

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

CENTRO DE LAS ARTES Y LA CULTURA

MAESTRÍA EN ARTE

TRABAJO PRÁCTICO

UNA GRÁFICA PARA COMPÁZ

*Contribuciones del diseño de la comunicación visual en la difusión
significativa de la Orquesta Infantil y Juvenil Compáz de Aguascalientes*

QUE PRESENTA

Paola María Garfias Cedillo

PARA OPTAR POR EL GRADO DE

MAESTRA EN ARTE

TUTORA:

Mtra. Irlanda Vanessa Godina Machado

CO-TUTORA

Dra. Evangelina Tapia Tovar

LECTOR

Mtro. Gabriel Ángel López Macías

Aguascalientes, Ags. 8 de noviembre de 2020

CARTA DE VOTO APROBATORIO
INDIVIDUAL

MTRA. EN E. H. ANA LUISA TOPETE CEBALLOS
DECANA DEL CENTRO DE LAS ARTES Y LA CULTURA
P R E S E N T E

Por medio del presente como **TUTORA** designada de la estudiante **PAOLA MARÍA GARFIAS CEDILLO** con ID 59181 quien realizó *el trabajo práctico* titulado **UNA GRÁFICA PARA COMPÁZ, CONTRIBUCIONES DEL DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN VISUAL EN LA DIFUSIÓN SIGNIFICATIVA DE LA ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL COMPÁZ DE AGUASCALIENTES**, un trabajo propio, innovador, relevante e inédito y con fundamento en el Artículo 175, Apartado II del Reglamento General de Docencia doy mi consentimiento de que la versión final del documento ha sido revisada y las correcciones se han incorporado apropiadamente, por lo que me permito emitir el **VOTO APROBATORIO**, para que *ella* pueda proceder a imprimirlo así como continuar con el procedimiento administrativo para la obtención del grado.

Pongo lo anterior a su digna consideración y sin otro particular por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
“Se Lumen Proferre”

Aguascalientes, Ags., a 12 de noviembre de 2020.

Mtra. Irlanda Vanessa Godina Machado
Co-tutora de trabajo práctico

c.c.p.- Interesado
c.c.p.- Secretaría Técnica del Programa de Posgrado

CARTA DE VOTO APROBATORIO
INDIVIDUAL

MTRA. EN E. H. ANA LUISA TOPETE CEBALLOS
DECANA DEL CENTRO DE LAS ARTES Y LA CULTURA
P R E S E N T E

Por medio del presente como **CO-TUTORA** designada de la estudiante **PAOLA MARÍA GARFIAS CEDILLO** con ID 59181 quien realizó *el trabajo práctico* titulado **UNA GRÁFICA PARA COMPÁZ, CONTRIBUCIONES DEL DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN VISUAL EN LA DIFUSIÓN SIGNIFICATIVA DE LA ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL COMPÁZ DE AGUASCALIENTES**, un trabajo propio, innovador, relevante e inédito y con fundamento en el Artículo 175, Apartado II del Reglamento General de Docencia doy mi consentimiento de que la versión final del documento ha sido revisada y las correcciones se han incorporado apropiadamente, por lo que me permito emitir el **VOTO APROBATORIO**, para que *ella* pueda proceder a imprimirlo así como continuar con el procedimiento administrativo para la obtención del grado.

Pongo lo anterior a su digna consideración y sin otro particular por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
“Se Lumen Proferre”

Aguascalientes, Ags., a 4 de noviembre de 2020.

Dra. Evangelina Tapia Tovar
Co-tutora de trabajo práctico

c.c.p.- Interesado
c.c.p.- Secretaría Técnica del Programa de Posgrado

**CARTA DE VOTO APROBATORIO
INDIVIDUAL**

**MTRA. EN E. H. ANA LUISA TOPETE CEBALLOS
DECANA DEL CENTRO DE LAS ARTES Y LA CULTURA
P R E S E N T E**

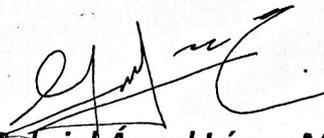
Por medio del presente como **LECTOR** designado de la estudiante **PAOLA MARÍA GARFIAS CEDILLO** con ID 59181 quien realizó *el trabajo práctico* titulado **UNA GRÁFICA PARA COMPÁZ, CONTRIBUCIONES DEL DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN VISUAL EN LA DIFUSIÓN SIGNIFICATIVA DE LA ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL COMPÁZ DE AGUASCALIENTES**, un trabajo propio, innovador, relevante e inédito y con fundamento en el Artículo 175, Apartado II del Reglamento General de Docencia doy mi consentimiento de que la versión final del documento ha sido revisada y las correcciones se han incorporado apropiadamente, por lo que me permito emitir el **VOTO APROBATORIO**, para que *ella* pueda proceder a imprimirlo así como continuar con el procedimiento administrativo para la obtención del grado.

Pongo lo anterior a su digna consideración y sin otro particular por el momento, me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Se Lumen Proferre"

Aguascalientes, Ags., a 1 de noviembre de 2020.

Mtro. Gabriel Ángel López Macías
Lector de trabajo práctico

c.c.p.- Interesado
c.c.p.- Secretaría Técnica del Programa de Posgrado

DICTAMEN DE LIBERACIÓN ACADÉMICA PARA INICIAR LOS TRÁMITES DEL EXAMEN DE GRADO

Fecha de dictaminación dd/mm/aa: 13/11/20

NOMBRE: Paola María Garfias Cedillo

ID 59181

PROGRAMA: Maestría en Arte LGAC (del posgrado): Análisis del Arte, Procesos de Producción y Gestión Artísticas

TIPO DE TRABAJO: ( ) Tesis (X) Trabajo práctico

TITULO: Una gráfica para Compáz: Contribuciones del diseño de la comunicación visual en la difusión significativa de la Orquesta Infantil y Juvenil Compáz de Aguascalientes

IMPACTO SOCIAL (señalar el impacto logrado): Sus resultados inciden a nivel regional e nacional porque desarrolló una propuesta metodológica comunicación visual entre la comunidad infantil y juvenil del municipio de Jesús María, Aguascalientes.

INDICAR SI/NO SEGÚN CORRESPONDA:

Elementos para la revisión académica del trabajo de tesis o trabajo práctico:

- SI El trabajo es congruente con las LGAC del programa de posgrado
SI La problemática fue abordada desde un enfoque multidisciplinario
SI Existe coherencia, continuidad y orden lógico del tema central con cada apartado
SI Los resultados del trabajo dan respuesta a las preguntas de investigación o a la problemática que aborda
SI Los resultados presentados en el trabajo son de gran relevancia científica, tecnológica o profesional según el área
SI El trabajo demuestra más de una aportación original al conocimiento de su área
SI Las aportaciones responden a los problemas prioritarios del país
SI Generó transferencia del conocimiento o tecnológica
SI Cumpe con la ética para la investigación (reporte de la herramienta antiplagio)

El egresado cumple con lo siguiente:

- SI Cumple con lo señalado por el Reglamento General de Docencia
SI Cumple con los requisitos señalados en el plan de estudios (créditos curriculares, optativos, actividades complementarias, estancia, predoctoral, etc)
SI Cuenta con los votos aprobatorios del comité tutorial, en caso de los posgrados profesionales si tiene solo tutor podrá liberar solo el
SI Cuenta con la carta de satisfacción del Usuario
SI Coincide con el título y objetivo registrado
SI Tiene congruencia con cuerpos académicos
SI Tiene el CVU del Conacyt actualizado
NO Tiene el artículo aceptado o publicado y cumple con los requisitos institucionales (en caso que proceda)

En caso de Tesis por artículos científicos publicados

- NO Aceptación o Publicación de los artículos según el nivel del programa
NO El estudiante es el primer autor
NO El autor de correspondencia es el Tutor del Núcleo Académico Básico
NO En los artículos se ven reflejados los objetivos de la tesis, ya que son producto de este trabajo de investigación.
NO Los artículos integran los capítulos de la tesis y se presentan en el idioma en que fueron publicados
NO La aceptación o publicación de los artículos en revistas indexadas de alto impacto

Con base a estos criterios, se autoriza se continúen con los trámites de titulación y programación del examen de grado

Si X

No

Elaboró: * NOMBRE Y FIRMA DEL CONSEJERO SEGÚN LA LGAC DE ADSCRIPCIÓN:

FIRMAS Dra. Ximena Gómez Gozqueta

DRA. XIMENA GÓMEZ GOZQUETA

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO TÉCNICO:

DR. ARMANDO ANDRADE ZAMARRIPA

* En caso de conflicto de intereses, firmará un revisor miembro del NAB de la LGAC correspondiente distinto al tutor o miembro del comité tutorial, asignado por el Decano

DR. ARMANDO ANDRADE ZAMARRIPA

Revisó:

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO:

Autorizó:

NOMBRE Y FIRMA DEL DECANO:

M en EH. ANA LUISA TOPETE CEBALLOS

Nota: procede el trámite para el Depto. de Apoyo al Posgrado

En cumplimiento con el Art. 105C del Reglamento General de Docencia que a la letra señala entre las funciones del Consejo Académico: ... Cuidar la eficiencia terminal del programa de posgrado y el Art. 105F las funciones del Secretario Técnico, llevar el seguimiento de los alumnos.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco enormemente a las instituciones que me permitieron llevar a cabo este proyecto: A CONACYT por la beca otorgada, sin la cual hubiera sido imposible realizarlo. A la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por todas las facilidades, por acogerme en sus aulas y permitirme adentrarme en nuevas áreas de conocimiento. Al Municipio de Aguascalientes, por el apoyo económico para la implementación del proyecto. A la Comunidad de Orquestas Municipales, *Compáz* de Aguascalientes, por la confianza y por darme puerta abierta para experimentar y realizar este proyecto dentro de su entorno.

A mi tutora, Irlanda Vanessa Godina Machado y a mi co-tutora, Evangelina Tapia Tovar, por todo su compromiso, entusiasmo y sabiduría compartida conmigo.

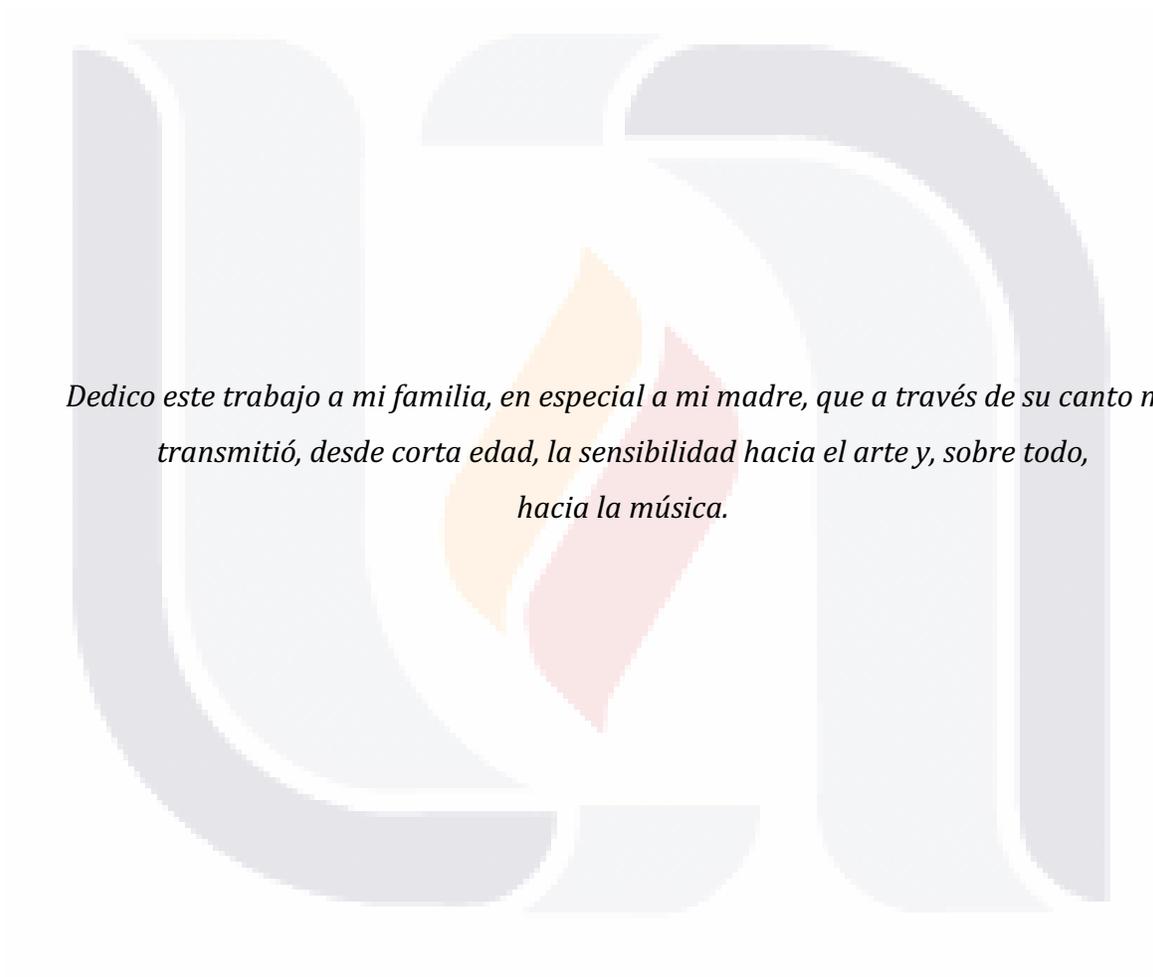
A mis lectores y colegas, Gabriel Ángel López Macías y Rommel Ulises Gutiérrez Medina, por su disposición y sus valiosos comentarios que sin duda enriquecieron este proyecto.

