DOSSIER

BARRIOS ORQUESTADOS

Barrios Orquestados

¿QUÉ ES BARRIOS ORQUESTADOS?

La idea original de Barrios Orquestados nace en el 2005 en la mente de su director, José Brito, con el propósito de hacer llegar la cultura a través de la música a todos los sectores de la sociedad y especialmente a aquellos que se encuentran menos atendidos. En 2011, junto a un equipo formado por su hija Laura Brito y Andrés Betancort, comenzaron con un proyecto piloto en el Barrio de Tamaraceite (Las Palmas de Gran Canaria, España).

Este proyecto tiene como base la creación de orquestas de cuerda frotada, es decir orquestas de violines, violas, violonchelos y contrabajos, con niños en aquellos barrios con necesidades especiales a nivel social y cultural, donde la cultura llega aletargada o no llega por diferentes motivos. Recientemente se ha incluido en la metodología del proyecto la familia de viento madera con flautas traveseras, clarinetes y saxofones.

La creación de estas orquestas trasciende al fenómeno artístico, pues su fin último no se limita a la formación musical de los alumnos. Desde el proyecto se conoce el valor que tiene la música como instrumento de inclusión y desarrollo social.

Barrios Orquestados tiene el deseo de intervenir en la sociedad desde la base, es decir, desde los niños y niñas que serán el futuro, para lograr a través de la música una experiencia de educación integral como personas sensibles, cooperativas, creativas, participativas y aprendiendo desde lo colectivo y aprovechando las diferencias individuales que enriquecen las vivencias en la vida.

Después del comienzo en Tamaraceite, el número de barrios ha ido aumentando de manera exponencial siempre que las condiciones lo han permitido. Así, actualmente, Barrios Orquestados cuenta con diez barrios consolidados que unen las islas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote: Tamaraceite, Cono Sur, Jinámar, Risco de San Nicolás, Agüimes y Ciudad Alta en Gran Canaria; La Cuesta, Finca España y Ofra en Tenerife; y Argana y Altavista en Lanzarote.

Como complemento a las orquestas instrumentales, se ha creado Barrios Encantados, que proporciona una formación coral a las niñas y niños, que opera en todas las islas, si bien no está presente en todos los barrios. A las lecciones de Barrios Encantados asisten tanto alumnos de instrumentos como alumnos exclusivos.

Tanta confianza existe en el Proyecto y en su metodología, que desde marzo de 2019 se ha comenzado, en el barrio de Jinámar, a dar clases de instrumentos de Viento Madera. Así, las orquestas de Barrios Orquestados incorporan los instrumentos: flauta travesera, clarinete, saxo alto y saxo tenor.

COMUNIDAD DE BARRIOS ORQUESTADOS

Existen varias razones por las cuales estos barrios han sido seleccionados como lugares en los que conformar las Orquestas. Tradicionalmente, estos barrios son considerados como especialmente vulnerables a nivel social. Su población se caracteriza por tener un poder adquisitivo muy bajo, con tasas de exclusión social muy altas, un elevado número de familias monoparentales y una problemática reconocida por situaciones de drogodependencia.

Estos, a su vez, cuentan con un nivel de natalidad muy alto, lo que supone una garantía de continuidad de la iniciativa, dado el perfil de los y las participantes en el proyecto: niños, niñas y adolescentes.

La participación en el proyecto es totalmente gratuita para sus integrantes. Se permite a sus usuarios el acceso sin coste alguno a actividades culturales y se prestan los instrumentos a los niños participantes, reforzando la filosofía de acceso directo y gratuito a la cultura.

Además, se incluye como requisito la participación de los padres o tutores en las actividades culturales que se promueven, consiguiendo así una mayor implicación de la familia y una permeabilidad mayor en el impacto en el entorno familiar, además de un mayor compromiso por su parte y una mejor aceptación de la actividad en el barrio. Los participantes adultos también lo hacen activamente a través de otras actividades propuestas dentro de la dinámica de trabajo establecida (las llamadas actividades de Sensibilización Musical).

Este proyecto da una oportunidad tanto a las niñas y niños, mayores de 6 años, como a sus familiares de acceder a nuevos recursos culturales y sociales, que, en otras circunstancias, por proceder de estratos socioeconómicos generalmente bajos, carecerían de esa posibilidad.

