del alumnado dentro de sus comunidades¹⁵.

Para participar no es necesario tener conocimientos previos de ningún tipo ni tampoco existen pruebas selectivas de ingreso. Tan solo es necesario cumplir el requisito de tener entre seis y dieciocho años o entre doce y veintiuno en la *Fundação CASA*, que cuenta con las mismas competencias en algunas áreas concretas del Estado. Una vez ingresa el alumno o alumna pueden optar por la instrucción en canto o instrumento o las dos simultaneadas. En el aula se trabaja todo tipo de repertorio, desde popular a clásico pasando por el más arraigado en cada comunidad. En los Polos las actividades son siempre en grupo para estimular la participación del alumnado y que se sientan parte un equipo que afronta unido desafíos. Todo el esfuerzo se convierte en reconocimiento y satisfacción durante los diferentes eventos en los que participan¹⁶.

4. *West-East Divan Orchestra*

Otro ejemplo imprescindible, más enfocado en la interculturalidad, nos lleva a Edward Said, que sentó las bases con Daniel Barenboim de un ambicioso sueño en 1999 llamado el *West-East Divan*. Este humanista palestino, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia junto a Daniel Barenboim en 2002, se postula en el siguiente sentido citando a Nietzsche:

La música no se explica a sí misma de la manera en que una palabra lo hace en relación con otras palabras. Esta es una de las razones de por qué la música de hoy, al menos en Occidente, está separada de las otras artes. La música requiere un tipo de educación particular que, sencillamente, no se da a la mayoría de personas. Y, como resultado, se sitúa todavía más aparte. Tiene un lugar especial [...]. Sin embargo, como Nietzsche escribe en *El nacimiento de la tragedia*, la música es, potencialmente, la forma de arte más accesible porque, al reunir lo apolíneo y lo dionisiaco, produce una impresión más intensa y apasionante que las otras artes¹⁷.

Con el paso de los años, esta iniciativa a priori inocente y simbólica de entendimiento, aprecio y reconocimiento entre jóvenes músicos judíos, árabes y

---

¹⁵ Nota 13, recuperado a 26.12.2014 desde: <http://www.projeto.org.br>

¹⁶ Ídem.

¹⁷ Nota 4, P. 254.

cristianos de Oriente Próximo, se ha convertido en una referencia y ejemplo para la paz entre palestinos e israelíes. Daniel Barenboim, cuyo esfuerzo y tenacidad han sido imprescindibles en el éxito de este programa, subraya la idoneidad de la práctica instrumental desde diferentes ángulos:

La otra idea intrigante sobre la música es que puede servir a dos propósitos totalmente opuestos. Si quieres olvidarte de todo y escapar de tus problemas y dificultades – de la pura existencia – la música es el medio perfecto, porque es fuertemente emotiva. La música puede llevar a estados de frenesí, como los que Wagner esperaba que produjera su Tristán, o conducir a sensaciones extremas de salvajismo, como La consagración de la primavera, de Stravinski. Pero, por otro lado, el estudio de la música es uno de los mejores medios para aprender algo sobre la naturaleza humana. Por esa razón me entristece tanto que la educación musical sea prácticamente inexistente hoy en las escuelas. Educación significa preparar a los niños para la vida adulta; enseñarles cómo actuar y qué clase de seres humanos quieren ser. Todo lo demás es información y puede aprenderse de forma muy simple (...) ¿Qué mejor medio que la música para mostrar a un niño como ser humano?¹⁸.

El maestro Barenboim defiende que hoy en día, y más dentro de una orquesta, cada persona tiene varias identidades (sin ir más lejos, él mismo: judío, exiliado en Argentina e interpretando por ejemplo a Richard Wagner). Resulta evidente que la identidad no tiene por qué ser singular y esto tiene vital importancia para el entendimiento. Las identidades plurales sólo pueden volver al ser humano más interesante y más curioso¹⁹.