A mi amigo-tutor honorario, Miguel Ángel Sahagún Padilla que, entre cafés, me dio ideas fundamentales, desde la gestación, hasta el desarrollo de este proyecto.

A los profesores comprometidos que compartieron su saber y sembraron semillas de conocimiento.

A mis compañeros entrañables de maestría, que me abrieron a nuevos mundos del arte y de la vida.

Por último, a toda la comunidad de *Compáz* Aguascalientes (y de la Orquesta Sinfónica de Siloé, en Cali, Colombia) por permitirme co-crear con ellas y ellos. Gracias.

Dedico este trabajo a mi familia, en especial a mi madre, que a través de su canto me transmitió, desde corta edad, la sensibilidad hacia el arte y, sobre todo, hacia la música.

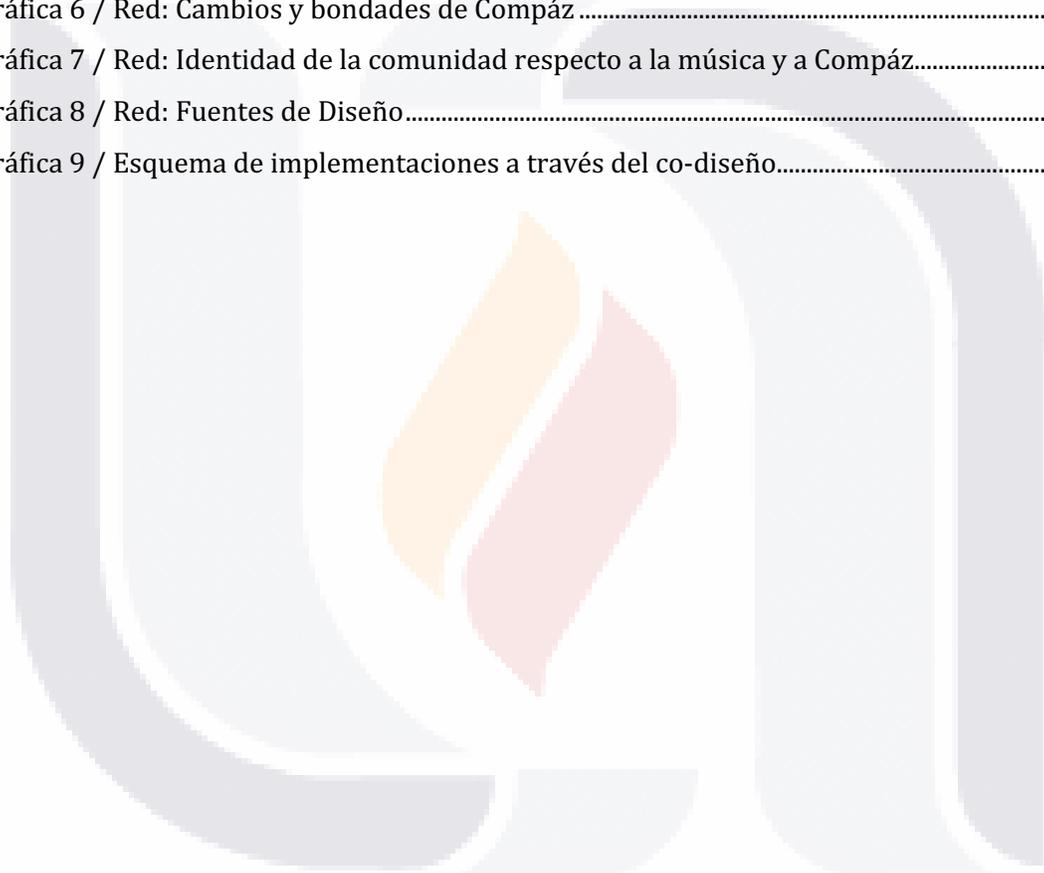
ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE GRÁFICAS	3
ÍNDICE DE IMÁGENES	4
RESUMEN	6
ABSTRACT	7
INTRODUCCIÓN	8
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	11
Objetivos	16
Justificación	16
1. MARCO TEÓRICO	19
1.1 Cultura e Identidad	19
1.2 Identidad y Diseño de la Comunicación Visual	25
1.3 Diseño Participativo y Co-Diseño	29
1.4 Diseño gráfico enfocado al cambio social.....	38
1.5.1 Juego “Parqués Intercultural”	41
1.5.2 Campaña “No hooks before books”	43
1.5.3 Campaña “Music for Everyone”	45
1.5.4 Campaña “3419”	46
1.5 El arte como herramienta de transformación social	47
2. LAS ORQUESTAS INFANTILES Y JUVENILES	54
2.1 El Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles, y su relevancia social	54
2.1.1 Orígenes e importancia de “El Sistema” en Venezuela	54
2.1.2 La Orquesta Batuta de Colombia.....	59
2.1.3 Las Orquestas Infantiles y Juveniles en México	61
3. METODOLOGÍA.....	65
3.1 Participantes	65
3.2 Escenario	66
3.3 Procedimiento Metodológico.....	68
3.3.1 Fase 1. Conocer a la comunidad	68
3.3.2 Fase 2. Analizar los datos	69
3.3.3 Fase 3. Co-Diseñar productos.....	69
3.3.4 Fase 4. Implementar productos.....	69
3.3.5 Fase 5. Evaluar resultados	70
4. CONOCER A LA COMUNIDAD.....	72
4.1 Visitas de campo / observaciones personales	72
4.1.1 Observaciones personales en <i>Compáz</i>	72

4.1.2 Observaciones y anotaciones de la visita de miembros del Sistema Nacional de Fomento Musical a <i>Compáz</i>	80
4.1.3 Observaciones personales en la Orquesta Sinfónica de Siloé, Cali, Colombia	82
4.2 Entrevistas etnográficas semi-estructuradas	85
4.2.1 Entrevistas con madres y padres de familia	86
4.2.2 Entrevistas semi-estructuradas a maestros y maestras de <i>Compáz</i>	90
4.3 Talleres/entrevistas grupales de co-diseño	92
4.3.1 Talleres/entrevistas grupales de co-diseño con padres y madres de familia	93
4.3.2 Talleres/entrevistas grupales de co-diseño con alumnas y alumnos	97
4.4 Ejercicio de autorretrato de alumnas y alumnos.....	109
4.5 Cuestionarios	114
4.5.1 Datos y conclusiones obtenidos de los cuestionarios	118
5. ANÁLISIS.....	121
5.1 Procedimiento	121
5.2 Hallazgos encontrados en los datos.....	124
5.2.1 Redes de códigos.....	126
6. CO-DISEÑO	130
6.1 Mural.....	130
6.2 Calcomanías / Stickers.....	142
6.3 Carteles.....	146
6.3.1 Cartel A.....	147
6.3.2 Cartel B.....	150
6.3.3 Cartel C.....	153
6.3.4 Cartel D.....	156
6.4 Mosaico-Mural	159
6.5 Esténciles	161
6.6 Señalética de salones.....	164
7. IMPLEMENTACIÓN.....	170
8. EVALUACIÓN	174
9. CONCLUSIONES.....	176
10. REFERENCIAS	182
ANEXOS.....	189

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1 / Esquema metodológico del proyecto.....	71
Gráfica 2 / Gustos musicales de miembros de la comunidad Compáz.....	115
Gráfica 3 / Imagen más identificada por miembros de la comunidad Compáz.....	116
Gráfica 4 / Gustos musicales de gente externa a Compáz.....	117
Gráfica 5 / Imagen más identificada por gente externa a Compáz.....	117
Gráfica 6 / Red: Cambios y bondades de Compáz.....	127
Gráfica 7 / Red: Identidad de la comunidad respecto a la música y a Compáz.....	128
Gráfica 8 / Red: Fuentes de Diseño.....	129
Gráfica 9 / Esquema de implementaciones a través del co-diseño.....	173

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1 / Banner con logotipo de Compáz.....	13
Imagen 2 / Carteles publicitarios hechos por el Ayuntamiento.....	14
Imagen 3 / Carteles Publicitarios de Compáz, hechos por el Ayuntamiento.....	14
Imagen 4 / Sesión de creación participativa para juego “Parqués Intercultural”.....	42
Imagen 5 / Tablero del Juego “Parqués Intercultural”.....	43
Imagen 6 / Campaña "No hooks before books".....	44
Imagen 7 / Campaña "Music for Everyone".....	45
Imagen 8 / Campaña "3419".....	47
Imagen 9 / Fachada de la escuela Compáz.....	66
Imagen 10 / Ubicación de Compáz en mapa de la Ciudad de Aguascalientes.....	67
Imagen 11 / Interior de la escuela Compáz.....	74
Imagen 12 / Interior de la escuela Compáz.....	74
Imagen 13/ Interior de la escuela Compáz.....	75
Imagen 14 / Fraccionamiento Lomas del Mirador.....	76
Imagen 15 / Calle comercial Mariano Hidalgo.....	78
Imagen 16 / Volante de promoción de Compáz.....	79
Imagen 17 / Cartel. Autor: Carlos Alberto Aguilar Ruiz.....	95
Imagen 18 / Cartel. Autora: Marina Ramírez.....	96
Imagen 19 / Cartel. Autora: María Elena Castillo Carrillo.....	96
Imagen 20 / Cartel. Autor: Omar Rodríguez Martínez.....	97
Imagen 21 / Cartel. Autora: Sofía Alexa Cornejo García.....	100
Imagen 22 / Cartel. Autor: Herman Darío López Báez.....	101
Imagen 23 / Cartel. Autora: Anna Sophie Estopiñán Salazar.....	101
Imagen 24 / Cartel. Autor: Juan Pablo Rangel Mora.....	102
Imagen 25 / Cartel. Autora: Brenda Carolina Beloso López.....	102
Imagen 26 / Cartel. Autora: Dafne Abigail Noriega Luévano.....	103
Imagen 27 / Cartel. Autora: María Lizeth Reyes García.....	103
Imagen 28 / Cartel. Autora: Yahaira Jocelyn Pérez Cruz.....	104
Imagen 29 / Cartel. Autora: Hillary Gpe. Lezama Zamora.....	104
Imagen 30 / Cartel. Autor: Iñaki Ibrahim Rubalcava Rodríguez.....	105
Imagen 31 / Cartel. Autora: Zurya Fernanda Salas García.....	105
Imagen 32 / Cartel. Autor: David Mauricio Mosquera.....	107
Imagen 33 / Cartel. Autora: Stephania Contreras.....	107
Imagen 34 / Cartel. Autor: Álvaro José Vela.....	108
Imagen 35 / Cartel. Autora: Sharon Solano.....	108
Imagen 36 / Cartel. Autor: Leandro Acevedo.....	109
Imagen 37 / Autorretrato 1.....	110
Imagen 38 / Autorretrato 2.....	111
Imagen 39 / Autorretrato 3.....	111
Imagen 40 / Autorretrato 4.....	112
Imagen 41 / Autorretrato 5.....	112
Imagen 42 / Autorretrato 6.....	113