Parte del éxito de Barrios Orquestados se encuentra en la creación de comunidad en las diferentes islas en las que desarrolla su actividad. Algunas familias llevan en el proyecto desde sus inicios en el año 2012.

La participación de los familiares de los niños (tanto progenitores como demás familiares que muestren interés en formar parte del proyecto) es parte vital del funcionamiento de éste. De hecho, este compromiso es condicionante para la entrada en el proyecto.

La base de admisión para participar en Barrios Orquestados se centra en el nivel de interés e implicación en el proyecto por parte de cada aspirante y de sus familiares más cercanos, así como las aptitudes musicales de cada uno –no siendo ésto un valor excluyente-.

Los familiares deben involucrarse para lograr el buen funcionamiento del proyecto. Desde su concepción, Barrios Orquestados ha intentado mantenerse alejado de la estructura clásica de proyectos culturales o sociales de cuidado y acompañamiento. Sus miembros entienden que, para transformar realmente la vida de un menor, y por lo tanto conseguir su misión social propuesta, es importante llegar también a las familias de éste.

De esta forma, se fomenta el trabajo familiar para paliar y reducir la falta de acceso a la cultura propio de las familias localizadas en las zonas en las que Barrios Orquestados actúa.

El número de beneficiarios por parte del proyecto se encuentra bajo constante revisión, por medio de control de asistencias, tanto a los alumnos como a los familiares de éstos. En noviembre de 2019, el proyecto se cuantifica de la siguiente forma:

Isla	Alumnos con instrumento	Alumnos de Barrios Encantados	Familiares en Sensibilización Musical
Gran Canaria	185	13	141
Tenerife	79	9	53
Lanzarote	81	5	69
Total	**345**	**27 exclusivos (de 113 asistentes)**	**263**

Al tratarse de una iniciativa con una componente social muy clara, junto con la prestación de los servicios de enseñanza musical y los beneficios sociales intrínsecamente conectados a los mismos, este proyecto cuenta como parte de su equipo permanente con su personal de trabajo social.

Estas profesionales atienden algunas de las necesidades detectadas en el entorno de las familias que forman parte del proyecto e intentar buscar una solución a los posibles conflictos sociales que pudieran generarse. En este sentido, el equipo trabaja en coordinación con otros actores que actúan en la misma zona. De forma permanente, las trabajadoras sociales, actualizan y están pendientes de la situación social de las familias integrantes en el proyecto, prestando asistencia directa a aquellos aspectos sociales que directamente se encuentren vinculados a su bienestar.

En los casos en los que las familias se enfrentan a problemáticas que sobrepasa el ámbito de intervención del proyecto, la labor de las trabajadoras sociales es asesorar, acompañar y orientar a las familias en la búsqueda de una solución a través de otras vías posibles.

Desde Barrios Orquestados se confía en la capacidad de generación de comunidad que el proyecto tiene, creando fuertes lazos afectivos con todos sus integrantes. Lo que distingue a Barrios Orquestados respecto a otros proyectos musicales es la vertiente social que lo acompaña cumpliendo así un doble objetivo: cultural y social.

Al tratarse de un proyecto totalmente gratuito que fomenta la participación conjunta de la unidad familiar, Barrios Orquestados permite realizar actuaciones de intervención social y familiar con colectivos de estratos socioeconómicos bajos y necesidades sociales específicas.

En este sentido la música se utiliza como un instrumento, no como un fin en sí misma.

LA METODOLOGÍA DE BARRIOS ORQUESTADOS: BASE DEL ÉXITO

La metodología de Barrios Orquestados es única al proyecto, y ha sido constatada como una herramienta eficaz para cumplir los objetivos fijados, tanto musicales como sociales. Tanto es así, que en enero de 2019 la Asociación organizó las I Jornadas Internacionales de Metodología Musical desde lo Social, para dar a conocer la misma.

Barrios Orquestados se encuentra en constante adaptación con el fin de ajustarse al crecimiento exponencial que ha tenido el proyecto a lo largo de su historia. Asimismo, el desarrollo continuado de su actividad ha permitido perfeccionar y mejorar todas sus vertientes, desde la propia administración de la Asociación hasta las formas de impartir las clases.

El modelo es replicado en cada uno de los barrios, consiguiendo de forma continua resultados similares, independientemente de las circunstancias singulares de cada comunidad.