Partiendo de las bases expuestas anteriormente, estos dos artistas crearon un nuevo formato que combina el estudio y desarrollo musical con compartir el conocimiento y la comprensión entre culturas. En él tienen cabida y conviven intérpretes originarios de países vecinos que están en conflicto entre sí. Países a los que tienen prohibido viajar en algunos casos o de los que sólo les llegan acciones de agresión. Por ello, la orquesta actúa como eje para superar esas diferencias políticas y culturales a través del trabajo colectivo, por el bien común, funcionando democráticamente y compartiendo la pasión conjunta por la música.

---

¹⁸ Ídem.

¹⁹ Ídem.

La *West-Eastern Divan Orchestra* se ha hecho a sí misma gracias al apoyo continuo de diferentes instituciones como es el caso de la Junta de Andalucía aquí en España. Pero el liderazgo y tesón de un genio entre los grandes artistas de nuestra época, que incluso ha llegado a poner en riesgo su propia seguridad, credibilidad y prestigio en la comunidad judía y fuera de ella por contribuir a la paz, ha sido indispensable para su visibilidad internacional.

Con el esfuerzo de estos jóvenes músicos, que han sufrido rechazo en algunos casos por parte de miembros de las comunidades a las que pertenecen, se están logrando pequeños avances y romper barreras al principio infranqueables entre sus países en conflicto. Su apuesta firme por convivir, acercarse y reflexionar juntos sobre lo mucho que les une aunque su raza, creencias u origen sean antagónicos, ha llevado a la *West-East Divan Orchestra* a ser una referencia ineludible en la resolución del conflicto judío-palestino y un ejemplo, una vez más, de la eficacia de tocar un instrumento en el desarrollo humano e integración comunitaria.

5. Superar Austria

Los ejes básicos, objetivos y aspectos clave como la gratuidad de todas las actividades que realizan recuerdan a otras iniciativas descritas anteriormente. Sólo con recorrer su sitio web o acudiendo a alguno de los conciertos que programan se manifiestan infinidad de similitudes con El Sistema. De hecho, no esconden que se han fijado en él para definir la metodología que utilizan. Los fundamentos giran en torno a:

- Is about musical movement.
- Allows young people to experience the importance and beauty of making music and dancing together.
- Teaches children singing, dancing and orchestral music from the age of two. The aim is to develop outstanding ensembles in all three artistic forms.
- Provides children and teenagers with a protected environment and a place of happiness in which they can develop themselves freely.
- Provides key life skills: self-confidence, respect, discipline, a sense of community, and a sense of responsibility.

- It redefines Vienna as the European capital of music, but now it is accessible to anyone and everyone. Superar forms a musical and moving bridge between eastern and western Europe²⁰.
- Trabajar con la música y el movimiento.
- Permitir a la gente joven experimentar la importancia y belleza de hacer música y danza a la vez.
- Instruir canto, danza y música orquestal desde los dos años de edad. El propósito es desarrollar ensambles en las tres formas artísticas de calidad.
- Ofrecer a los niños/as y adolescentes un ambiente seguro y un lugar de felicidad donde ellos se puedan desenvolver con libertad.
- Promover habilidades básicas para la vida: autoestima, respeto, disciplina, sentido de comunidad y sentido de la responsabilidad.
- Redefinir Viena como capital de música en Europa, pero ahora accesible para cualquiera, tendiendo un puente musical entre el este y oeste europeos.

El objetivo es claro: desarrollar ensambles corales, de danza y orquestales de referencia mundial. Para ello, promueven la formación al más alto nivel para asegurarse no desperdiciar el talento de cada niño y niña. Sin embargo, están convencidos que esto debe ir ligado a una atmósfera de trabajo cálida y amable. La estructura piramidal, el fomento de la igualdad de oportunidades que promueven, el trabajo con las comunidades en las que están implantados o el importante apoyo de los tres benefactores y creadores (el Ayuntamiento de Viena, Caritas y el Coro de Niños de Viena) presagian unos grandes resultados en pocos años²¹.