Imagen 43 / Autorretrato 7.....	113
Imagen 44 / Imagen detonadora para mural 1.....	133
Imagen 45 / Imagen detonadora para mural 2.....	133
Imagen 46 / Imagen detonadora para mural 3 / Concepto principal.....	134
Imagen 47 / Primer boceto/montaje digital.....	134
Imagen 48 / Segundo boceto digital.....	135
Imagen 49 / Primeros trazos en muro	135
Imagen 50 / Fondeo de los muros.....	135
Imagen 51 / Taller tipográfico sobre concepto del mural	136
Imagen 52 / Collage / Primer día de taller de técnica de aerosol	137
Imagen 53 / Collage / Segundo día de taller de técnica de aerosol	138
Imagen 54 / Avance con algunos elementos provisionales	139
Imagen 55 / Collage / Últimos dibujos seleccionados para incluirse.....	139
Imagen 56 / Últimos detalles.....	140
Imagen 57 / Resultado final muro izquierdo.....	140
Imagen 58 / Resultado final muro derecho.....	141
Imagen 59 / Resultado final vista fachada completa	141
Imagen 60 / Calcomanías 1 y 2.....	143
Imagen 61 / Calcomanías 3, 4 y 5	144
Imagen 62 / Collage: calcomanías pegadas en el entorno	145
Imagen 63 / Calcomanía aplicada a empaque.....	146
Imagen 64 / Cartel A. Idea original: Isaac Benitez.....	148
Imagen 65 / Cartel A. Idea final	149
Imagen 66 / Cartel B. Idea original: Atziry Galindo	151
Imagen 67 / Cartel B. Idea final	152
Imagen 68 / Cartel C. Idea original: Juan Pedro Negrete Pasillas.....	154
Imagen 69 / Cartel C. Idea origina: Sarah López.....	154
Imagen 70 / Cartel C. Idea final	155
Imagen 71 / Cartel C. Muestra en el entorno.....	155
Imagen 72 / Cartel D. Idea original: Ma. Elena Castillo	157
Imagen 73 / Cartel D. Idea final.....	158
Imagen 74 / Collage mural- mosaico en proceso.....	160
Imagen 75 / Mural mosaico en proceso.....	160
Imagen 76 / Esténcil 1. Proceso	162
Imagen 77/ Esténcil 1. Final.....	162
Imagen 78 / Esténcil 2. Proceso	163
Imagen 79 / Esténcil 2. Final	163
Imagen 80 / Señalética actual	165
Imagen 81 / Collage / Talleres para señalética	166
Imagen 82 / Collage / Imágenes de votaciones para señalética	167
Imagen 83 / Collage / Señales con dibujos ganadores 1	168
Imagen 84 / Collage / Señales con dibujos ganadores 2	169

RESUMEN

Esta tesis presenta un proyecto de diseño participativo que se inspira en la premisa del arte como herramienta de cambio social. A través de una fusión del diseño de la comunicación visual, con herramientas propias de la sociología y la antropología, se buscó conocer de una manera profunda, los rasgos identitarios de los usuarios, para quienes está dirigido el diseño. Por medio de herramientas etnográficas y de co-diseño, se buscó la voz de la comunidad de la orquesta infantil y juvenil *Compáz*, de Aguascalientes, México, para hacerla tangible visualmente, y generar con ello, una campaña de difusión gráfica significativa, que coadyuvara a fortalecer el sentido de identidad y pertenencia cultural a lo interno de la comunidad, y que, a la vez, sirviera como medio publicitario hacia el exterior. Todo con la finalidad de potencializar los objetivos de la orquesta, los cuales son el fomento a la inclusión y el desarrollo social a través de la enseñanza musical.

Palabras clave:

Diseño participativo; diseño para el cambio social; co-diseño; orquesta infantil y juvenil.

ABSTRACT

This thesis presents a participatory design project that is inspired by the premise that sees art as a tool for social change. Through a fusion of visual communication design, with tools from sociology and anthropology, it was sought to know, in a deeper way, the identity traits of the users, for whom the design is directed. Through ethnographic and co-design tools, the voice of the *Compáz* children's and youth orchestra community, from Aguascalientes, Mexico, was sought, to make it visually tangible, and to generate a significant graphic outreach campaign, that would contribute strengthen the sense of identity and cultural belonging within the community and, at the same time, serve as a means for external advertisement. All with the purpose of potentiating the objectives of the orchestra, which are, inclusion and social development, through music education.

Keywords:

Participatory design; design for social change; co-design; youth and children orchestra.

INTRODUCCIÓN

El arte como herramienta de cambio social puede tener alcances significativos en las comunidades donde se manifiesta; alrededor del mundo hay un gran número de casos en donde esta premisa se hace palpable: desde las artes plásticas en algunas comunas en Colombia, el *hip hop* en Estados Unidos, hasta las danzas en Cuba, entre otros muchos ejemplos. El proyecto de investigación y diseño participativo que aquí se presenta, está motivado por dicha idea, tomando como objeto de estudio el caso específico de la orquesta infantil y juvenil *Compáz*, de la ciudad de Aguascalientes, México, una escuela financiada por la Presidencia Municipal de Aguascalientes, que a través de la formación artística musical tiene como objetivos el desarrollo social y el ejercicio de los derechos culturales de las niñas y los niños.

Con el potencial que puede tener el arte, en este caso, por medio de la educación musical y la sensibilización de niñas, niños y jóvenes, este programa tiene la capacidad de aportar a la realización de un cambio social profundo en el entorno donde está ubicada la institución, que es uno de los socialmente vulnerables de la ciudad.

Por ello, y con el fin de abonar al alcance de los objetivos sociales y culturales de dicha orquesta, este proyecto pretende contar y difundir de manera gráfica *lo que es Compáz*, vista desde el punto de vista de las y los integrantes de su comunidad. Para ello se realizaron acciones que permitieron conocer su sentir y pensar con respecto a la música y a la misma institución, para así lograr encontrar su propia voz, aquella que hablara a otros miembros de su comunidad dentro y fuera de *Compáz*.

Para lograr los alcances propuestos, se estableció como marco teórico, la exploración de los siguientes conceptos clave: cultura e identidad; identidad y diseño de la comunicación visual; diseño participativo; diseño gráfico social; y el arte como herramienta de transformación.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Se presenta, además, un recorrido de la trayectoria de este sistema de orquestas infantiles y juveniles, gestado en Venezuela a finales de los años setentas, y los motivos por los que se ha propagado por el mundo. Se expone un caso específico de una orquesta en Colombia, así como la llegada de este sistema a México y, finalmente, a la ciudad de Aguascalientes. Esto con el fin de entender su importancia y trascendencia a nivel mundial.

El proyecto propuesto para su implementación se diseñó y desarrolló desde la perspectiva del *diseño participativo*, donde el diseñador debe dejar de ser el único protagonista en el proceso de diseño y en los resultados, para dar pie y apertura a las ideas de los usuarios finales, que en este caso fueron, tanto los mismos integrantes de *Compáz*, como las comunidades aledañas a donde se encuentra situada la orquesta.

Para los fines del proyecto, se determinó desde un inicio que la perspectiva de los niños y niñas que hacen música, de sus padres, madres, maestros y maestras, y los que viven en ese entorno, sería la primordial. Así se idearon estrategias para conocer sus miradas, para después lograr plasmarlas de diferentes maneras. Se utilizaron técnicas etnográficas con el fin de profundizar en el entendimiento de lo que es *Compáz*, y conocer el significado que ha tenido para ellos esta inserción de la música en la vida, no sólo de los estudiantes, sino de su entorno familiar. Así mismo, a través de la realización de dinámicas de co-diseño con la comunidad, se obtuvieron elementos lingüísticos y gráficos valiosos, que permitieron conocer sus propias voces, esas voces que nos contaron qué es *Compáz* desde su mirada.

La importancia de que estas ideas quedaran plasmadas visualmente, se puede expresar en la hipótesis que la difusión gráfica significativa (que realmente *signifique* para ellos) contribuye a fortalecer el sentido de identidad y de pertenencia cultural (factores presentes en los grupos sociales sólidos), y puede propiciar el reconocimiento de su entorno social, así como un aumento en la participación y permanencia de los miembros de la comunidad de la orquesta.

Estas voces, convertidas en gráficos, quedaron plasmadas en algún sustrato, se hicieron visibles, y al hacerse visibles, los integrantes de ese entorno pudieron crear su propio archivo visual con respecto a la música y a *Compáz*. Se generaron nuevas imágenes mentales que se pudieron acumular en sus historias personales, en su propio mundo interno (Berger, 2000). Para sumar a esta idea, estas nuevas imágenes mentales se volvieron aún más potentes debido a que fueron detonadas y/o creadas por ellos mismos, lo cual permitió generar un doble reconocimiento.

La producción de las intervenciones gráficas que se presentan, fueron el resultado de un proceso que empezó desde el acercamiento antes mencionado, en el cual se obtuvieron datos recabados en observaciones personales, entrevistas, cuestionarios y talleres, para dar paso a un proceso de análisis. A partir de ello se realizó un proceso de selección de contenido y, de la otra parte del co-diseño, la correspondiente al diseñador.

A manera de complemento, se presentan las reflexiones recabadas gracias al trabajo realizado con la Orquesta Sinfónica de Siloé, situada en Cali, Colombia. Dicha orquesta infantil y juvenil, sigue los mismos principios fundacionales que la de *Compáz*, así como la de tantas otras alrededor del mundo. Igualmente, con la Orquesta Sinfónica de Siloé se realizaron entrevistas, observaciones y talleres de co-diseño, que permitieron analizar las similitudes, diferencias y bondades de este tipo de programas y de la transformación que la música puede provocar.

Los resultados gráficos se materializaron a modo de murales, carteles, calcomanías, señales y *stenciles*, todos con contenidos muy diversos, pero con voces propias de la comunidad. Con ellos se buscó reforzar el sentido de identidad y pertenencia de los miembros de *Compáz*, así como usarse a modo de material publicitario que genere o refuerce el interés en las zonas aledañas, para que así más gente se sume, conozca y reconozca la labor de *Compáz* y lo que representa.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El objeto de estudio de este proyecto es la Comunidad de Orquestas Municipales de Aguascalientes *Compáz*, que es una institución perteneciente al H. Ayuntamiento de Aguascalientes, y que fue creada con la visión de descentralizar los servicios culturales que normalmente están ubicados en el centro de la ciudad, o cercanos a él, como es el caso de la Escuela de Música Manuel M. Ponce, el Centro Cultural los Arquitos, la Universidad de las Artes, etcétera, para llevarlos a zonas de escasos recursos, de periferia o de zonas marginadas, en donde sus habitantes muy pocas veces tienen la posibilidad de trasladarse a dichos espacios. Esta falta de acceso físico, se puede ver traducida también, en la falta de acceso ideológico hacia el arte y la cultura.

El proyecto de *Compáz*, se creó con la idea futura de abrir varias escuelas en diferentes puntos de la ciudad, siendo ésta la primera y, hasta el momento, la única escuela. Ella se encuentra ubicada en una infraestructura que estaba disponible y habilitada para ser utilizada al momento de la creación de la orquesta, y que, por su ubicación, concordaba con la visión de ubicar la escuela en alguna zona marginada de la ciudad.

La disposición de una infraestructura que diera atención a las necesidades de la orquesta, permitió el arranque de la misma con prontitud. Las niñas, niños y adolescentes comenzaron a tomar sus clases, y la identidad visual del espacio quedó de lado ante la pronta apertura del plantel y la conformación de la propia orquesta, lo que provocó que la escuela no fuera identificada visualmente como tal.

Sin embargo, en las sociedades actuales, en donde los estímulos gráficos son constantes, la identidad visual se ha vuelto primordial. De esta manera, cualquier organización o institución que no cuente con elementos gráficos que le permitan comunicarse e identificarse visualmente con el resto de la sociedad, se puede

encontrar en desventaja, pues no puede “competir” en este mundo hipervisual en el que vivimos. (Carnelli, 2018).

Desde luego que *Compáz*, al ser una organización sin fines de lucro no necesita entrar en este juego de competencia o consumismo; sin embargo, sí es necesario que pueda tener una identidad gráfica propia y definida, que le permita cumplir sus objetivos de la mejor manera. Estos objetivos, establecidos por ellos mismos son, el fomento a la inclusión, el desarrollo social y el derecho a la cultura, mediante la formación artística musical, en zonas marginadas de la ciudad. Esto implica llegar al mayor número de niñas, niños y adolescentes posibles, que se inscriban, y evitar que una vez hayan iniciado en el camino de la música, deserten, para así, poder tener una continuidad, que se puedan ver los frutos del programa y que, a largo plazo, se puedan lograr transformaciones sociales.

El Ayuntamiento de la ciudad de Aguascalientes desde el 2016 creó una imagen corporativa muy reconocible por gran parte de los habitantes de la ciudad, la cual fue adoptada por *Compáz* y permitió difundir a la orquesta como un proyecto de la administración municipal. La orquesta fue creada gracias al apoyo de este ayuntamiento, que encabeza María Teresa Jiménez Esquivel, y por la visión del maestro David Samuel García Martínez. Al fundarse *Compáz*, el departamento de diseño del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), en conjunto con David Samuel, diseñaron un logotipo muy acorde a esta identidad visual del municipio, con la intención de proyectar hacia el exterior, es decir, a la sociedad que habita la capital del estado, a esta nueva agrupación musical como orquesta del municipio.