CLASES EN BARRIOS ORQUESTADOS

Las dinámicas de docencia grupales con una media de 20 alumnos por clase, independientemente del instrumento que se toque, y la participación de los familiares; permiten lograr a través de la música una experiencia de educación integral como personas sensibles, cooperativas, creativas, participativas, aprendiendo desde lo colectivo y aprovechando las diferencias individuales enriqueciendo sus vivencias. Cada uno de los barrios se divide en dos grupos dependiendo de la edad de los individuos: el primer grupo de los 6 a 10 años y el segundo de 10 años en adelante. Si bien ambos grupos en cada uno de los barrios preparan las mismas piezas musicales, que interpretarán conjuntamente en los conciertos de fin de curso celebrados, esta división permite impartir las clases de forma más eficiente y realizar actividades de aprendizaje adaptadas a las situaciones de los niños y niñas.

Estas clases de instrumentos, que incluyen a todos los instrumentos pertenecientes a la familia de la cuerda frotada y viento madera, se imparten dos veces por semana. Durante las clases hay dos profesores: uno encargado de dirigir el funcionamiento de la clase y el segundo a modo de auxiliar para corregir errores de carácter más individual. En los barrios en los que se inicia la actividad existe un segundo auxiliar, con la finalidad de reforzar el aprendizaje.

Las clases de instrumento se dividen en dos. La primera mitad de la clase se destina a la formación rítmica y psicomotriz (denominada como Número Sonoro) y a la formación vocal y auditiva (llamada Tono Dinámico).

Tras la ejecución de estas actividades se pasa a la parte de la lección de formación instrumental. Esta formación se realiza simultáneamente con violines, violas, violonchelos y contrabajos en las orquestas de cuerda frotada, y simultáneamente con flautas, clarinetes, saxos altos y saxos tenores en la orquesta de viento madera. Esto permite una formación en conjunto, creando visión de grupo y por lo tanto de comunidad. Desde una perspectiva pedagógica, permite el desarrollo conjunto de las piezas a interpretar por la orquesta, por lo que los profesores pueden asegurarse de que existe cohesión entre todas las partes de la composición.

Cada pieza se divide en diferentes voces, que van desde las técnicas más complejas a otras más simples de tocar, lo cual posibilita que un alumno se pueda incorporar al proyecto en cualquier momento y asegura que siempre exista la posibilidad de tocar una parte muy sencilla, que respete los ritmos de aprendizaje de aquellos que vayan más despacio. Esto beneficia la interpretación de la pieza al mismo tiempo que aporta seguridad y confianza en el alumnado, pues desde el principio se ve incorporado en la ejecución de la obra que tocan el resto de sus compañeros.

INVOLUCRACIÓN INDISPENSABLE DE LOS FAMILIARES EN BARRIOS ORQUESTADOS

El compromiso de los familiares de las niñas y niños que participan en las clases de Barrios Orquestados se contempló desde el inicio.

El equipo de Barrios Orquestados concibió, desde el principio, la necesidad de institucionalizar las horas de estudio del instrumento en un horario formal y de carácter obligatorio para poder garantizar el resultado óptimo que se persigue.

Con el fin de poder "multiplicar" el tiempo efectivo que los profesores pueden dar clases y por lo tanto llegar a más barrios, estas clases de estudio están dirigidas por los familiares del alumnado, quienes toman la responsabilidad e iniciativa de organizarse en cuadrillas, de manera que en cada clase de estudio existen dos figuras que monitorizan y organizan a los niños. La inclusión en esta cuadrilla es obligatoria, salvo excepciones exhaustivamente estudiadas.

Si bien se inicia con condición de obligatoriedad, está probado que el compromiso adquirido trasciende este hecho, generando una gran implicación por parte de los alumnos y familiares. Al mismo tiempo que favorecen el aprendizaje del instrumento, estas horas incorporan a los familiares en la actividad desarrollada por los niños y niñas, lo cual crea vínculos dentro del ambiente familiar.

Junto a esto, la autoorganización entre los grupos de familiares permite la generación de comunidad entre estas familias, y por consiguiente, de los barrios en los que el proyecto opera. Se establece además como obligatoria la asistencia a un encuentro semanal de Sensibilización Musical (siendo la parte estrictamente obligatoria la primera mitad de la clase) de al menos un representante de cada niño.