Los esquemas metodológicos que plantean no dejan dudas sobre una firme apuesta por alcanzar los objetivos marcados. En el caso de las clases de canto, siguen esta conducta:

Superar has built choirs in Viennese schools and community centers since 2009, and has promoted whole school classes and youth groups, with the highest artistic quality and a long-term support. Daily work with a trained choir conductor for the duration of a regular school class ensures the continuing musical creative process

---

²⁰ Superar. "Superar". En *Superar Austria*, 2014. Viena, Austria. Recuperado a 26.12.2014 desde: <http://superar.eu>

²¹ Ídem.

and the development of extra-musical, therefore, cognitive and social skills. In addition to a music-historical introduction and continuous phonation rehearsal, the pupils sing songs of diverse genres, such as classical, folk songs, contemporary songs and chants from different cultures, which sometimes are brought by the children's families, or often by the children themselves.

During the rehearsals, the class teacher is present as a person of trust and supervisor. Currently, there are ten schools in Vienna (in the 2nd, 10th, 11th, 12th, 15th, 17th and 23rd district), a kindergarten and a middle school participating in the daily choir rehearsals, a total of 25 classes / youth groups in Vienna have weekly at least 4 hours of choir lessons. Besides working on an individual repertoire all classes in Vienna and Europe, prepare a large common repertoire as well, which is presented at around 30 concerts per year on large and small stages. The skill, the potential and the hard work of the children and young singers become thus visible to their families and society, who often have little trust them²².

Superar ha creado coros en escuelas en Viena y centros comunitarios desde el año 2009. Ha promovido clases grupales y grupos de jóvenes de la mayor calidad artística dándoles apoyo a largo plazo. El trabajo diario que realizan con el director del coro durante las clases regulares de la escuela aseguran que el proceso creativo musical y el desarrollo extra-musical cognitivo y herramientas sociales. Además de introducirles aspectos de la historia de la música y trabajar la fonética en los ensayos, los pupilos cantan canciones de diferentes estilos: música clásica, folk, contemporánea, cantos de diferentes culturas, los cuales en ocasiones son propuestos por los propios niños/as o sus familias.

Durante los ensayos, el profesor se presenta como una persona de confianza y un supervisor. Ahora mismo, hay diez escuelas en Viena (en el 2º, 10º, 11º, 12º, 15º, 17º y 23º distrito), un jardín de infancia y una escuela secundaria participando en los ensayos diarios de coro. Un total de 25 clases/grupos de jóvenes en Viena tienen semanalmente al menos cuatro horas de clase. Además de trabajar en repertorio individualmente como grupo, todas las clases en Viena y Europa preparan un gran repertorio en común, que es presentado en alrededor de 30 conciertos anuales en grandes o más humildes escenarios. La habilidad, potencial y trabajo duro de los niños/as y cantantes jóvenes se convierte en visible para sus familias y para la sociedad, quien a menudo tiene poca confianza en ellos.

---

²² Ídem.

En cuanto al trabajo con la orquesta, está menos avanzado debido obviamente a la complejidad de hacerse con instrumental. A pesar de ello y gracias al esfuerzo realizado están empezando a recoger los primeros frutos:

Since April 2013, 35 children and young adults from Favoriten rehearse violin, cello and viola 7 hours a week with five musicians in the Alte Ankerbrotfabrik and the number of attendants is increasing. All children are beginners, for whom we have borrowed instruments, which we hope to successively replace with donated instruments or purchased ones, financed with donations. The aim is to cover a wide range of instruments and so over the next few years to build up a full orchestra. By playing an instrument, participants discover the joy of music, learning and working to achieve set goals, the meaning of perseverance and patience and the beauty of a concentrated and muse full activity. Superar will promote every participant to constantly raise the qualitative level of the individual, and consequently introduce and develop top orchestras.

Following the example of El Sistema in Venezuela, Superar will take up the system of group lessons, which is standard to our partner El Sistema but rather unusual in Europe. In addition to the musical training, we plan to familiarize attendants with the construction and restoration of their instruments. Thus, the participants learn in addition to the active music making in the group also to build their own instrument, to maintain and to take responsibility over it. In the future, children and adolescents will be given the opportunity to participate in all three areas of Superar: singing, dancing and orchestra. Thematic and creative links between the various disciplines are desirable and consistent with our idea of cross-border artistic participation²³.