Imagen 1 / Banner con logotipo de Compáz

Asimismo, cualquier publicidad sobre *Compáz*, ha seguido estas mismas pautas gráficas, que si bien, son muy reconocibles como parte de la labor del ayuntamiento, no reflejan una identidad propia de lo que es *Compáz* y de quienes lo conforman, ocasionando como problema que su comunidad no se vea reflejada en esta imagen “corporativa” que instituye el municipio en todos sus programas.

A continuación, se muestran dos carteles realizados por el Ayuntamiento de Aguascalientes. El primero promociona barrios típicos de la ciudad, y el segundo, una campaña de esterilización de mascotas. Seguidos por otros dos carteles que dan difusión a *Compáz*, el primero, promociona los cursos de verano a realizarse en la escuela, y el segundo sirve para la promoción de *Compáz* en general.

Aguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO

IMAC
Instituto Municipal de Aguascalientes

Me late el Barrio

Programa General

Viernes 24 de enero

La Purísima
19:00 hrs. Los Isótopos (jazz)
Jardín frente al Templo de La Purísima (Área de la bicicletas)

Sábado 25 de enero

Guadalupe
18:00 hrs. Ballet Folclórico Infantil y Juvenil Municipal de Aguascalientes
Aztlan
19:00 hrs. Luna y Sol (boleros)

San Marcos Gulesco
18:00 hrs. Escuela Municipal de Danzón

Domingo 26 de enero

Pa'Dominguar en Carranza
Escenario Principal
18:30 hrs. Jonatan Frias cuento "La Isla del doctor Palaux" (Pómeto a la lectura)
19:00 hrs. Mon Mon, (jazz)
20:00 hrs. Sueño Azul (cuentos)

MÁS INFORMACIÓN 238 34 52 // 915 07 00

5ª CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN
Gratuita canina y felina

Pruebas y clínicas de diagnóstico para mascotas
Miércoles 23 y jueves 24 de noviembre / 17:00 a 20:00 hrs.
Escuela primaria Benito Juárez
Comunidad IMAC

Intervenciones quirúrgicas
Del miércoles 5 al viernes 7 de diciembre / 8:00 a 16:00 hrs.
Centro Ciudad Pacitas
Av. Miguel Alemán Sur, 405 Fracc. Lomas del Mirador
Aguascalientes, Ags. (Calle 405 y Calle 20 de Noviembre)

Informes 972 44 12

Aguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO

Imagen 2 / Carteles publicitarios hechos por el Ayuntamiento

Compáz
Comunidad de Orquestas Municipales de Aguascalientes

Comunidad Cursos de Verano 2019

Gratuitos

Armonía, Aplicación de tecnología y software en función de la práctica musical, Apreciación musical y Solfeo

Niñas, niños y adolescentes de 7 a 18 años

Inscripciones
1 al 5 de julio

Inicio de curso
15 de julio

Mayores informes
377 4858 Y 3774859
Cel: 449 3870962

Escuela de música Compáz
Calle Loma del Sur No. 405 Fracc. Lomas del Mirador
Aguascalientes, Ags. @COMPAZags

Aguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO

IMAC
Instituto Municipal de Aguascalientes

AGUASCALIENTES ES MÚSICA

Más de 400 menores forman parte de la Comunidad de Orquestas Municipales de Aguascalientes **COMPAZ**

Informes 377 4858 y 377 4859
Casa de Música Loma del sur 405 Fracc. Lomas del Mirador

Aguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO
2017-2018

Imagen 3 / Carteles Publicitarios de Compáz, hechos por el Ayuntamiento.

Como se puede observar, en los cuatro carteles se sigue una identidad gráfica definida que, si bien cumple con buenos parámetros de composición gráfica, jerarquía, legibilidad y contraste, es claro que el “esqueleto gráfico” es la identidad del ayuntamiento, y no en sí lo que se promociona; es decir, se usa una misma idea o elemento gráfico, como, por ejemplo, la “A”, y sólo se inserta alguna imagen alusiva a lo que se quiere promocionar.

Por otro lado, en las visitas iniciales a las instalaciones de *Compáz*, se pudo detectar la falta de indicativos visuales que pudieran comunicar a la población de esa zona, la actividad que ahí se realiza. Como se mencionaba anteriormente, la necesidad de arrancar las actividades no contempló la creación de elementos gráficos que permitieran reconocer y ubicar visualmente a la orquesta dentro de su espacio geográfico.

Debido a esto, el mayor problema o necesidad que se detectó se puede enunciar de la siguiente manera: en *Compáz* había una falta de difusión gráfica significativa que coadyuvara a fortalecer un sentido de identidad y pertenencia cultural, para así potencializar de manera idónea sus objetivos, antes mencionados. Se utiliza el término *significativa*, al referirse a una difusión que parta del valor mismo de los individuos y del contexto del cual forman parte; logrando así, una *significación* entre lo que se difunde y lo que se es.

Además de que la publicidad institucional de *Compáz* no se distingue del resto de los programas del Ayuntamiento, se detectaron dos partes dentro del mismo problema. Por un lado, la falta de difusión al interior, es decir, para las y los estudiantes y la comunidad que conforma *Compáz*, en general, con el fin de fortalecer el sentido de identidad y pertenencia, y con ello abonar a construir un grupo social más sólido, y como efecto, disminuir la deserción. Y por otro lado, la falta de difusión hacia el exterior, que comunique el mensaje de *Compáz* a las colonias aledañas, para provocar

más interés, mayor conocimiento sobre *Compáz*, y el aumento de alumnos y alumnas, para así abonar al logro de los objetivos de la orquesta.

Objetivos

Se puede entonces definir como objetivo general de este proyecto: la realización e implementación de una propuesta de difusión gráfica significativa que coadyuve a fortalecer el sentido de identidad y pertenencia cultural de la Orquesta *Compáz* y su entorno, para así potencializar sus objetivos, que son, el fomento a la inclusión, el desarrollo social y el derecho a la cultura, mediante la formación artística musical.

Para poder llegar a él, es necesario cubrir los siguientes objetivos particulares:

1. Conocer cuál es el sentido de identidad y pertenencia cultural que tiene la comunidad de las y los participantes de la orquesta *Compáz*, en relación con la música y con dicha institución.
2. Identificar qué transformaciones se han originado en los niños y niñas que asisten a la escuela *Compáz* a raíz de su contacto con ésta.
3. Descubrir un lenguaje gráfico propio de los miembros de la comunidad perteneciente a *Compáz*.
4. Expresar el lenguaje gráfico de la comunidad de *Compáz*, a través de la elaboración e implementación de productos gráficos definidos.

Justificación

Entendiendo que en las sociedades latinoamericanas “persisten altos niveles de desigualdad, que conspiran contra el desarrollo y son una poderosa barrera para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos” (Naciones Unidas, 2016, p. 15), surge una necesidad personal -y social- de voltear a ver a aquellas manifestaciones que intentan contrarrestar dichas desigualdades. Debido a esto, se ha buscado abonar, de alguna forma, al afianzamiento

de programas que tienen como misión, combatir las problemáticas sociales derivadas de estas desigualdades, especialmente los que utilizan al arte como herramienta de cambio, es decir, aquellos que desdibujan los límites existentes entre el arte y la acción social.

Esta afinidad específica hacia el arte, nace del acercamiento personal hacia la experiencia artística, y sus beneficios, desde temprana edad, mismo que dejó una semilla que ha querido cosecharse de este modo, en este proyecto. Aunado a ello, existen numerosos estudios y evidencias sobre lo que el arte puede lograr en los seres humanos, y como consecuencia, en los grupos sociales. Según Turino (2008) algunos antropólogos han sugerido que las artes son centrales en la evolución y la supervivencia humana: la música, la danza y otras prácticas culturales expresivas, son una manera primaria en la que la gente forma identidades colectivas, mismas que son fundamentales para formar y mantener a los grupos sociales.

Al hablar de las artes escénicas -incluida la música, desde luego-, se puede decir que son con frecuencia creadoras de identidad, pues permiten a las personas sentirse íntimamente parte de una comunidad, ya que son a menudo expresiones públicas de sentimientos y cualidades profundas, que identifican a cada grupo social como único. “Al moverse y sonar juntos en sincronía, las personas pueden experimentar un sentimiento de unidad con los demás” (Turino, 2008, p.2).

El *arte comunitario* busca sacar el arte de los museos y las salas de conciertos, para llevarlo a las comunidades que normalmente no tienen acceso a él, implicando a sus miembros en la actividad artística, para así “mejorar su autoestima, construir su identidad y encontrar formas para llevar a cabo un cambio desde el punto de vista personal, social, cultural o político” (Austin, 2008, p.176).

Compáz se puede denominar como un proyecto de *arte comunitario*, término que, en su concepción más simple, “engloba un grupo de personas unidas por un mismo

vínculo, experiencias, historia o intereses comunes. Se trata normalmente de colectivos desfavorecidos, marginados en alguna forma o simplemente con necesidad de dejar oír su voz” (Palacios-Garrido, 2009, p.206). *Compáz*, busca satisfacer esta necesidad, y el presente proyecto, a su vez, busca abonar a su labor, para que sus objetivos puedan cumplirse de una manera más integral y trascendental; busca que la propuesta gráfica, logre reflejar las voces y las bondades de la institución, para comunicarlas hacia la comunidad, interna y externa.

El proyecto de *Compáz* ha encontrado un “posible territorio en el cual desarrollar experiencias artísticas, siendo este territorio no sólo físico, sino también, un conjunto de relaciones humanas y sociales” (Parramón, 2008, p.14). Así, la identidad gráfica propuesta, pretende enriquecer visualmente dicho territorio, aportando con un grano de arena en esta sociedad caótica en la que vivimos, abonando a que pequeños grupos sociales se vayan transformando poco a poco, y que el arte, a través de la música, se manifieste socialmente, desde la profundidad de cada uno de estos niños y niñas, demostrando así, que este tipo de proyectos funcionan, y provocar que los gobiernos sigan apostando por ellos y no se queden en intentos aislados.

1. MARCO TEÓRICO

Para un mejor entendimiento del fenómeno abordado en este proyecto, fue necesaria la exploración de diversos conceptos que ayudaran a tener una base clara de la cual partir y que sirvieran como fundamento para su realización. Los conceptos abordados en este marco teórico, van desde el ámbito sociocultural y la comunicación visual, hasta el ámbito del arte y del diseño.

1.1 Cultura e Identidad

Al empezar a trabajar en los objetivos de este proyecto, surgen de manera recurrente dos conceptos indispensables: *cultura e identidad*, por lo que se hará un recorrido teórico sobre ellos.

Giménez (2007) señala que ambos conceptos no solamente están estrechamente entrelazados, sino que son en realidad, indisociables. El concepto de identidad “constituye un elemento vital de la vida social, hasta el punto de que sin ella sería inconcebible la interacción social” (p.54), y no se puede separar de la idea de cultura, ya que las identidades sólo se pueden formar a partir de las diferentes culturas y subculturas a las que los individuos pertenecen o en las que participan. Es decir que para que los individuos se sientan parte de una cultura, tiene que estar construido un sentimiento de identidad en ellos. Estos fenómenos culturales y, por consiguiente, identitarios, pueden darse en diferentes niveles, y entrelazarse unos con otros para formar uno nuevo.

En el caso de *Compáz*, podría decirse que el fenómeno que ahí se da, es una combinación de la identidad mexicana y aguascalentense, la identidad de la música –o de los músicos–, la identidad de la zona en donde está inserta la escuela, e incluso de la identidad cubana, puesto que el director y varios maestros son originarios de esta

tesis tesis tesis tesis tesis

isla; así, todos estos elementos se conjugan para dar pie a un micro grupo social con una subcultura e identidad propia, denominada *Compáz*.

Rincón-Prat (2015), resume el concepto de cultura de la siguiente manera:

La cultura se podría concebir como una serie de estructuras simbólicas con significados relativos a un grupo o entorno social determinado, que contribuye a promover la cohesión y la interacción social a través de procesos de construcción de identidad. Las dimensiones sobre las cuales es posible delimitar las características más importantes de los grupos sociales llevan implícita una serie de aspectos relacionados a tradiciones, códigos, normas, creencias, comprensión simbólica y modos de comportamiento que actúan como eje central, de cohesión y de distinción de cada grupo. Estos elementos son tomados como característicos de la cultura, entendida desde una perspectiva etnológica, y de la identidad cultural de una sociedad o de un grupo social. (p.53).

Como señala Giménez (2007), las prácticas culturales, por lo general se concentran en *nudos institucionales* poderosos como las iglesias, las corporaciones, el Estado, -en nuestro caso-, la escuela *Compáz*, etc., los cuales son actores culturales dedicados a *administrar y organizar* sentidos. Ya sea de manera consciente o inconsciente, el cúmulo de todos los factores que forman *Compáz*, son guiados por la directiva, que tiene una visión social específica para sus miembros y que, de otra manera, es probable que no se hubiera generado ninguna cohesión y por lo mismo, ningún sentido de identidad.