Las clases de Sensibilización Musical son un punto de encuentro, una pieza clave en el engranaje del proyecto, pues constituye el espacio de comunicación entre los familiares y profesionales. En esta clase pueden tratarse temas de índole diversa: resolución de conflictos, compartir impresiones y, por supuesto, aprender conceptos musicales, entre otros.

La segunda parte de la clase se destina a la preparación de un coro de familiares, que recibe formación musical y que también participa en determinados conciertos y actuaciones que se organizan.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE BARRIOS ORQUESTADOS

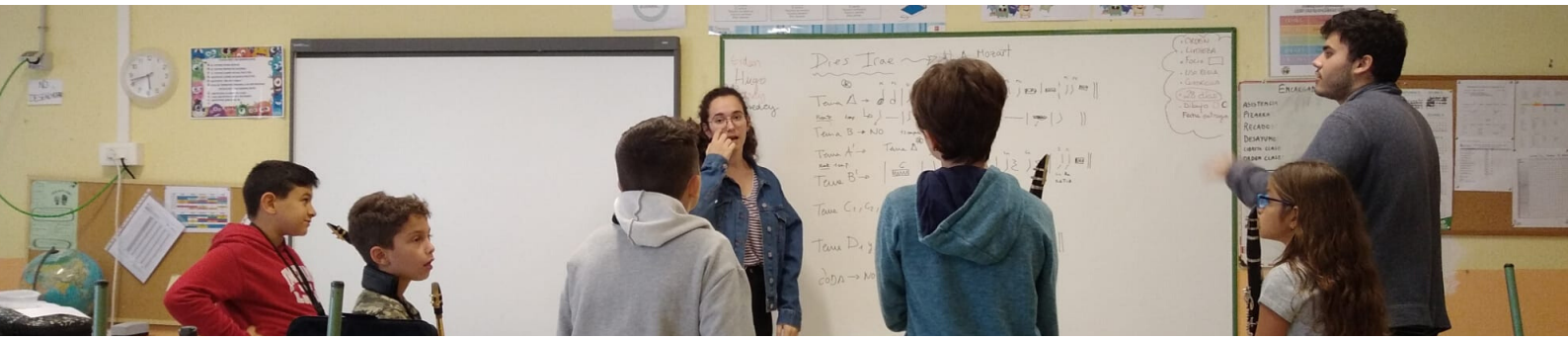
Para potenciar la formación académica de los jóvenes músicos alumnos del proyecto se presentan las clases de refuerzo, también de carácter obligatorio, a través de las cuales se presta una atención individualizada. Se trabaja en grupos más reducidos y atendiendo a la especialidad instrumental de cada alumno. De esta forma, violines y violas por un lado, violonchelos y contrabajos por otro, y por último los instrumentos de viento madera, reciben clases focalizadas.

Asimismo, y gracias a los esfuerzos de los colaboradores del proyecto, aquellos alumnos cuya destreza musical es notoria (si bien otras condiciones son tomadas en consideración al realizar la selección de los alumnos) pueden ser premiados con 'becas', es decir, con clases individuales con profesores especializados en el instrumento de cada uno.

Finalmente, un sábado al mes, todos los barrios del proyecto que se encuentran en cada una de las Islas (Gran Canaria, Tenerife o Lanzarote) se reúnen en un centro para ensayar al unísono las piezas seleccionadas y que se interpretarán en los conciertos.

Los encuentros cobran especial importancia en el trabajo de Barrios Orquestados dado que, la incorporación de nuevos niños y niñas al proyecto exige un trabajo común con todo el grueso del alumnado para poder preparar las piezas de todos los conciertos y exposiciones al público. Al final de la jornada, se hace una muestra en la que los padres pueden escuchar los avances de sus hijos e hijas.

Los encuentros permiten crear y reforzar la comunidad de Barrios Orquestados, no solo barrio por barrio sino también en cada Isla en su conjunto.



LECCIONES DE BARRIOS ORQUESTADOS

Barrios Orquestados no es solo un proyecto pedagógico con fines artísticos, éste es sólo el medio para alcanzar metas más elevadas como la resolución de problemas, trabajar en grupo, buscar la excelencia en cada paso, afinando la postura individual en relación con las del resto para evitar polarizaciones y sensibilizar para adquirir un mayor compromiso ante las situaciones de injusticias sociales.

