

El arte como herramienta de intervención social

Por Laura Fleischer

Introducción

El objetivo de este trabajo es desarrollar y profundizar el arte como herramienta de transformación social, para esto vamos a trabajar y retrabajar en función de tres hipótesis.

El arte como herramienta de transformación social

Tomamos esto, desde el comprender que mediante esta práctica se van configurando nuevas matrices de aprendizaje, teniendo en cuenta cómo se configura la construcción de las matrices del aprender, "...podemos afirmar que esa matriz está multideterminada. Surge por la interacción de varios factores... ¿cuáles? En primer lugar, las relaciones sociales, que operan desde distintas instituciones, desde los medios de comunicación masiva, desde la organización familiar, laboral, las instituciones del tiempo libre, las instituciones educativas sistemáticas y no formales, las organizaciones religiosas. Los modelos de aprendizaje se constituyen en los distintos ámbitos en los que se desarrolla nuestra experiencia del aprender y resultan también la modalidad particular con que esas experiencias se inscriben en nosotros...". (Matrices de Aprendizaje – Concepto de matriz de aprendizaje – Construcción de las matrices del aprender – Ana Quiroga).

El arte como motor de crecimiento

Cada día es un reiniciar, un seguir construyendo y en ese trabajo diario, en esa adaptación diaria al mundo real es en el que nuestra obra personal adquiere importancia. Las cosas que hacemos, los vínculos que tejemos y el cómo son parte no solo de nuestro aquí y ahora sino también de nuestro futuro. Y es en ese mundo interno y externo que construimos y en el que nos movemos todos los días solos y con otros en donde el estar vivos nos hace artistas de nuestras obras. ¿Pero puede el arte en sí transformarse en un motor de crecimiento y transformar la vida de chicos y grandes? Creemos que sí. El arte es la transformación.

Redimensionar el concepto de arte

Nosotras creemos en la necesidad de fomentar el Arte al alcance de todos, para que deje de ser excluyente, y por el contrario, integrador. *"...la desigualdad económica, la diferencia de clase trajo desigualdad en la educación. Se distribuyen en forma desigual no sólo los bienes, sino las técnicas y los ritos, en síntesis, los conocimientos. Los sectores dominantes excluyen a los otros y se hace una distribución estratificada del conocimiento destinada a mantener esa división. A su vez, la educación sistemática, organizada y violenta, comienza cuando un proceso educativo pierde su primitivo carácter homogéneo e integral. Una vez constituidas las clases sociales su conservación se vuelve un dogma pedagógico. El estado surge como el instrumento que no solo consagra y defiende la nueva forma privada de propiedad, sino que legitima y perpetúa la división de clases y el derecho de la clase poseedora a la dominación. La educación es una de las herramientas del estado en esa tarea..."*. (Matrices de Aprendizaje – El sistema educativo y su función en la configuración del sujeto del conocimiento – Ana Quiroga).

"El arte es una solución. Es el signo de la cultura y la cultura es lo que da consuelo frente a la certeza del caos y a la contundencia del horror que viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. La cultura es un analgésico, no un anestésico. La cultura es lo que da serenidad frente al desastre." Reverté.

Nosotras vamos a trabajar sobre el Arte como Herramienta de Transformación Social, porque creemos que es una forma eficaz de abordaje en promoción de la salud, tomando al sujeto en su totalidad, entendiendo que salud no es solamente ausencia de enfermedad, sino la

capacidad que todos tenemos de adaptarnos activamente a la realidad, generando nuevas posibilidades de cambio.

Desde hace tiempo vemos la falta de posibilidades que se generan en relación a las desigualdades sociales, en esta sociedad donde cada vez hay más personas en condición de vulnerabilidad social, generadas en parte por la desocupación, la falta de una vivienda digna, la crisis de la educación y la salud.

Consideramos que el abordaje desde lo asistencial solo logra seguir prolongando la misma situación, por lo tanto deja fuera cualquier posibilidad de cambio, resultando de esta forma funcional al sistema, que “tapa” la urgencia sin provocar cambios en su estructura.

Creemos necesario hacer referencia a los grupos generadores de cambio y a los que resultan funcionales al sistema que los sostiene, nosotras los diferenciamos de esta manera:

- Los grupos funcionales son aquellos que responden aceptando el asistencialismo que reciben como legítimo, permaneciendo en esa espera constante donde el “otro” es quien genera los cambios, entendiendo por “otro” al gobierno, las políticas de estado, instituciones religiosas, y organizaciones gubernamentales o no, que en lugar de contribuir al cambio, realizan donaciones, entre otras cosas, creyendo de esta forma suplir una necesidad.

- Los grupos generadores de cambio son aquellos que buscan nuevos espacios, trabajando en común para la resolución de sus problemas, buscando nuevas herramientas que les proporcionen lograr su inclusión social, a través de la autogestión del trabajo, alternativas en la educación, donde la educación no formal adquiere otra dimensión, y desde la recuperación de sus fuentes de trabajo, van entretejiendo lazos con otros sectores, con otros grupos, fomentando el crecimiento, sus propios cambios.