Siguiendo a Gelder (1997), la cultura se clasifica, dentro del ámbito anglosajón, en: *alta cultura* (bellas artes), *culturas folklóricas* (originaria de las sociedades preindustriales), *cultura de masas* (producida y difundida por los medios), *culturas populares* (próxima a la cultura de masas, pero sin su connotación negativa), y *subculturas* (segmentos sociales específicos, dentro de un conjunto social más amplio).

El grupo social de *Compáz*, fusiona en su actividad, por lo menos, tres de estos tipos de cultura. Podría decirse que las familias asistentes son parte de la *cultura popular* de Aguascalientes ya que, a través de una serie de cuestionarios y entrevistas, se pudo constatar que sus gustos musicales y actividades corresponden a lo que es “popular”

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

en la mayoría de la población, influida en muchos casos por la *cultura de masas*, lo que la televisión transmite, lo que la radio toca, es decir, lo influido por la industria del entretenimiento.

Al mismo tiempo, la intención de los generadores del proyecto, que tiene sus bases en el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela (del cual hablaremos más adelante), es la de insertar la *alta cultura*, a un entorno donde normalmente no estaría presente, ni de manera geográfica (porque los eventos culturales no se realizan nunca en ese entorno, sino regularmente en otros lados de la ciudad), ni de manera ideológica. Por otro lado, también hay intentos de involucrar la *cultura folklórica*, con piezas musicales creadas por grupos autóctonos mexicanos o latinoamericanos, que se intentan adaptar a la música sinfónica.

Giménez (2007), señala que, en una primera aproximación, la identidad tiene que ver con la idea que tenemos sobre quiénes somos y quiénes son los otros, esto implica hacer comparaciones entre las personas para encontrar semejanzas y diferencias, así, cuando encontramos semejanzas, hacemos la inferencia de que éstas comparten una misma identidad. La identidad es uno de los parámetros cruciales que definen al actor social, y si asumimos el punto de vista de los sujetos individuales, se puede definir como “un proceso subjetivo (y frecuentemente autoreflexivo) por el que los sujetos definen su diferencia de otros sujetos (y de su entorno social), mediante la autoasignación de un repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo” (p.61). Esta *autoidentificación* requiere ser *reconocida* por los sujetos con quienes se interactúa para que pueda existir social y públicamente.

Deschamps y Devos (1998), señalan que pocos conceptos son tan polisémicos como el concepto de identidad. Estos autores explican las diferencias entre la identidad social y la identidad personal, las cuales parecen ser en cierto modo contrarias. Estos dos conceptos se basan en la idea de que en cada individuo hay, por un lado,

características sociales que muestran su pertenencia a un grupo o categoría, y por otro, características personales o individuales que son más específicas, más idiosincráticas.

La identidad personal no está del todo definida, sin embargo, indica cómo el individuo está consciente de sus diferencias respecto a los otros; es decir, la identidad personal es lo que te hace similar a ti mismo y diferente a los otros. “La identidad social se refiere al sentimiento de similitud hacia (algunos) otros, y la identidad personal se refiere al sentimiento de diferencia en relación con esos mismos otros” (Deschamps y Devos, 1998, p.3).

Es difícil concebir cómo nos podemos sentir muy similares, pero a la vez muy diferentes al mismo tiempo; mientras más fuerte sea la identidad social, será menos importante la identidad personal, y en entre más prominente sea la identidad personal, será menos la necesidad del individuo de tener una identidad social, ya que ambas satisfacen la misma necesidad de tener una imagen positiva propia.

Estos autores señalan la necesidad de hablar de las *identidades*, en plural, considerando que cada agente social, ya sea individual o colectivo, puede actualizar, movilizar o producir identidades de acuerdo al contexto. El hecho de que el sentimiento de identidad esté integrado en cada individuo, modulado en cada posición social, y que sea una construcción ideológica, no significa que no sea real o eficiente; es una guía para las acciones de los individuos y es esencial para el funcionamiento de la sociedad (Deschamps y Devos, 1998).

En las identidades colectivas, siempre se produce cierto grado de involucramiento emocional, que le permite al individuo sentirse parte de una unidad común, por eso nunca son enteramente negociables y no pueden ser calculadas, puesto que también movilizan emociones (Melucci, 2001).

En el proceso de identidad se pueden distinguir dos atributos, los de *pertenencia social* y los *particularizantes*. Los primeros se refieren a la identificación del individuo con diferentes categorías, grupos y colectivos sociales; mientras que los segundos, determinan la unicidad idiosincrásica del sujeto. Así, en la identidad se encuentra lo “socialmente compartido” y lo “individualmente único”; los elementos colectivos destacan las similitudes, y los individuales, las diferencias, siendo ambos constructores de la identidad única, aunque multidimensional, del sujeto (Giménez, 2007).

Las y los alumnos de Compáz han construido y están construyendo su identidad como grupo; además de la asistencia diaria a la escuela de música, hay otros factores que influyen en esta construcción: la música sinfónica se toca de manera grupal, y los involucrados aprenden a confiar en el otro y a hacerse responsables de su parte, para que el otro confíe en él, o ella; esto, inevitablemente genera un sentido de comunidad.

Ellos comparten, además, otro lenguaje, el de la notación musical, que los hace comunicarse los unos con los otros de una manera muy específica, y que la mayoría de la población externa no alcanza a comprender; este lenguaje se traduce en sonidos que producen complicidad y emociones entre ellos. Además, los conciertos en los que participan implican tener una meta en común y una satisfacción compartida por los resultados, que se aúna a la emoción misma generada al hacer música, la cual comparten en un momento y lugar determinado, todos y todas.

El segundo atributo, el *particularizante*, involucraría la manera en cómo se ven ellos mismos, es decir, el identificarse como músicos y el ser reconocidos por los otros como tales, así como el cambio individual en su comportamiento, su disciplina adquirida o modificada, incluso su postura corporal. La aprobación y el reconocimiento de los otros, de la familia, del público en los conciertos, influye también en que ellos mismos se identifiquen de esa manera. Como señala Giménez

(2007), el fenómeno del *reconocimiento* es la operación fundamental en la construcción de las identidades.

Los seres humanos vamos a lo largo de nuestra vida encontrando grupos, actividades, o conceptos, con los que nos vamos identificando, y que tomamos en cierto modo como bandera; algunos permanecen y otros son efímeros, pero todos van formando quiénes somos. Las y los alumnos de *Compáz*, han adquirido o están adquiriendo este sentido de identidad como músicos (que probablemente, en unos perdurará y en otros no), una identidad que quizá no estaba escrita en su vida debido a su contexto social y económico y que, gracias a la visión de alguien con los medios para formar el proyecto, ahora podrán tener.

La identidad se construye a través de una serie de procesos de interacción simbólica con el medio social en el que se desenvuelven las personas. La capacidad de conformar una identidad definida, va relacionada directamente con la capacidad que posee cada persona de comprender las características de su entorno y de moldear su personalidad, con el fin de formar parte de dicho entorno. La participación, actitudes, sentido de pertenencia y conductas que relacionan a una persona con un entorno o grupo determinado, pueden variar o ser modificadas de acuerdo a las expectativas de vida de cada una de personas que compone el grupo social (Du Gay, 2007).

Giménez (2007) habla de tres problemáticas de los procesos sociales de significación y comunicación: La primera, la problemática de los *códigos sociales*, es decir, los sistemas articulatorios de símbolos, o, las reglas que determinan las posibles articulaciones o combinaciones entre ellos en el contexto apropiado. La segunda, la problemática de la *producción de sentido*, incluyendo las ideas, las representaciones y las visiones del mundo, tanto del pasado como del presente, que abarcan las invenciones o innovaciones de valores simbólicos ya existentes. La tercera, la problemática de la *interpretación* o del *reconocimiento*, que permite comprender la cultura como un *interconocimiento social*, es decir, que puede ser definida como un

interjuego de las interpretaciones consolidadas o innovadoras presentes en los grupos sociales.

Trasladando estas problemáticas al grupo social de la orquesta, sobre la primera, la de los códigos sociales, se puede decir que las y los estudiantes aprenden reglas de comportamiento propias de un entorno que, aunque es parecido a sus escuelas de educación básica, tiene ciertas diferencias. La segunda problemática, la de producción de sentido, abarca cómo esta actividad, que quizá haya empezado por mera curiosidad, va adquiriendo un sentido para los niños y niñas, y que puede llegar a ser incluso una “micro cosmovisión”, donde la música se convierte en un modo de vida, con todo lo que ello implica. En la tercera problemática, la de la interpretación, muy de la mano de la segunda, sería el cómo ellos mismos se reconocen como músicos y adquieren un valor y sentido de identidad que probablemente antes no tenían.

1.2 Identidad y Diseño de la Comunicación Visual

El objetivo de este proyecto está íntimamente relacionado con la creación o reforzamiento del sentido de identidad a través de la comunicación visual, o diseño gráfico, como se le conoce comúnmente. Es por ello que se hizo este recorrido de diversas reflexiones sobre la relación entre estos dos conceptos centrales.

Las representaciones visuales, para que sean poderosas, deben *significar* algo para el grupo social determinado al que van dirigidas, es decir, se deben poder *leer visualmente*. Por medio de la lectura se despierta algo a lo que se da el nombre de “intuición”, es decir, del milagro evocador del lenguaje. Se puede decir que un relato es muy gráfico cuando se puede “intuir” o se puede casi palpar (Gadamer, 1998). Este carácter intuitivo está todavía más presente en la lectura del lenguaje visual, y es el que nos hace reconocer los conceptos de una manera mucho más eficaz.

La identidad cultural relacionada con el diseño se define a través de los trazos, elementos y composiciones que lleven la esencia de la historia y orígenes de una sociedad, fusionándola con las vivencias y desarrollo actual. Así, el diseño se convierte en el hilo conductor entre las costumbres, vivencias, tradiciones, creencias, comportamiento, y la forma de ser e identificación de la sociedad (Mármol-Córdova, 2014).

La escritura es una representación visual –o táctil– de una lengua que, a su vez es una manifestación de la capacidad humana del lenguaje. Las formas visuales o el lenguaje visual, son otra forma de representación del mismo lenguaje, que muchas veces puede sobrepasar a la lengua misma, es decir, algunas representaciones visuales, se pueden leer directamente en la lengua que sea, sin tener que hacer el trámite de traducción, que una palabra desconocida en otra lengua implicaría.

El lenguaje visual tiene la capacidad de ser un lenguaje universal. Las formas existen a nuestro alrededor todo el tiempo, sean naturales o producidas por el hombre; nosotros mismos somos forma. El diseño de la comunicación visual se encarga de representar o plasmar esas formas existentes en algún sustrato. ¿Y para qué representamos visualmente estas cosas? Una razón es el hacer *presentes* cosas que no están ahí en ese momento, o designar *algo* con *otro algo*, con el fin último de comunicarnos. El lenguaje visual hace visible una idea, o le da un contexto o un nuevo contenido a una forma ya existente.

Geertz (1973), reflexiona sobre el “decir algo de algo”, exponiendo que al hacerlo se adopta un reenfoque metafórico propio. Si uno considera alguna estructura simbólica colectivamente sustentada, como un medio de “decir algo de algo”, se encuentra ante un problema de semántica social. Así, el diseño de la comunicación visual se enfrenta con este problema, pues su función es siempre estar “diciendo algo de algo”, y la decisión de qué y el cómo hacerlo, y el poder que puede llegar a ejercer en un grupo social con los mensajes creados, es algo no poco importante.

Buscamos apoyos visuales para comunicarnos, pues “la visión es una experiencia directa y el uso de los datos visuales para suministrar información constituye la máxima aproximación que podemos conseguir a la naturaleza auténtica de la realidad” (Dondis, 1984, p.14).

Menciona Giménez la contribución de Kath Woodward (2004) que explica la formación de las identidades individuales mediante el mecanismo de la “interpelación”, el cual opera mediante símbolos e imágenes de nuestro entorno, que nos invitan a reconocernos en ellos y a identificarnos con el grupo que designan. Menciona el ejemplo de que, para reincorporar a las mujeres británicas a sus roles tradicionales después de la Segunda Guerra Mundial, los medios masivos se encargaron de “interpelarlas” a través de una campaña publicitaria masiva que presentaba a amas de casa felices, ejerciendo las tareas del hogar.