Desde abril de 2013, 25 niños/as y adolescentes de Favoriten ensayan violín, violonchelo y viola siete horas a la semana con cinco músicos en el *Alte Ankerbrotfabrik* y el número de asistentes se está incrementando. Todos los niños/as son principiantes, para los cuales hemos pedido prestados instrumentos pero esperamos sucesivamente reemplazarlos con instrumental donado o comprado con dinero de las donaciones. El propósito es cubrir un amplio rango de instrumentos durante los próximos años para construir una orquesta completa. Tocando un instrumento, los participantes descubren el placer de la música, aprenden y trabajan para conseguir los objetivos fijados, el significado de perseverancia, paciencia y la belleza de la concentración en una actividad

---

²³ Ídem.

inspiradora. Superar promoverá que cada participante incremente su nivel individualmente para crear y desarrollar orquestas de referencia.

Siguiendo el ejemplo del El Sistema en Venezuela, Superar utiliza el plan de clases grupales, que son estándar para nuestro socio pero inusuales en Europa. Además de la formación musical, nosotros programamos que los participantes se formen en la construcción y reparación de sus instrumentos. Así, el alumnado aprende por encima de la actividad musical propia de los grupos, a construir su instrumento, mantenerlo y tiene la responsabilidad sobre el mismo. Deseamos unir a través de temáticas parejas y creativas varias disciplinas para consolidar nuestra idea de romper barreras a través de la participación artística.

Bibliografía

ALBORNOZ, Yadira. “Emoción, música y aprendizaje significativo”. *Educere*, v.13 n.44., 2008. Venezuela, Miranda.

BARENBOIM, Daniel y SAID, Edward Wadie. *Paralelismos y Paradojas*, 1ª ed. Barcelona: Debate, 2002.

BORZACCHINI, Chafi. *Venezuela en el cielo de los escenarios*, 1ª ed. Caracas: Fundación Bancaribe, 2010.

BISQUERRA ALZINA, R. “La educación emocional en la formación del profesorado”. *Revista Interuniversitaria de Formación de Profesorado*, Vol. 19, Núm. 3, 2005. Zaragoza, Universidad de Zaragoza.

PROYECTO. “Apoyo al programa de formación Académico-Musical FESNOJIV – Fase II”. En *Boletín Oficial del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela*, N° 72968, 2010. Venezuela, Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Recuperado a 5/05/2014 desde:

http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/projects/VEN/00058656_72968%20-PRODOC%20FIRMADO_FESNOJIV_II_FASE.pdf

PROYECTO GURI. “Proyecto Guri”. En *Organización Social de la Cultura*, 2014. Sao Paulo, Brasil. Recuperado a 26.12.2014 desde:

<http://www.projetoguri.org.br>

SÁNCHEZ, Freddy. “El Sistema Nacional para las Orquestas Juveniles e Infantiles. La nueva educación musical de Venezuela”. En *Revista da ABEM*, 18, 2007. Caracas, Instituto Universitario de Estudios Musicales (IUDEM). Recuperado a 12.05.2014 desde:

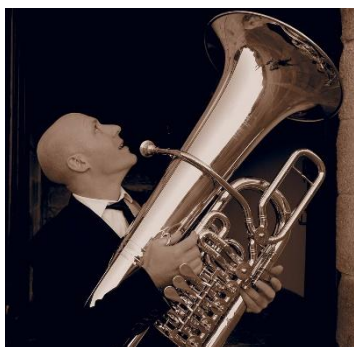
http://abemeducacaomusical.com.br/revista_abem/ed18/revista18_artigo8.pdf

SUPERAR. “Superar”. En *Superar Austria*, 2014. Viena, Austria. Recuperado a 26.12.2014 desde:

<http://superar.eu>

TUPAYACHI CALDERÓN, Theo. “La orquesta sinfónica juvenil del Cusco”. En *Runa Yachachiy, Revista electrónica virtual*. Vol. 2009, 2009. Cusco, Perú, Recuperado a 5/05/2014 desde:

<http://www.alberdi.de/Orqsinfjuvcusco,17.04.09.pdf>

Hugo Portas. Intérprete y pedagogo de Viento-Metal. Graduado por la Northwestern University de Chicago en *Master in Music Performance* y profesor en el Conservatorio de Música de Huesca. Blogger y apasionado de las artes escénicas y la educación. Más información en www.hugoportas.com o @hugoportastuba.