“...El ser sujeto situado, el situarse, el situarnos, es entonces intento permanente de comunicación, de apropiación de sentidos, de conocimiento. El situarse es un posicionamiento de quien busca ser consciente de su pasado, interrogar y construir un presente, a la vez que diseñar un futuro. La búsqueda en la que consiste este situarse es tarea de un sujeto que, desde la consciencia de su esencia social y de su temporalidad, no se pierde a sí mismo, no se aliena en un presente fragmentado, sin pasado ni proyecto”. (Crisis, Procesos Sociales, Sujeto y Grupo –Sujeto y Situación- Ana Quiroga).

Actualmente se mira el arte como algo que está, pero no al alcance de todos, hoy sigue siendo una herramienta de exclusión, como culto exclusivo de determinada clase social, que se apropia, aún, de aquellas obras que surgen de la denuncia, dándole así un status o valor, que lo aleja de la esencia que le dio origen, tomándolo como propio.

Por lo tanto, si el arte es una de las razones de la humanidad, sin el arte el ser humano no sería nada, y lo tomamos como la fuerza que nos hace luchar en cada momento.

Nosotras nos proponemos redimensionar el concepto de Arte, porque entendemos que éste se antepone y es producto de un hecho social, al que trata de modificar, o acompañar, como denuncia, como elaboración, como acción de cambio, por lo tanto no podemos separarlo de los procesos sociales “encapsulándolo” solamente como un culto exclusivo al que se puede acceder en la medida que la condición económica lo permita.

Para desarrollar este trabajo nos centramos en la problemática de los niños y niñas producto de la exclusión social en la que están inmersos, ya que hoy en día los niños y niñas que asisten a la escuela lo hacen para comer, no habiendo una política de enseñar o educar, que tienen sus derechos vulnerados, sin acceso a la salud, al juego, con pocas posibilidades de proyectarse en el mañana.

Pensamos que es a través del camino del Arte, como generador de cambio, como medio de comunicación, que los niños y niñas, empiezan primero a reconocerse a sí mismos como sujetos, trabajando su identidad y desde ahí las posibilidades del encuentro con otros, de fortalecer sus vínculos, de transformar y transformarse, dando lugar a plantearse un mañana en una sociedad donde no exista la exclusión.

Nosotras elegimos trabajar con niños y niñas porque creemos que son la base en la construcción de la sociedad del mañana, desde el lugar y el cómo vayan creciendo y puedan desarrollarse, siendo parte del cambio sin que la sociedad los devore, corriéndose del estigma que los condena a la prostitución, las drogas, la delincuencia, entre otros caminos a los que “parecieran estar destinados”, ellos pueden construir su propio futuro, con el arte como modo de resistir a lo que estarían “predestinados” y en la medida en que van creciendo buscar una sociedad mas justa, convirtiéndose así en agentes de cambio.

Creemos necesario destacar que tomaremos el término de creatividad como esa capacidad innata para poder resolver problemas, que tiene que ver con la posibilidad de crecer y desarrollarse, dado que no se puede crecer sin poder crear, proceso en el cual podemos hablar de nuestra verdadera identidad, es un acto individual que potencialmente se podrá convertir en colectivo, es hablar de un medio esencial para crecer y ser en los demás, para comunicarnos más allá de las ideologías, punto importante en esta franja etaria tan vulnerada hoy en día.

Tomamos por Arte el resultado del hecho creativo, siendo la herramienta utilizada para este análisis.

¿Por qué el Arte?

Descubrimos que, por coincidencia o alguna otra razón, las dos decidimos estudiar Psicología Social por el vínculo que cada una tiene con el Arte, qué lugar ocupa éste en nuestra cotidianeidad, buscando en esta formación herramientas que nos permitan ampliar, profundizar y resignificar el trabajo del arte con los otros, haciéndolo mas eficaz. Una desde el cuerpo, otra desde la palabra, y la plástica.

Desde nuestra experiencia sostenemos que el hecho artístico es un generador de cambio, que promueve la salud, que integra, siendo un vehículo para modificar y modificarse.

Pero al estar tan comprometidas, una desde lo institucional, la otra desde lo comunitario, y tomando distintas expresiones de arte, nos resultaba difícil poder encontrar la distancia para realizar un trabajo de investigación objetivo, que nos permitiera, también a nosotras descubrir otros caminos y reafirmar nuestro compromiso.

En este proceso pasó más de un año, en dar vueltas y vueltas sobre nosotras mismas tratando de encontrar la manera de unir las formas de arte que cada una de nosotras desarrolla, buscando también el equilibrio entre institución/comunidad.

Y llegó la música.....

La música como hilo conductor entre el cuerpo y la palabra, la música....