Entonces Woodward se pregunta ¿cómo es que la gente se reconoce en ciertas imágenes y no en otras? Para intentar responderse, la autora recurre a diferentes teorías de las ciencias sociales relativas a la socialización: primero, recurre a los interaccionistas simbólicos (George, Herbert, Mead), para poder afirmar que una parte crucial del desarrollo humano consiste en imaginar cómo podrían vernos los demás para ajustarnos a ello. Segundo, se apoya en la teoría “dramatúrgica” de Ervin Goffman (1959), para afirmar que la identidad se forma y se desarrolla representando en forma convincente determinados roles en conformidad con las expectativas sociales, exactamente como hace un actor de teatro. Y, por último, se apoya en la teoría psicoanalítica de Freud, para afirmar que la identidad se adquiere desde la más temprana edad, mediante el control de sentimientos y deseos inconscientes.

La concepción de quiénes somos se vincula principalmente con la conciencia de nuestras identidades como hombres o como mujeres. La tesis central de Woodward

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

puede condensarse diciendo que las identidades se aprenden en el proceso de la interacción social.

Giménez (2007) explica que al ser prácticamente imposible experimentar la totalidad de símbolos que constituyen la cultura de los diferentes grupos de pertenencia o referencia, Barry Brummet (1994) propone el estudio de fragmentos limitados y los denomina “textos culturales”, como el conjunto limitado de signos relacionados entre sí, en donde todos sus significados contribuyen en la producción de los mismos efectos o la tendencia al desempeño de las mismas funciones, por ejemplo, un libro o un partido de fútbol. Siguiendo esta idea, *Compáz* podría denominarse como un “texto cultural”.

Giménez relaciona a los “textos culturales” con la figura retórica metonimia, que muestra o explica una parte por el todo, es decir, ejemplos de ciertas actividades, actitudes, artefactos, expresiones, etc., pudiendo representar un modo de pensar o una cosmovisión de cierto grupo específico. En los ejercicios gráficos realizados por las y los estudiantes de *Compáz*, que se presentarán más adelante, se pueden observar metonimias y otras figuras retóricas que simbolizan lo que ellos y ellas sienten en torno a la música y a *Compáz*. Sobre lo simbólico, Giménez (2007) menciona a Clifford Geertz:

Lo simbólico, según Geertz, es el mundo de las representaciones sociales materializadas en formas sensibles también llamadas “formas simbólicas”, y que pueden ser expresiones, artefactos, acciones, acontecimientos y alguna cualidad o relación; todo puede servir como soporte simbólico de significados culturales: no sólo la cadena fónica o la escritura, sino también los modos de comportamiento, las prácticas sociales, los usos y costumbres, el vestido, la alimentación, la vivienda, los objetos y artefactos, la organización del espacio y del tiempo en ciclos festivos, etc.” (P.32)

Por otro lado, Giménez (2007) señala que el concepto de *representaciones sociales*, abordado por Durkheim y recuperado por Serge Moscovici, son construcciones socio-cognitivas propias del pensamiento ingenuo o del sentido común, y que pueden definirse como “conjunto de informaciones, creencias, opiniones y actitudes a

propósito de un objeto determinado” (Abric, 1994, p.19). Las representaciones sociales no sólo reflejan la realidad, sino que son una organización significativa de la misma, que depende tanto de circunstancias contingentes, como del contexto social e ideológico, el lugar de los actores sociales en la sociedad, la historia del individuo y la historia del grupo.

En este sentido, en el caso de *Compáz*, el objeto determinado podría ser la música, donde todo lo demás giraría en torno a ella. La música como un objeto intangible, que se hace tangible por medio de los instrumentos musicales, y que adquiere un simbolismo especial para los niños y niñas. Asimismo, una de las misiones del diseño sería que ese objeto se haga tangible también por medio de la gráfica, y represente no sólo a la música en sí, sino lo que simboliza la música para dicho grupo.

Señala Abric (1994), que toda realidad es representada o, en otras palabras, apropiada por el grupo que la reconstruye en su sistema cognitivo y la integra en su sistema de valores, dependiendo de su contexto. Esta realidad constituye para el individuo y el grupo, la realidad misma. Así, se espera que el diseño propicie esta apropiación por medio de la representación de la realidad, vista por los miembros de las comunidades y traducida por el diseñador visual.

1.3 Diseño Participativo y Co-Diseño

Si hemos de diseñar el futuro en el cual queremos vivir, entonces necesitaremos de aquellos, de quienes será dicho futuro, para que activamente participen en la construcción de diseño (Simonsen y Robertson, 2013).

El diseño sin duda ha evolucionado desde sus inicios, pasando por diferentes corrientes, estilos, o ideologías que han respondido a distintos contextos y necesidades de los grupos sociales, y de la historia. Dentro de esta evolución

encontramos lo que se ha denominado como *diseño participativo*, que es el enfoque que sigue este proyecto.

La práctica de la creatividad colectiva, conocida como diseño participativo se originó en los años setenta en Noruega, Suecia y Dinamarca, en una época en la que los trabajadores y activistas se organizaron para exigir mejores condiciones laborales. “Sus organizaciones desafiaron las relaciones de poder asimétricas entre sindicatos y organizaciones de empleados con la gerencia y, exigieron la inclusión de las voces de aquellos al margen, para aumentar su influencia a nivel social” (Velden y Mörtberg, 2014, p.3).

A la par, este acercamiento fue establecido inicialmente para poder aumentar el valor de la producción industrial, involucrando a los trabajadores en el desarrollo de nuevos sistemas en el lugar de trabajo. Al día de hoy, el diseño participativo, cubre un amplio espectro de áreas –entre ellas, el diseño de la comunicación visual- y utiliza un amplio repertorio de métodos, herramientas y técnicas, abarcando contextos comerciales, comunitarios y de investigación (Sanders y Stappers, 2012). Esta forma de hacer diseño se enfocó en sus inicios al aspecto del diseño de sistemas, pero se puede aplicar a cualquier tipo y área del diseño, pues se diseña siempre para *alguien*, sea un coche, una silla, un vestido, una ciudad o un cartel. Aunque, Sanders y Stappers (2008), señalan que, en la actualidad, ya no se diseña simplemente objetos para los usuarios, sino que los diseñadores, bajo esta perspectiva, diseñan experiencias futuras para la gente, las comunidades y las culturas, que al día de hoy están más conectadas e informadas que nunca.

Han surgido a raíz de esta aproximación diferentes maneras de ver, o diferentes maneras de cómo abordar el diseño, como: el *diseño centrado en el usuario*, originado en el laboratorio de Donald Norman; el *diseño de innovación social*, del cual se pudieron ver las primeras acepciones en el *Manual de Oslo*, de 1992, y que ha sido adoptado y reinterpretado por diversos autores (Gallego-Cataño, 2017); *diseño*

etnográfico, entre otros. Aunque hay diferencias entre ellos, todos comparten la incorporación de técnicas etnográficas, así como la cualidad de abordar el diseño desde una perspectiva del usuario, entendiendo que es él –o ella-, quien posee la experiencia sobre su contexto y sus necesidades, y que sus contribuciones son esenciales para encontrar soluciones a las problemáticas detectadas.

López y López-León (2019), hacen énfasis en la importancia de clarificar el origen y enfoque de este tipo de perspectivas y discursos en torno al diseño que se enfoca en proyectos centrados en las personas. Los autores abordan los términos específicos de Diseño Centrado en el Usuario, Diseño Participativo y Diseño Lento, los cuales nombran como conceptos sinónimos disonantes, debido a que, al ser vistos como similares, en ocasiones se utilizan teórica y prácticamente como equivalentes, creando una disonancia en el sentido de que estrictamente no lo son.

El diseño participativo es el directo involucramiento de los usuarios en el co-diseño de las tecnologías que utilizan, y su interés central está en definir cómo los procesos colaborativos pueden ser determinados por la participación de las personas afectadas por la tecnología diseñada (Simonsen y Robertson, 2013). “Es una constelación de iniciativas de diseño que aspiran a la construcción de conjuntos socio-materiales, para y con los participantes de los proyectos” (Manzini y Rizzo, 2011). El diseño participativo, aborda la dialéctica entre lo que es y lo que podría ser, sus métodos permiten anticipar el uso futuro y futuros alternativos (Velden y Mörtberg, 2014).

Estas iniciativas de diseño se refieren a una serie de acciones donde los diseñadores juegan un papel principal, utilizando dispositivos de diseño, es decir, juegos, modelos, bocetos, prototipos, materiales de simulación, etcétera, que detonen acciones y una secuencia de eventos por parte de los participantes, para que puedan desembocar en una innovación social (Manzini y Rizzo, 2011).

Una de las palabras clave al hablar de diseño participativo, es: empoderamiento. Serán los que se verán afectados por el diseño quienes deban de tener la posibilidad de influenciarlo; así, los participantes pueden ser vistos como contribuyentes, ofreciendo su experiencia y conocimiento como recurso en el proceso (Mattelmäki y Sleeswijk Visser, 2011).

Una definición más completa de diseño participativo es la que proponen Simonsen y Robertson (2013):

El diseño participativo es un proceso de investigación, comprensión, reflexión, establecimiento, desarrollo y apoyo del aprendizaje mutuo entre múltiples participantes en una "reflexión en acción" colectiva. Los participantes suelen asumir los dos roles principales de usuarios y diseñadores, donde los diseñadores se esfuerzan por aprender las realidades de la situación de los usuarios, mientras que los usuarios se esfuerzan por articular sus objetivos deseados y aprender los medios tecnológicos apropiados para obtenerlos (p. 2).

Al pensar en la tarea del diseñador de comunicación visual como un investigador social, se puede decir que, generalmente este último, no incide en los fenómenos culturales, sino que se limita a observar, analizar, expresar, y opinar sobre lo estudiado. En cambio, la tarea del diseñador desde esta aproximación consiste, además, en ser un agente de cambio, en poder plasmar ideas que nacen de estas acciones y que pueden tener la posibilidad de incidir o transformar el entorno.

A través de diferentes herramientas propias de la etnografía, el diseñador puede extraer conceptos esenciales "hablados" directamente por el grupo social investigado, y puede tener la capacidad de *representar lo representado*, de representar visualmente lo observado y lo analizado, de hacer explícito lo implícito y, de alguna manera, lograr una modificación en el entorno visual y, por consiguiente, en la percepción de las personas, en sus emociones y en sus acciones.

El diseño, comúnmente ha tenido la tarea de hacer artefactos meramente atractivos y usables, pero desde este enfoque, la forma y el fondo son determinados específicamente por y para el usuario final. Este concepto es aplicable a cualquier

ámbito de diseño, ya sea industrial, textil, arquitectónico, o, en nuestro caso, gráfico.

Señala Frascara (2002) que:

Mientras el diseño ha estado preocupado tradicionalmente con objetos y procesos, tenemos que reconocer el impacto que esos objetos tienen sobre la gente. Debemos dejar de pensar en el diseño como constructor de gráficos, productos, servicios, sistemas o ambientes, y pensar en ellos como medios para el actuar de las personas, para realizar sus deseos y satisfacer sus necesidades. Son a las necesidades y a los deseos a las que tenemos que servir; los objetos de diseño deben ser vistos solo como medios. Esto requiere un mejor entendimiento de la gente, de la sociedad y del ecosistema, y llama hacia una práctica interdisciplinaria (p.33).

Nova (2014) señala que ha habido un incremento en el interés hacia las ciencias sociales por parte de los diseñadores, y esto ha provocado una mayor voluntad de enfocarse en la gente al momento de diseñar. Específicamente en los últimos 30 años, la etnografía ha empezado a jugar un papel destacado en las comunidades de diseño. Los diseñadores visitan a la gente en su contexto diario, observan cosas, hablan y graban conversaciones, hacen bocetos y toman notas, fotos o videos; incluso, en algunas ocasiones solicitan a los participantes que dibujen cosas, o que escriban un diario.

De esta manera, el diseñador puede descubrir cómo comunicarse con el usuario de una manera significativa, sabiendo lo que el usuario realmente quiere, en lugar de asumirlo, para así poder crear productos, servicios u objetos de diseño en general, que sean realmente útiles, usables o deseables. Nos dice Sanders (2002) que el diseño etnográfico nos da la habilidad de no sólo saber, sino también de empatizar con el usuario; por medio de herramientas especiales se puede acceder a los niveles profundos de la expresión del usuario y al adentrarnos en los sentimientos, sueños e imaginaciones de las personas, podemos establecer resonancia con ellos.

Sobre el diseño etnográfico, Barab, et al (2004) subrayan que una de las labores es la de empoderar la participación comunitaria y la importancia de la adaptación local de las estructuras de los diseñadores. Estos autores hablan del diseñador como observador participante, una tarea que tiene ciertas implicaciones. Citan a Finn (1994), que describe tres elementos clave que distinguen a la investigación

participativa de este tipo. Primero, estos proyectos están centrados en las *personas*, ya que son *informados por y responden a* las experiencias y necesidades de la gente. Segundo, el *empoderamiento* a través del desarrollo de conocimiento común y conciencia crítica. Y, por último, la *praxis*, que reconoce la inseparabilidad de la teoría y la práctica, y el compromiso de mejorar ambas.