En este sentido cada una de las más de 35 lecciones musicales que componen el catálogo metodológico de la organización están acompañadas de sus correspondientes contenidos transversales. A los alumnos (tanto a los menores como en su caso a los adultos en las clases de Sensibilización Musical) se les educa en la parte técnica musical (a medida que se incrementan las lecciones, aumenta la dificultad técnica de cada pieza), así como en la parte extra musical, aportando educación sobre, por ejemplo, en historia o en valores. Ninguna obra ha sido incorporada de forma aleatoria, siendo todas analizadas con detalle.

Los números musicales que componen las lecciones son tanto obras originales del director del proyecto, José Brito, como obras de otros compositores, con arreglos hechos para acercarse al nivel y a las habilidades que se pretenden conseguir en cada lección. Todas estas lecciones se encuentran siempre acompañadas de una letra, para ser entonada, favoreciendo el aprendizaje de contenidos transversales, aunque éstas no siempre lleguen a ser interpretadas en las actuaciones pertinentes.

En el primero de los casos, José Brito se asegura de que tanto los temas como las letras de las canciones se vean acompañadas de valores universales y contenidos históricos. A modo de ejemplo, la primera lección de Barrios Orquestados se llama “Mis primeros pasos” y en su letra se instruye a los alumnos a que sean constantes y no desistan en el empeño sobre aquello que desean conseguir, con letras como “Caminando sin parar nunca dejo de avanzar”.

En la lección número 27, “Tango a Neptuno”, los miembros de Barrios Orquestados aprenden sobre los temas transversales de: la defensa del medio ambiente, mitología griega y romana, el sistema solar y los planetas, además de un nuevo y variado vocabulario y palabras de interés como: Neptuno, Urano, Saturno, Blues o Napalm.

En los casos en los que las obras son de compositores como Vivaldi o Beethoven, u otros más contemporáneos como John Lennon o Michael Jackson, se imparten lecciones sobre historia de la música, la vida del autor, conceptos técnico-musicales sobre la pieza y el contexto geográfico o histórico en la que se creó. Lo mismo ocurre en el caso de trabajar con piezas del folclore de las islas y canciones populares. Nunca se pierde de vista el significado de la obra y la letra de ésta.

De esta forma no solo se instruye en técnica musical, sino que también se educa en valores y se ofrece un acceso a conocimientos y recursos educativos y culturales que de otra manera, los beneficiarios del proyecto lograrían con mayor dificultad.

Además, con las lecciones se pretende despertar el interés por aprender, por la cultura y por las artes, en los miembros del proyecto, alcanzando así el objetivo principal: lograr una intervención social partiendo de la base, es decir, desde la infancia, con el propósito de hacer llegar la cultura a través de la música a todos los sectores de la sociedad y especialmente a aquellos que se encuentran menos atendidos.

HONDURAS

En la ciudad de Tegucigalpa en Honduras, Barrios Orquestados se ha instalado en dos sedes denominadas Santa Teresa de Jesús y Santa Clara, gracias a la iniciativa de la Asociación Colaboración y Esfuerzo (ACOES) y Canarias con Honduras.

Para lograr el objetivo de abrir el primer punto de actuación como una sede del proyecto, miembros del equipo viajaron en agosto de 2018 a Honduras para transmitir a un equipo de profesionales hondureños la metodología desarrollada en el Archipiélago Canario. En julio de 2019 se repitió esta estrategia con el fin de abrir la segunda sede del proyecto en Tegucigalpa.

El objetivo primordial de estos viajes fue formar a un grupo de voluntarios y profesionales hondureños en la metodología de trabajo. Debido a la situación particular y características singulares presentes en este territorio la metodología sufrió algunas adaptaciones. Como dato singular, durante la estancia de los profesionales, el número de grupos se duplicó y las clases se impartieron cinco veces a la semana, en lugar de cuatro.

Además, dada la realidad social y económica que viven las familias del proyecto en Honduras la participación de los padres, si bien se promueve insistentemente, no es considerada como un requisito indispensable para la permanencia en Barrios Orquestados.