Así encontramos las Orquestas Infanto Juveniles formadas por niños y niñas de los sectores más postergados y excluidos, en un viaje casual de trabajo, fue el descubrir los ensayos de la Orquesta Infanto Juvenil de la Ciudad de San Martín de Los Andes, Provincia del Neuquén, y saber que esto era la síntesis del trabajo que nosotras queríamos transmitir, desde otra forma de expresión artística, que si bien, alberga e integra las que nosotras venimos desarrollando, nos permite descubrir y conocer otro lenguaje artístico, facilitándonos el desarrollo de nuestro análisis e investigación.

De este primer encuentro supimos la importancia que tiene la Orquesta Infanto Juvenil de la Ciudad de Cutral Co, también en la Provincia del Neuquén, cuya experiencia fue generadora en la formación de la anterior.

Y viajamos al Neuquén, a la Ciudad de Cutral Co, para indagar y conocer de la Orquesta, el porqué y para qué, entre otras cosas.

Y la Orquesta nos atravesó, nos emocionó escuchar el ensayo donde los niños y niñas preparaban una presentación, y el escuchar las estrofas del Himno Nacional ejecutadas por esta Orquesta en particular adquirió un nuevo significado....

Inicialmente pensábamos trabajar sobre la Orquesta que comienza a funcionar en el año 1998, en Villa Lugano, (CABA), experiencia que fue tomada para la creación de la existente en Cutral Co, que indagamos durante nuestra visita.

En el transcurso de estos meses de trabajo en el desarrollo de nuestra investigación, tratamos de contactarnos con los responsables del Proyecto de Orquestas Infantiles y Juveniles, dependiente del Ministerio de Educación, Programa Zonas de Acción Prioritaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de intercambios de correos electrónicos, llamadas telefónicas, realizar el pedido formal de autorización en las oficinas del Programa, recibimos la respuesta y la autorización correspondiente pero para visitar la Orquesta de Retiro, ya que en la Orquesta de Lugano había otros equipos realizando trabajos y se encontraban saturados.

Por lo tanto el trabajo será realizado sobre las orquestas de Cutral Co (Neuquén) y de Retiro (Buenos Aires).

En nuestra investigación pretendemos demostrar cómo se produce el cambio a partir de la inclusión de los niños y niñas en la Orquesta, cómo éste se extiende a su grupo de pertenencia y su repercusión a nivel comunitario, como así también compartir otra herramienta de intervención social.

“Construirse es también redefinirse y modificarse.” Ana Quiroga.

Antecedentes

La modalidad del Proyecto de Orquestas Infantiles y Juveniles, como proyecto comunitario, toma como antecedente el Modelo de las Orquestas Infantiles y Juveniles de la República Bolivariana de Venezuela, que fue iniciado en el año 1975, por el organista, compositor, economista y matemático José Antonio Abreu, y actualmente es implementado a través de la FESNOJIV, Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela.

Este modelo fue tomado por la UNESCO para ser instrumentado en todo el mundo como parte del desarrollo de la educación de niños y niñas.

El elemento más destacado de este Sistema de Orquestas, lo constituye el hecho de que está explícitamente orientado hacia los sectores de mayor carencia social, contribuye al rescate pedagógico de la infancia y juventud, mediante la instrucción y la práctica colectiva de la música y es considerado como un movimiento social que trabaja utilizando la música como el instrumento que posibilita la integración social entre los distintos grupos de la población, legitimando y promoviendo a la música por toda la comunidad.

Contexto social

Es necesario resaltar que la Ciudad de Cutral Co, fue el escenario de importantes luchas sociales que en junio de 1996 y en abril de 1997, tuvieron lugar en las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul, dos grandes protestas sociales que marcaron un punto de inflexión en la dinámica de las mismas a nivel nacional. Es, sobre todo, a partir de 1997, cuando el fenómeno de los cortes de ruta se generaliza y aparecen nuevas conceptualizaciones (el piquete, piqueteros, puebladas, etc.) que expresan la incidencia de nuevos elementos en un proceso de auge de masas. En éste contexto se erosionaron las identidades colectivas y la cultura política, a la vez dando lugar a procesos de resignificación históricos y políticos.

En junio del año 1996, interviene en el conflicto Gendarmería Nacional, provocando la muerte de una mujer trabajadora, Teresa Rodríguez.

Luego del accionar de Gendarmería, se realiza la convocatoria a un Paro Nacional, consolidándose la lucha en una masiva marcha en Capital Federal.

Luego el conflicto se traslada al norte del país, específicamente, a las provincias de Salta y Jujuy.

Esta nueva manifestación de lucha popular, se instala en la Ciudad de Buenos Aires a partir de los acontecimientos que se sucedieron desde fines de diciembre de 2001 y continúan aún hoy, donde diversos sectores sociales comenzaron a participar en diferentes tipos de movilización y formas de protesta que no respondían a las modalidades habituales extendiéndose a todo el país.