El punto importante es que, mientras los diseñadores construyen una descripción detallada del contexto existente, también se posicionan en un papel en el que existe una agenda clara y experiencia crítica para proporcionar servicios y actividades. Señalan que, al contrario de los etnógrafos tradicionales, el trabajo del diseñador involucra entender las condiciones actuales, al mismo tiempo que trabajar para cambiarlas. La evidencia que se recaba, por lo que ellos llaman etnógrafos de diseño crítico (*critical design ethnographers*), se basa tanto en las observaciones realizadas en las interacciones con la comunidad, como en las interacciones que los diseñadores crean o propician con la misma comunidad, así la narrativa del diseñador es tanto observada como creada (Barab, et al, 2004).

Barab, et al (2004) señalan que, además, los diseñadores etnográficos consideran su trabajo no como un fin en sí mismo, ni como un producto posicionado para impactar una situación. Por el contrario, un principio central implica comprender que lo diseñado (sea un gráfico, un artefacto, una intervención, etcétera) depende positivamente de que los usuarios realicen transacciones con el trabajo, entre sí y con sus múltiples sistemas sociales, para que de esa manera el diseño sirva como una herramienta que forma parte de su sistema. Sostienen que la tarea requiere, entre otras cosas, escuchar en lugar de hablar, estar abierto al cambio y desarrollar un diálogo colaborativo. “Se trabaja con los participantes locales para identificar necesidades, compromisos sociales y posibles intervenciones, participando en un proceso de diseño participativo que involucra una voz y compromiso compartidos” (pag. 261). Un desafío central es no dejar que las perspectivas o compromisos sociales

preexistentes del diseñador, se conviertan en embudos a través de los cuales se interpretan todos los datos.

Una de las herramientas más efectivas en esta aproximación hacia el diseño, es la del co-diseño. Rizzo (2010), define al co-diseño como “un conjunto de técnicas creativas cuyo objetivo es inspirar el proceso de diseño” (p.3). Lupton (2012) señala que son procesos de diseño que involucran a los usuarios finales del producto, plataforma, publicación o entorno a diseñar, desde la fase de investigación. El diseñador de hoy ha aprendido que los usuarios son expertos en su propio ámbito. Muchos diseñadores se ven a sí mismos, ya no como controladores de un resultado final, sino como los desencadenantes de un proceso en el que los destinatarios están implicados activamente.

A los experimentos en donde los usuarios son invitados a contribuir en el proceso de diseño, se le ha llamado así, co-diseño. Estos experimentos buscan nuevas direcciones, ideas y soluciones, así como el entendimiento del tema o la expresión de experiencias de manera colaborativa. Los usuarios pueden proporcionar información, ser mentes creativas, evaluadores de nuevas ideas, etcétera. El co-diseño es un proceso y son herramientas de compromiso colaborativo; se utiliza en un contexto en el que los diseñadores están involucrados y la actividad está relacionada con la exploración, la visión y el desarrollo de soluciones. Propiciando una mentalidad empoderadora, el co-diseño brinda voz y herramientas a quienes tradicionalmente no formaban parte del proceso de diseño (Mattelmäki y Sleeswijk Visser, 2011).

Para Sanders (2017), el diseño es una indagación sobre una situación futura de uso, y el co-diseño, es una exploración colaborativa de situaciones futuras de uso. Los diseñadores, a partir de esta visión de participación, cubren la labor de no sólo definir “cómo diseñar”, sino, “qué diseñar”, y aprenden las herramientas necesarias para actuar como facilitadores o detonadores de la creatividad colectiva de los demás. Ella define el co-diseño como, “gente diseñando junta” Sanders (2000), así mismo,

introdujo el término *creatividad colectiva*, señalando que ésta tiene más potencial que la creatividad individual.

Los diseñadores diseñan para *alguien* más, por lo que la búsqueda de las voces, opiniones, experiencias, de ese *alguien*, es fundamental para el éxito de la transmisión del mensaje, del producto, del sistema, etcétera. “Al involucrar a los futuros usuarios en el proceso de diseño a manera de co-diseñadores, se incrementa significativamente la posibilidad de que el producto represente los valores y el significado de los futuros usuarios” (Velden y Mörtberg, 2014, p. 4).

La tarea del diseñador se basa en el acto de *hacer*, pero no sólo a manera de un acto de reproducción, sino a manera de un acto creativo, que implica la construcción y transformación de significados. El co-diseño es una forma de conjugar las mentes de diseñadores y participantes –o usuarios-, a menudo en ciclos iterativos, para propiciar la habilidad de hacer “cosas”, que describan futuros objetos, preocupaciones u oportunidades; o proporcionar puntos de vista sobre experiencias futuras y formas de vida futuras (Sanders y Stappers, 2014). En el co-diseño, el investigador, que puede ser a la vez, el mismo diseñador, toma el rol de *facilitador* (Sanders y Stappers, 2008).

El interés por diferentes herramientas y técnicas de co-diseño está creciendo rápidamente. Por medio de ellas se generan ideas, se invita a los usuarios a reflexionar, expresar sus experiencias, sentimientos y actitudes, las cuales inspiran a los diseñadores (Sanders y Stappers, 2014). El co-diseño requiere una iniciativa creativa por parte del equipo entero involucrado: investigadores, diseñadores, clientes y la gente que se verá beneficiada por esta experiencia: los usuarios (Sanders y Stappers, 2008).

“Este imaginario interior será de donde surja la creación de nuevas imágenes que se lancen de nuevo al afuera. Una relación fluida y constante de alimentación y

retroalimentación que vincula a los seres humanos y los hace partícipes en esta evolución constante de ideas, formas y figuras” Carnelli (2018).

El diseño participativo, conectado con el co-diseño tiene una misión: la de empoderar a la gente que está siendo afectada por el diseño (Mattelmäki y Sleeswijk Visser, 2011). El rol del diseñador, desde esta perspectiva de diseño participativo, se ve extendido, debido a la gama de actividades, capacidades y habilidades que le son requeridas. Puede actuar como facilitador, apoyando iniciativas que ya se estén realizando, pero también puede ser factor desencadenante de nuevas iniciativas. Puede así mismo, operar como miembro de equipos de co-diseño, colaborar con grupos de usuarios finales bien definidos, y también, comportarse como activista del diseño, lanzando iniciativas que sean socialmente significativas.

En resumen, la tarea del diseñador aquí, es usar la creatividad de los participantes para *hacer que las cosas sucedan*, y de esta manera, promover y sostener la conversación social sobre posibles futuros (Manzini y Rizzo, 2011).

Sanders y Stappers (2008) afirman que:

El panorama del diseño y la investigación del diseño continuarán cambiando a medida que el diseño y la investigación se difuminen juntos. En la parte frontal, el diseño se convertirá en sinónimo de investigación de diseño, creando nuevos paisajes de oportunidad para diseñadores e investigadores. La interfaz difusa se llenará de investigadores de diseño híbrido y diseñadores de investigación. Ya la investigación se está volviendo más prominente en los planes de estudio de los programas universitarios de diseño, que están creciendo rápidamente, y los vínculos entre, por ejemplo, las ciencias sociales y el diseño, se están fortaleciendo (p.13).

Esta difuminación del diseño con la investigación será disruptiva al principio, pues se querrán definir quién tiene los procesos, herramientas y métodos más adecuados, a quién pertenecen y, cómo se deben analizar los datos. Pero de esta situación vendrán nuevos tipos de diseñadores e investigadores, especializados más en el propósito del diseño, que en los productos (Sanders y Stappers, 2008).

1.4 Diseño gráfico enfocado al cambio social

El diseño de la comunicación visual –o diseño gráfico- es mayormente asociado con el comercio: la creación de etiquetas, el diseño de revistas, *banners* en redes sociales y un sin número de objetos que tienen como objetivo la venta de productos o servicios que, si bien son necesarios en cualquier economía, también abonan a lo que comúnmente conocemos como *consumismo*, una actividad dañina, tanto ecológicamente como socialmente. En un mundo predominantemente visual, el trabajo de un diseñador gráfico se vuelve esencial, y muy complejo a la vez, pues hay una competencia desmedida de estímulos visuales constantes que, aunado a este afán de venta, puede ocasionar una sobresaturación de los sentidos.

Debido a esta sobresaturación, y a las desigualdades y problemáticas sociales que vivimos en la actualidad, muchos diseñadores se han volcado a mirar esa idea de “desarrollo” desde otra perspectiva, y han reaccionado y respondido desde lo que se conoce como *diseño social*. Un diseño que trata de aportar sus habilidades y cualidades hacia la mejora de los entornos, y en poner granos de arena para provocar cambios sociales, por muy pequeños que parezcan.

El diseño social tiene estrecha relación con el diseño participativo; según Shea (2011), debe expandirse a considerar no sólo a los diseñadores, sino incluir a usuarios finales y a los participantes sociales. El diseño social no puede ser una subespecie del diseño, como lo es el diseño de envase, el editorial, el de servicios, etcétera, sino una actividad mayor que depende del diseño en todas sus formas, es decir, sus procesos, pensamientos, herramientas, metodologías, habilidades, historias y sistemas, con el fin de contribuir a las necesidades sociales. Implica a la vez, una actitud y un enfoque de vida, nos puede ayudar a definir cómo queremos vivir en el futuro. “Por lo tanto, es inherentemente pragmático y orientado a los resultados, a la vez humilde y ambicioso, y fundamentalmente optimista y con visión de futuro” (p.7).

Un logotipo o un cartel rara vez puede abordar la totalidad del problema social que provocó el involucramiento del diseñador, en cambio, el diseñador, necesita encontrar formas para poder llegar a la raíz del problema, que a menudo es parte de un sistema más amplio y desordenado de problemas que deben abordarse (Shea, 2011).

Shea (2011), señala que:

Puede ser poco realista establecer metas específicas al comienzo de los proyectos basados en comunidades, pero hay un puñado de resultados no monetarios que los diseñadores pueden aspirar a lograr: ayudar a los miembros de la comunidad a establecer una visión común, y fortalecer su interés para trabajar juntos hacia esa visión; aclarar información o datos complejos, con gráficos que aumentan el conocimiento y las aptitudes de la comunidad; mejorar la forma en que una organización se comunica con los miembros de su comunidad; ayudar a los miembros de la comunidad a mejorar su calidad de vida mediante la sensibilización sobre temas de seguridad, salud y medio ambiente de una manera que los capacite para asumir su responsabilidad; aumentar la eficiencia de un proceso; y mejorar el capital social y humano de la comunidad con mejores lazos sociales, redes y apoyo (p.10).

Lo que plantea Shea es posible vincularlo con una conversación realizada con el Dr. José Rafael González Díaz (González-Díaz, 2019) profesor asociado y director del departamento de Arte, Arquitectura y Diseño, de la Pontificia Universidad Javeriana, de Cali, Colombia. En dicha entrevista se abordaron temas relacionados con la importancia de la vinculación del diseño de la comunicación visual con cuestiones de relevancia social dentro de las comunidades.

González-Díaz (2019) comenta que el poder de transformación social que el diseño puede tener, es su capacidad de formar estructuras que pueden perdurar; tener la posibilidad de crear, no solamente determinadas intervenciones gráficas, sino modelos para que las intervenciones sean replicables, siguiendo las reglas del diseño, sus procesos internos y pedagógicos. Señala que el diseño, desde su pensamiento y desde sus lógicas tiene la capacidad de crear estas estructuras; tiene la capacidad de “graficar” esos momentos, de encapsularlos para que sean replicables.

Habla también de la importancia del monitoreo posterior a la realización de los proyectos sociales, que sirve para observar el grado de apropiación que se ha dado, qué inquietudes se han propiciado a raíz del proyecto, qué cambios proponen los miembros de las comunidades, etcétera. Entonces, se puede notar que el modelo funciona como estructura, pero a la vez, aparecen nuevas intervenciones, que se pueden adecuar a determinadas circunstancias, que cobran vigencia, es decir, que son “cosas vivas”, en donde si no se evalúa o retroalimenta se corre el riesgo de ser una labor asistencialista, obstruyendo el fin de dichos proyectos.

Por otro lado, expresa que los resultados obtenidos en este tipo de proyectos de intervención gráfica, van mucho más allá de la transformación tangible del entorno, ya que el fin último es la transformación de las personas; aunque obviamente tiene que haber una conexión, pues un aspecto condiciona al otro. Señala que han descubierto en el transcurso de los proyectos realizados, que los encuentros desde el dibujo, rompen barreras, rompen hielos, y logran que la gente se conecte.