Los responsables de los barrios hondureños se encuentran en constante contacto con el equipo canario de Barrios Orquestados, y en concreto con un responsable designado para este fin. De esta manera se gestionan tanto las cuestiones pedagógicas como organizativas que van surgiendo con el objetivo de proporcionar la experiencia de los 7 años de recorrido en las Islas.

Barrio	Alumnos con instrumento	Alumnos de Barrios Encantados	Familiares en Sensibilización Musical
Santa Teresa de Jesús (Honduras)	83	85	14
Santa Clara (Honduras)	81	110	15
Lo Abarca (Chile)	14	-	14
Total	**178**	**195**	**43**

CHILE

Visto el éxito que supuso el traslado del proyecto a Honduras y dado la necesidad existente de formación adicional para el equipo hondureño en algunos aspectos relevantes de la metodología y de la organización, se organizó durante la última semana de enero de 2019 las I Jornadas Internacionales de Metodología Musical desde lo Social: Barrios Orquestados. Esto permitió además dar respuesta a la gran demanda de interesados en el proyecto Barrios Orquestados, en gran medida de países latinoamericanas.

A estas jornadas asistió una profesional del violín y profesora chilena, quien además de la semana dedicada a las jornadas, permaneció un mes en la isla de Gran Canaria conociendo la dinámica de funcionamiento del equipo de trabajo. Después de una serie de conversaciones y negociaciones se decidió la apertura de Barrios Orquestados en Cartagena, Chile.

La actividad de Barrios Orquestados comenzó en Chile, en el barrio Lo Abarca, en abril del 2019.

Esta profesora, quien conoce la metodología del proyecto y ha podido ponerla en práctica de primera mano, instauró la metodología de Barrios Orquestados de manera fidedigna, con ciertas adaptaciones a la realidad de la zona, al tratarse de un entorno más rural que el existente en los barrios periféricos de Canarias. En la actualidad, no se desarrolla la actividad complementaria de Barrios Encantados debido a ciertas limitaciones de recursos.

Asimismo, se ha designado a una profesora del proyecto en Canarias como responsable de la coordinación y contacto directo entre Barrios Orquestados en Canarias y Chile, tal y como sucede en Honduras.

Barrio	Alumnos con instrumento	Alumnos de Barrios Encantados	Familiares en Sensibilización Musical
Santa Teresa de Jesús (Honduras)	83	85	14
Santa Clara (Honduras)	81	110	15
Lo Abarca (Chile)	14	-	14
Total	**178**	**195**	**43**

ÉXITO DE BARRIOS ORQUESTADOS

En definitiva, el éxito de Barrios Orquestados se puede encontrar en, además del gran compromiso de todos los profesionales que trabajan en el proyecto, el desarrollo de una metodología eficiente y que se ha ido adaptando a las dificultades con las que el proyecto se ha ido encontrando.

Como proyecto de innovación social su éxito reside en el fomento del interés y de la búsqueda de la cultura en aquellos menores que proceden de zonas cuyos niveles socio económicos, en general, no permiten que el acceso a la misma se realice de forma normalizada, generalizada y directa. Este interés se extiende además a sus familias y allegados, y consecuentemente, a las zonas o barrios en los que se interviene. Esto permite a gran escala, la creación de alternativas de ocio y cultura para los jóvenes de los barrios con carencias lúdico-educativas y artísticas cuando finaliza la jornada lectiva.

Barrios Orquestados otorga una alternativa a las motivaciones sociales entre los jóvenes y niños de estos distritos, y consigue lograr la integración de niñas, niños y jóvenes en un proyecto grupal, de contenido pedagógico y fines artísticos, transmitiendo valores como la amistad, la tolerancia, la solidaridad, el sacrificio y el respecto.

Barrios Orquestados

PARA CONOCER MÁS SOBRE BARRIOS ORQUESTADOS Y ESTAR AL DÍA DE SUS ACTUACIONES, POR FAVOR CONSULTE SU PÁGINA WEB, SU PERFIL DE FACEBOOK Y CANAL DE YOUTUBE.

PÁGINA WEB: WWW.BARRIOSORQUESTADOS.ORGPERFIL EN FACEBOOK: FACEBOOK DE BARRIOS ORQUESTADOSCANAL EN YOUTUBE: CANAL EN YOUTUBE DE BARRIOS ORQUESTADOS