“...Es decir que la lucha social se expresa en las formas de la conciencia social, se expresa como lucha entre distintos tipos de sistemas de representación, se expresa como lucha ideológica. El campo del conocimiento humano es también un campo de enfrentamiento social, y particularmente, este enfrentamiento se da entre una concepción del mundo que se caracteriza por intentar velar la realidad, incluso se caracteriza por tratar de ocultar el carácter conflictivo del orden social....., y otro discurso ideológico, que obedece a otro sistema de representaciones, obedece a otra ideología, y que expresa a un sector social cuyo destino no está jugado por el encubrir, sino, por el contrario, su destino se juega en el descubrir, en el señalar el carácter social e histórico de los fenómenos presentados como “naturales”, “eternos” y “universales”. (Texto y Contexto en la producción de un esquema referencial. Algunas reflexiones sobre el proceso creador. Ana Quiroga)

“Entonces, el pensamiento, la teoría o la obra artística se hacen eco de los interrogantes que los hombres se plantean buscando dar cuenta de su experiencia. Y esta obra de arte, esta teoría, esta creación cultural de la que estamos hablando, se constituye como una forma de respuesta a esos interrogantes planteados por los hombres. Está siempre sostenida e impregnada por una concepción del hombre y del mundo.....y esto hace a la esencia social de la creación, el hecho de que sus preguntas y sus respuestas están sostenidas por esa situación histórica y por las concepciones del hombre y del mundo vigentes en esa situación histórica”. (Texto y Contexto en la producción de un esquema referencial. Algunas reflexiones sobre el Proceso Creador) Ana Quiroga.

Las orquestas

Villa 31, Retiro

El Programa de Orquestas Infantiles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comienza a funcionar en octubre de 1998 y depende del Programa de Zonas de Acción Prioritaria (ZAP) del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La Orquesta Infantil de Retiro, funciona desde mayo de 2002, convocando a alumnos y alumnas de tercer y cuarto grado de la Escuela Bandera Argentina, donde asisten niños y niñas que viven en la Villa 31, son alrededor de 120 los niños y niñas anotados de asistencia fluctuante.

Esta Orquesta está separada en Orquesta A y Orquesta B, que funciona como una forma de promoción, de acuerdo al avance del aprendizaje.

Trabajan 16 profesores, distribuidos 3 para cada instrumento, tienen clases de instrumento dos días en la semana y el sábado se encuentran para el ensayo. Empezó con instrumentos de cuerdas y vientos, este año se sumó la percusión, y la idea es incorporar otros el año próximo.

Al momento de nuestra visita, se encontraban ensayando música de los Beatles.

Cutral Co

El Proyecto de la Orquesta comienza en septiembre del año 2003 por iniciativa de la Municipalidad de Cutral Co, Provincia del Neuquén, y se pone en marcha con la ayuda de varias instituciones.

El primer grupo estuvo integrado por 24 niños y niñas de 9 y 10 años pertenecientes a barrios periféricos de la Ciudad de Cutral Co, contaban con 12 instrumentos de cuerdas (violas, violines, violoncellos y contrabajos).

La Orquesta Infantil es un Proyecto Social-Educativo, el objetivo es construir y afianzar vínculos reuniendo a familias de diferentes barrios a través del aprendizaje de la música y la conformación de la Orquesta como grupo representativo de la Ciudad

Cada año se realiza una convocatoria a formar parte de la Orquesta, se trabaja a través de los Centros de Salud, Asistentes Sociales, Escuelas y otras Instituciones Barriales, solicitándoles posibles postulantes para poder visitar a las familias. También se recorren los barrios casa por casa detectando el interés y concertando entrevistas para contarles del Proyecto. Una vez formalizada la inscripción se reúnen las familias con los niños y niñas interesados y los coordinadores, profesores, para pautar modos de organización y compromiso con la tarea.

Los niños y niñas reciben clases semanales con profesores especializados, concurren a ensayos con el Director de la Orquesta y son trasladados a los Conciertos en forma gratuita.

Los instrumentos les son entregados a las familias en comodato, para acompañar y fortalecer el aprendizaje, los chicos pueden entonces, estudiar y dedicar horas de práctica en su hogar, con el acompañamiento de su entorno cotidiano.

El Proyecto implica la participación activa de las familias en todos los eventos y tareas concretas, a la vez que promueve el acompañamiento responsable de cada niño y niña en su aprendizaje.

Desde esta participación se ha conformado la Asociación de Amigos de la Orquesta, la misma tiene el objetivo de apoyar y acompañar las acciones y diferentes programas. A través de la Asociación que cuenta con Personería Jurídica se reciben donaciones y aportes económicos o materiales (instrumentos, combustibles, etc.), para sostener parte del funcionamiento de la Orquesta, también apuntala el rol social ayudando a los alumnos en su desempeño escolar, asesoramiento a través de profesionales idóneos para abordar problemas de convivencia, brindar talleres de educación sexual, talleres con padres; también asesora a los coordinadores ante cada evento interno o social de la Orquesta.

Esta es una Orquesta de Cuerdas.

Algunas de las actividades que la Orquesta viene realizando son las siguientes:

- Conciertos Barriales, a través del Ciclo "Cine y Música".
- Conciertos Didácticos, a través del Ciclo "La Orquesta va a la Escuela".
- Conciertos Benéficos, a través del Ciclo de Conciertos "El regalo de los Chicos".

Para nuestra investigación realizamos las siguientes entrevistas:

En la Ciudad de Cutral Co, Provincia del Neuquén:

- Aillen Vazquez, Directora General de Programa, Directora de Cultura de la Municipalidad de Cutral Co.
- Profesor Marcelo Chevallier, Director Musical de la Orquesta.
- Niños y niñas que pertenecen a la Orquesta.
- Madres.

En la Ciudad de Buenos Aires:

- Claudio Espector, Coordinador del Programa de Orquestas Infanto Juveniles de la Ciudad de Buenos Aires.
- María Ángeles, Profesora de Flauta de la Orquesta Infanto Juvenil de Retiro.
- Hernán Casarini, Asistente del Programa Zonas de Acción Prioritaria, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Niños y niñas que pertenecen a la Orquesta.

Realizamos este trabajo utilizando tres ejes para abordar el análisis:

- Identidad de los pueblos.
- Salud.
- Construcción de la subjetividad.

- Identidad:

“...Una sociedad estable le permite al individuo reconocer reconocerse a través de una serie de funciones fijas, que actúan como espejos, dándole un rostro...”. (PdlvC, La moda, barómetro social. - Diccionario de Psicología Social- Joaquín Rivière).

“...A través de la diferenciación entre Mundo Externo e Interno el sujeto adquiere identidad y autonomía (sentimiento de mismidad o vivencia del Self)...”. (EPG., Grupos familiares. Un enfoque operativo. – Diccionario de Psicología Social- Joaquín Rivière).

“...Como fundamento orgánico del que emerge la personalidad, será el punto de partida de una imagen del hombre total. El cuerpo se convierte en un signo de diferenciación íntimamente unido a la identidad...”. (PdlvC., La Moda, barómetro social - Diccionario de Psicología Social- Joaquín Rivière).

- Salud:

“...El sujeto sano, en la medida en que aprehende el objeto y lo transforma, se modifica también a sí mismo, entrando en un interjuego dialéctico, en el que la síntesis que resuelve una situación dilemática se transforma en el punto inicial o tesis de otra antinomia, que deberá ser resuelta en este continuo proceso en espiral. La salud mental consiste en este proceso, en que se realiza un aprendizaje de la realidad a través del enfrentamiento, manejo y solución integradora de los conflictos...”. (EPG., Una nueva Problemática en psiquiatría. - Diccionario de Psicología Social- Joaquín Rivière).

“...Cuando un grupo familiar adquiere un determinado monto de salud mental, el sistema, la red de comunicaciones es multidireccional. Esta red perfecta, la que representada gráficamente nos permitiría visualizar múltiples líneas de comunicación partiendo de cada miembro e incluyendo a cada uno de los integrantes, es característica del grupo que ha logrado un grado óptimo de integración...”. (EPG., Grupo familiares. Un enfoque operativo. - Diccionario de Psicología Social- Joaquín Rivière).

- Adaptación Activa a la Realidad

“...El concepto de Adaptación Activa que proponemos es un concepto dialéctico en el sentido de que en tanto el sujeto se transforma, modifica al medio, y al modificar al medio se modifica a sí mismo. Entonces, se configura una espiral permanente, por la cual un enfermo que está en tratamiento y mejora opera simultáneamente en todo el círculo familiar, modificando estructuras en ese medio (produciendo una desalienación progresiva del intra y del extra grupo)...”. (EPG., Grupo familiares. Un enfoque operativo. - Diccionario de Psicología Social- Joaquín Rivière).

- Adaptación Activa a la Realidad y Aprendizaje

“...Lo que se trata de lograr en los pacientes a través de este complejo proceso de adaptación activa a la realidad, caracterizada por el hecho de poder asumir nuevos roles con una mayor responsabilidad y el abandono progresivo de roles anteriores, inadecuados para la situación en el aquí y ahora. Esto se da en la tarea, en la que los sentimientos básicos de pertenencia, cooperación y pertinencia que operan en todo grupo humano se conjuguen armónicamente en el logro de una gran productividad.

Es:

- 1) *Una adaptación activa a la realidad*
- 2) *Posibilidad de asumir nuevos roles*
- 3) *Poder asumir mayor responsabilidad*
- 4) *Pérdida de roles anteriores inadecuados para la situación en el aquí-ahora-conmigo y en la tarea.*
- 5) *Los sentimientos básicos de pertenencia, cooperación, pertinencia que operan en todo grupo humano, al hacerlo ahora en forma armónica le dan al grupo gran productividad...".(EPG., Grupos Operativos y Enfermedad única. - Diccionario de Psicología Social- Joaquín Riviére).*

- Construcción de la subjetividad:

"...El mundo interno se constituye por internalización, pasaje fantaseado de un sistema de relaciones externo a una dimensión interna, y como una reinterpretación de la experiencia del sujeto, como inscripción y procesamiento de una trayectoria vincular.

El mundo interno o grupo interno es un sistema abierto sobre la realidad, sobre el mundo externo, con el que mantiene una relación dialéctica...". (Enfoques y perspectivas en psicología social. La constitución de lo subjetivo- Ana Quiroga).

Análisis

El arte en contextos de pobreza es construir y reparar una identidad dañada, las posibilidades de creación artística contribuyen para proyectarse desde procesos de transformación social.

Todo proyecto es superación del riesgo de quedar atrapado en la fantasmática del objeto destruido, el sujeto puede reconocer la destrucción sin quedar identificado con lo destruido, abriendo así un espacio a la reparación y gestación de lo nuevo.

Cada uno de los integrantes de la Orquesta pone en juego sus capacidades de empatía, solidaridad y trabajo en equipo, cada uno aprende a ser consciente de su singularidad y a la vez de la necesidad del grupo para entre todos formar la Orquesta y poder tocar.

Hemos observado que el poner en ejecución del Proyecto de las Orquestas tiene como finalidad abordar dos objetivos principales:

-Trabajar con los niños y niña que pertenecen a sectores postergados, y a través del arte, trabajar la inclusión social.

- Aprender a tocar un instrumento y a partir de ese aprendizaje ejecutar música, generando así nuevos conocimientos, que van desde el conocer nuevos ritmos y formas musicales, autores, leer música.

Partiendo de este aprendizaje se fomenta el fortalecimiento de la identidad, de sus vínculos, generando conciencia de la importancia que significa poder elegir y ser responsables de esa elección que realizan, dando lugar a mejorar la red social.

Creemos que esta experiencia donde los niños y niñas se sitúan y sostienen, tiene carácter de desafío en el cual es posible un aprendizaje y un reaprendizaje de la realidad, posibilitando la reparación de los objetos y de los vínculos internalizados; logrando la reestructuración permanente del mundo interno.

En la constitución de la Orquesta observamos que la incorporación a la misma genera en primer lugar el encuentro de niños y niñas, y desde ahí se va conformando la afiliación y pertenencia. A través de este vector comienzan a identificarse mediante una tarea en común: hacer música, su trabajo se realiza entonces con una intensidad mayor determinada por ese sentimiento de pertenencia, logrando así un clima de seguridad favoreciendo la tarea.

Esto se desprende de las entrevistas realizadas, cuando los niñas y niños refieren los motivos por los cuales ingresaron a la Orquesta: *“...para hacer un grupo de cámara...”; “...Yo para estar en una orquesta...”, qué tiempo llevan tocando en la mismas “...hace cuatro años...”, “...Yo hace tres...”.*

Decimos que esta es una herramienta generadora de cambios, porque a medida que se va modificando la conducta de los niños y niñas, este cambio se traslada, a su grupo familiar, notamos este cambio cuando las mamás refieren: *“...yo soy la mamá de uno de los nenes que toca el violín. Y ella de una de las nenas, somos las que estamos hace más tiempo, somos las del primer grupo y se fueron sumando mamás de los grupos nuevos que fueron entrando.*

Para mí fue una emoción inmensa. Yo trabajo toda la semana pero a mi el sábado a la mañana me van a ver al costado de los chicos escuchando la orquesta y tejiendo...”; “...yo los sábados a la mañana me dedico a venir. Yo a la mañana estoy ahí, preparando el mate cocido para los chicos...”; “...sí a mi también me entusiasmaron porque yo por ahí cuando puedo venir yo vengo a los conciertos, a todo...”; “...claro hay algunas que pueden venir todos los sábados pero hay otras que por ahí algún sábado tenemos que trabajar. Yo limpio casas y no tengo mucho tiempo pero ellas me piden que venga, a parte a mi me gusta y chusmeamos con las otras mamás...”.

En cuanto a la cooperación, al ser el elemento que existe en toda tarea grupal y que se expresa por la manera como los miembros de un grupo adquieren la misma dirección para su tarea, en Cutral Co vimos, cómo Denis, uno de los niños, ayuda en la afinación de los instrumentos, cómo las mamás preparan el desayuno a los niños y niñas antes de los ensayos, contribuyen con la difusión en los barrios, centros comunitarios, acompañan en los viajes.

De las entrevistas realizadas se desprende que tienen en común las dos Orquestas: la ayuda de los padres en el traslado de los instrumentos y equipo necesario y acompañamiento de los niños y niñas al realizarse algún concierto o presentación.

Considerando que en la Orquesta hay pertenencia y cooperación al apuntar todos a la realización de la tarea, tocar determinadas piezas musicales, se va generando la pertinencia necesaria para continuar con el proyecto.

Observamos que hay diferentes formas (o tipos) de comunicación:

- entre pares,
- en relación al instrumento,
- con los profesores,
- con el director.

La comunicación circula fluidamente entre estos grupos en forma mayoritariamente eficaz, no descartando, que como en cualquier grupo humano, pudiera existir momentos en que la misma se torne ineficaz.

En cuanto al aprendizaje, se manifiesta de dos formas que a su vez se entrelazan, pasando del personal al grupal y del grupal al personal.

- Personal, porque a través del vínculo que se establece con el objeto, (instrumento), se van modificando formas de conductas personales: el cuidado de las manos, la postura corporal que va a adoptar, la forma de mayor comodidad para tocar el instrumento, generando conciencia corporal, de higiene personal; descubren la importancia de ser responsables, más allá de la Orquesta, asumiendo esa responsabilidad también en la escuela y al interior de sus hogares, ya que ellos son los responsables del cuidado del instrumento que tiene en su casa, como así también de realizar las prácticas, de estudiar música.

- Grupal, porque en el encuentro con los otros, se suman estos aprendizajes individuales, favoreciendo el reconocimiento del otro diferenciado, entendiendo que cada logro individual favorece el crecimiento grupal, que van notando en la realización de cada ensayo, cuando logran integrar las melodía de cada instrumento dando como resultado el tema musical del ensayo.

De las entrevistas con los responsables de las dos orquestas, se desprende que hay niños y niñas, que encontraron en la música su vocación, algunos integrantes de la Orquesta de Retiro, han ingresado al Conservatorio, incluso, estudiando un instrumento diferente.

Destacamos otra característica en común que tienen los integrantes de las Orquestas: es que ninguno poseía conocimiento previo de formación musical, lo fueron adquiriendo desde este espacio.

Este modo de aprendizaje grupal se desprende de las entrevistas realizadas: *“...yo la verdad que no entiendo mucho bien pero bueno, no entiendo bien ¿qué va a hacer? tiene 14 años está un poco revolucionado con esto del instrumento y ¿por qué? porque yo me dedico al planchado y limpio casas, mi marido es albañil y en el tablón enchufa la radio y pone cumbia porque es lo que nosotros escuchamos, yo escucho música chilena y este otro tocando el contrabajo. ¡No entienden! Entonces le digo, bueno, pero nosotros vamos a tocar una cueca y me dice: no, el ya me explicó que con el instrumento ese se puede tocar muchas músicas, yo pensé que se tocaban solo músicas serias. Pero ahora Alan busca, nos vuelve tontos a veces, buscando en la tele y dice: ¡ay! hoy no hay ninguna orquesta en la tele, bueno me voy a jugar al fútbol o se va y los sienta a los hermanos, en primer platea, como son muchos, son seis, y los pone ahí para escuchar y el toca...”*

En otra de las entrevistas realizadas, se desprende cómo se produce el cambio de conducta, a partir de este aprendizaje: *“...ellos en el barrio están muy cerca de todo lo malo, las drogas, el alcohol; es mucho mas accesible en el barrio todo eso. Por supuesto la música es la excusa que generó este espacio de contención.....es buenísimo ver qué pasa con el cuerpo de ellos con ese instrumento....llegan no creyéndose capaces de nada, muy para adentro y con los años son muy para afuera...”*

Por otra parte, uno de los niños nos cuenta: *“...a mí me relaja, porque a veces vengo con problemas y me relaja...”*

Tomando en cuenta, la capacidad o disposición que cada uno tiene para trabajar con otros, la telé en estas Orquestas es positiva, evidenciándose en el proceso de aprendizaje y el clima que pudimos percibir durante nuestra investigación, generando una buena disposición para la tarea.

En cuanto al proyecto que da sentido a esta espiral dialéctica nos queda señalar que la historicidad, unidad, continuidad, hacen a ese proceso social y subjetivo denominado identidad. Esa identidad es el instrumento de comprensión de las crisis, el soporte interno del sujeto y de las organizaciones.

Desde su identidad que implica movimiento, semejanza y diferencia, el sujeto se sitúa en el presente y anticipa un futuro, sostenido y sosteniendo un proyecto que da sentido a su vida personal y a su ser social.

Este proyecto será entonces su referente, su sostén. Desde el proyecto adquiere una dimensión de lo posible, una apertura y una capacidad anticipatoria con posibilidad de “planificar la esperanza”.

Al analizar las entrevistas realizadas con los distintos actores de las dos orquestas, observar el funcionamiento, escucharlos tocar, se desprende que este modelo de intervención social es una estrategia eficaz, ya que en ambos casos se implementan en forma similar, en cuanto al proceso y desarrollo de estas Orquestas; el cambio que se va generando en los niños y niñas, y el impacto social que representa, en primer lugar en el grupo de pertenencia, que luego se traslada a la comunidad en la que esta se desarrolla, quedando expresado de la siguiente forma: *“...esta orquesta es una sociedad, es como una pequeña sociedad. Es una comunidad y lo necesario es que estés vos con todo lo que sos y que estés estudiando y que estés tocando porque yo te necesito, porque yo también voy a hacer lo mío y si no estás vos la música no va a sonar. Entonces esta misma responsabilidad le corresponde al profe, el profe tiene que entender que es una comunidad y que cuanto más se enseñe mayor beneficio va a ser para todos...”*

También nos parece importante señalar: notamos que el punto de partida para la puesta en marcha de este proyecto, surge de necesidades diferentes, así se desprende de las entrevistas realizadas.

La diferencia consiste en que, si bien en ambos casos se trabaja sobre una población de niños y niñas que provienen de sectores excluidos socialmente, y como una instancia de reforzamiento de educación, notamos que en la Ciudad de Cultral Co, la idea nace desde la inquietud personal de desarrollar este proyecto por parte de la Directora de Cultura, quien lo diseña e implementa, destacando la importancia de ejercer el control sobre el proyecto, para esto en colaboración con el conjunto de los participantes (profesores, niños y niñas), se genera un Código de Convivencia, al que le dan un status importante. Ellos instalan el cambio.

Inferimos, que esta modalidad, encontrada como una preocupación de “ejercer el control”, puede estar relacionada, al contexto e historia social de la Ciudad de Cultral Co en particular, como consecuencia de las luchas sociales allí producidas en los años 1996/1997.

Por otra parte, de la entrevista con el Coordinador del Proyecto de Orquestas Infantiles en la Ciudad de Buenos Aires, inferimos aquí el Proyecto surge de la necesidad de dar una respuesta a la situación de exclusión de niños y niñas que viven en zonas consideradas de riesgo social, y que desde esta situación, sumada a la experiencia adquirida por el Coordinador, se diseña este proyecto como estrategia de intervención, desde la cual se interviene para trabajar con estos niños y niñas en riesgo; donde queda claro, que la música es la excusa para la creación de un espacio de contención, acá no hay un código de convivencia, los niños y niñas van y vienen con una asistencia fluctuante. En ésta el cambio se produce a través de un proceso natural, no reglado.

“...otro que no solo opera por presencia, sino que tiene una acción significativa de esa experiencia, ya que se mueve en ella hacia la gratificación o la frustración. Otro que no permanece trascendente a esa relación sino que desde su propia necesidad reconoce o desconoce la necesidad del sujeto, la gratifica o la descalifica y la frustra. El otro desde su acción y sus significaciones, que no son solo individuales, sino también sociales, significa a su vez la experiencia del sujeto, contribuyendo a determinar –siempre en una policausalidad- calidades de los objetos internos y formas de interpretación de la realidad...”. (Enfoques y perspectivas en Psicología Social- La constitución de lo subjetivo. Rol de las necesidades.- Ana Quiroga).

Coda

Finalizamos este trabajo proponiendo otras formas de intervención utilizando el Arte como Herramienta de Transformación Social en las que proponemos un reencuentro con una acción liberadora, donde el sujeto no sea sujeto de percepción sino sujeto de experiencia.

Una de las formas es a través de la danza, que lejos de ser considerada como atributo de unos, unas pocas y pocas es más bien entendida como patrimonio de todos y todas, concebida como todos aquellos movimientos integrados, placenteros y libres que logran una correcta y armónica expresión de los afectos más allá de las palabras. Tomando como organizador al movimiento.

Utilizando como dispositivo la danzaterapia como puente que restablece la comunicación de nuestro cuerpo con la mente en un acto creativo.

Proponiendo un espacio para transitar un proceso tendiente a derribar corazas las cuales conllevan fantasmas que inmovilizan el poder creativo.

Otra es trabajar a través de la palabra, oral y escrita, como un instrumento de prevención específica, los niños y niñas al poder poner en palabras, creando una historia, como cuento, relato del lugar donde viven, poesía, descubren y fortalecen sus propias capacidades y potencialidades, fomentando, de esta forma la comunicación con los otros.

Sosteniendo este modo de intervención, se puede lograr, generar un espacio donde los niños y niñas puedan compartir su producción escrita, con otros más allá de sus pares, siendo también disparador de nuevas historias que reflejen la realidad en la que viven, tomando, tal vez la forma de una publicación barrial.

El camino que proponemos nos lanza hacia una inquietante aventura que despertará en los niños y niñas el deseo de conocer los misterios del mundo sin temor, sin culpa, y sin vergüenza.

“...Intervención operativa, el tipo de abordaje de la realidad interna y externa, en el que el interjuego sujeto / contexto vincular – social aparezca como mutuamente modificante, recíprocamente transformante. Es decir, como una relación abierta, dialéctica, no dilemática, no cerrada, no congelada por el estereotipo que devela un estancamiento en el proceso de aprendizaje...”. (Proceso de constitución del mundo interno – Concepción de psiquismo y mundo interno – Concepto de mundo interno. Constitución de ese mundo, su estructura en el proceso de desarrollo – Ana Quiroga).