Lo gráfico y lo visual logran su valor a partir de quedar registrados en el tiempo, quedan como parte de un acervo que se ha construido con la comunidad. Ellos lo cuidan porque lo conciben como propio, se genera trabajo de identidad de los sujetos, de los seres humanos; es el fortalecimiento a través del reconocimiento, son ejercicios de creación y de construcción de identidad, y cuando esto sucede, cambia todo. Al reconocerse el individuo dentro de una comunidad, se crean símbolos gráficos propios que son sumamente valiosos, ya sean plasmados en algún espacio físico, o en algún producto editorial (González-Díaz, 2019).

Dentro del marco del diseño participativo, el diseño con relevancia social es el enfoque que tiene este proyecto, por lo que se mostrarán a continuación, algunos estudios de caso que han seguido ambas pautas, tanto el diseño participativo, como la intención de provocar un cambio social.

1.5.1 Juego “Parqués Intercultural”

En la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia, se ha puesto en operación un proyecto piloto llamado “Colores por la Vida”, a manos de alumnos de la carrera de Diseño de la Comunicación Visual, y dirigidos por los maestros Diego Giovanni Bermúdez Aguirre y Fernando Arboleda Aparicio, en donde se ha buscado la aportación de manera gráfica a posibles soluciones de problemáticas sociales en la zona del Valle del Cauca.

Uno de los proyectos destacados que se han realizado bajo este marco, se titula “Tramas, Parqués Intercultural”, que tiene como fin la promoción de las relaciones interculturales entre comunidades. Los realizadores del proyecto narran que en Colombia hay una problemática fuerte en la convivencia de territorios que son habitados por distintos grupos sociales, en donde las visiones e intereses se confrontan (Parqués Intercultural, 2017).

Este proyecto busca que, por medio de la herramienta del juego, se realicen encuentros entre estas comunidades –y sus territorios– que han estado en conflicto social: indígenas, afrodescendientes, campesinos, entidades medioambientales, instituciones públicas y empresas privadas. Para el planteamiento y diseño del proyecto, se reunieron representantes de dichas comunidades en sesiones de creación participativa, junto con los estudiantes y profesores de Diseño de Comunicación Visual, e investigadores del Instituto de Estudios Interculturales.

Imagen 4 / Sesión de creación participativa para juego “Parqués Intercultural”.

Este juego de roles consiste en que cada uno de los participantes, idealmente, un representante de cada grupo social, conozca por medio de tarjetas predominantemente gráficas –debido al alto índice de analfabetismo–, las visiones particulares y prácticas del territorio de los otros grupos, así como los elementos del territorio que generan su identidad, es decir, que se “pongan en sus zapatos”. Los jugadores hacen un recorrido territorial y desde la perspectiva del otro deben responder a preguntas y dinámicas relacionadas con el diálogo intercultural, la construcción de paz, el desarrollo rural y los procesos comunitarios. En el tablero de juego se pueden observar a seis personajes, y cada uno representa una de las comunidades mencionadas; las manos de cada personaje sostienen su territorio y una herramienta que caracteriza las prácticas de cada uno.

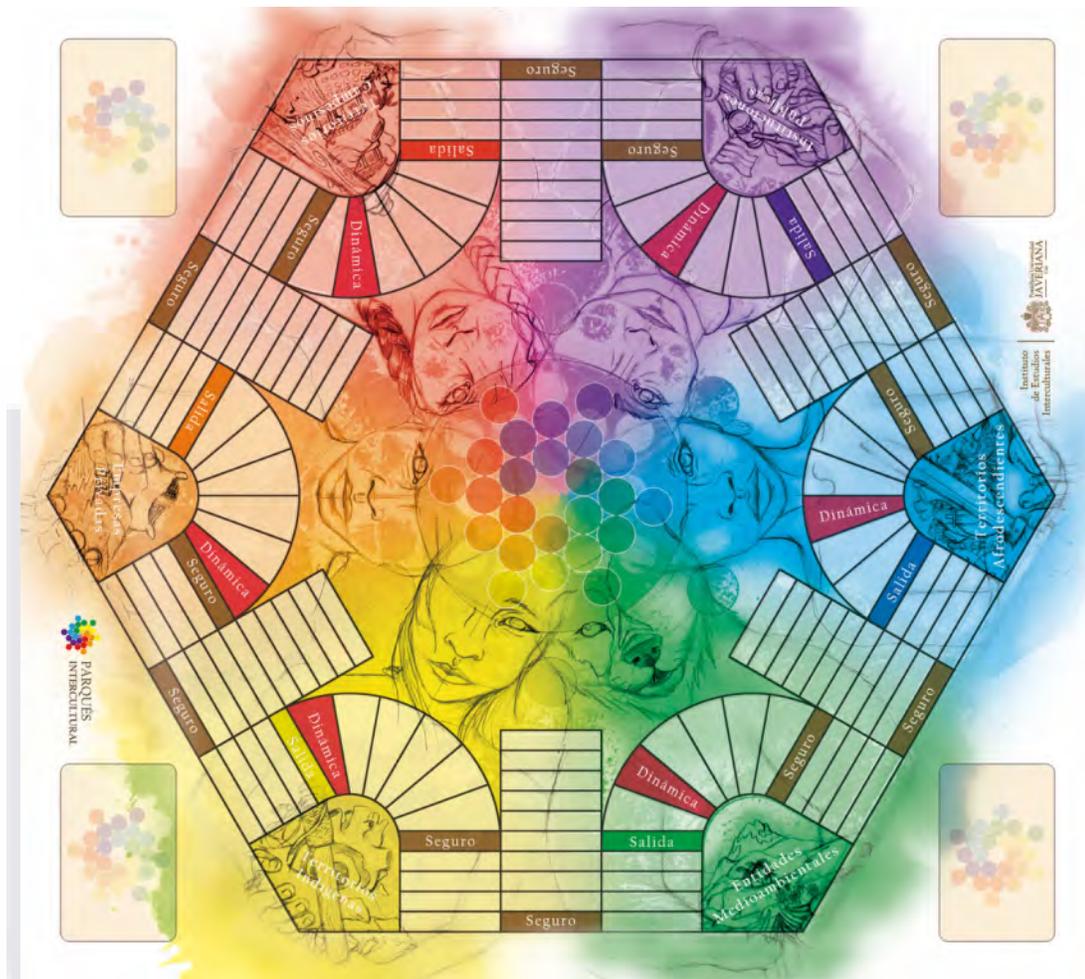

Imagen 5 / Tablero del Juego "Parqués Intercultural"

Por medio de esta versión del juego del *parqués* (parchís), que es jugado en todo el territorio colombiano, y principalmente en zonas rurales, se busca entonces, reflexionar, tener empatía y el diálogo intercultural, con el fin de la transformación social y la construcción de paz.

1.5.2 Campaña "No hooks before books"

Shea (2011) nos narra la campaña "*No hooks before books*" desarrollada por los diseñadores gráficos Mark Alcasabas y Virginia Sasser, realizada para un programa sin fines de lucro llamado UMAR Boxing, en la ciudad de Baltimore, Estados Unidos, en

1.5.3 Campaña "Music for Everyone"

Otro ejemplo sería el que nos comenta Shea (2011) sobre la organización musical sin fin de lucro *Music for Everyone* (MFE) que lanzó una campaña en conjunto con *Society of Design* (SOD) llamada "Keys for the City" en la ciudad de Lancaster, Pennsylvania, para fomentar la creatividad y el sentido de comunidad entre el público en general y crear conciencia sobre las iniciativas locales de educación en música y artes visuales. La campaña consistió en la tarea de que diseñadores y artistas locales reinventaran la apariencia de pianos viejos que fueron donados, de forma inspiradora y energizante para ser colocados en las calles, y de esta manera promocionar a la organización y sus eventos.

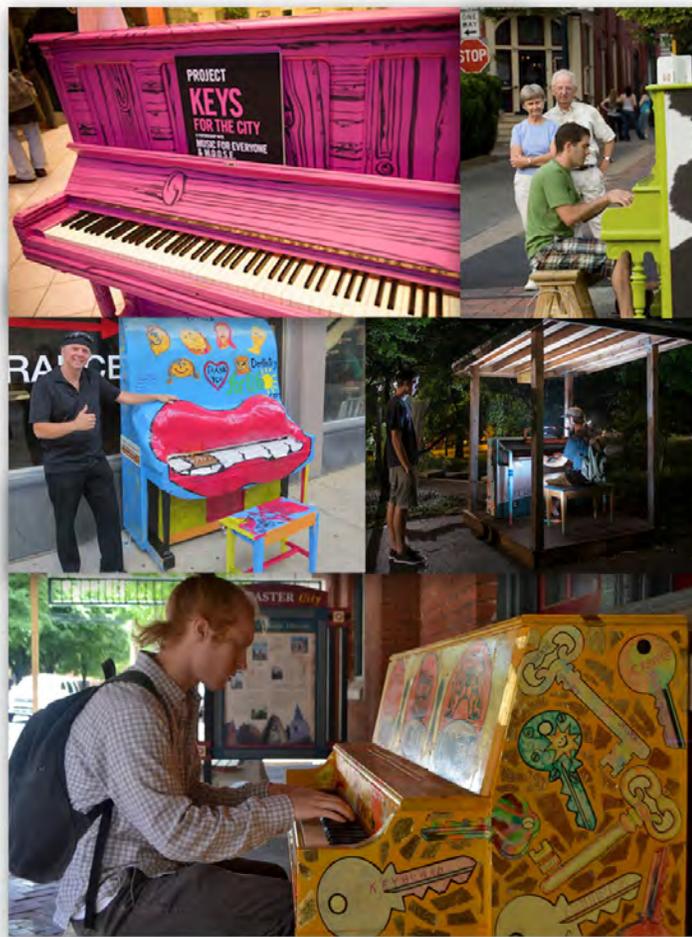

Imagen 7 / Campaña "Music for Everyone"

1.5.4 Campaña “3419”

Por último, la campaña “3419” que comenta Lupton (2012), realizada por alumnos del *Maryland Institute College of Art* (MICA), con la cual se quería contribuir al esfuerzo por sensibilizar a la comunidad local, en específico a alumnos de secundaria, sobre los problemas de personas sin hogar en la ciudad de Baltimore. Al no poder abordarse todos los aspectos en cuestión en un solo proyecto, el equipo delimitó su objetivo y creó un proyecto que se pudiera llevar a cabo con los recursos disponibles.

En 2008 se contabilizaron en la ciudad de Baltimore 3419 personas indigentes, por lo que el equipo de diseño decidió construir una campaña en torno a este número, con la intención de llamar la atención, tanto sobre la escala del problema, como sobre su naturaleza, específicamente humana. El resultado de la fase inicial fue un kit para los niños que le permitió al equipo interactuar con su público objetivo. El kit incluía un cartel y varios cuestionarios para informar a los niños de los problemas padecidos por los indigentes, y enseñarles de qué manera podían ayudarles. También contenía dos plantillas con el número 3419, en una fuente tipográfica previamente estudiada y seleccionada, dos fundas de almohada, un bote de pintura y un pincel. La idea era que los alumnos se animaran a usar las fundas como lienzos para crear sus propios carteles, de modo que se comprometieran de una manera activa y reflexionaran sobre el problema y lo que supone dormir sin una cama propia.

Imagen 8 / Campaña "3419"

1.5 El arte como herramienta de transformación social

“Si se ha tenido realmente la experiencia del arte, el mundo se habrá vuelto más leve y luminoso” (Gadamer, 1991, p.34).

Cualquiera que haya experimentado alguna actividad artística, conoce la sensación o la emoción que ella produce. La necesidad del arte en el ser humano ha estado presente desde los inicios de su historia. Este afán de dejar plasmadas nuestras huellas, es inherente a nosotros, y aunque el concepto de arte ha ido evolucionando a lo largo de la historia, y el modo de expresar dichas huellas ha cambiado, es innegable

la importancia y el acompañamiento que el arte ha producido –y produce- en las sociedades.

Gadamer (1991) explora tres conceptos que tienen estrecha relación con el tema de la presente investigación, pues pueden ayudar a entender la relación tan potente que puede tener el arte con la comunidad infantil. Señala que la comprensión de lo que es el arte hoy en día representa una tarea para el pensamiento y que para ello se debe estudiar las experiencias humanas más fundamentales. Para conocer la base antropológica de nuestra experiencia del arte hace falta desarrollar tres conceptos: juego, símbolo y fiesta:

Sobre el elemento lúdico del arte, Gadamer (1991) se refiere en especial al concepto de *juego*, que es inherente a la cultura humana; un vaivén de acá a allá, un movimiento que forma parte de un espacio de juego y que no tiene fin alguno. Hablando del arte, se relaciona más con un automovimiento, característica fundamental de lo viviente en general ya que, si vive, lleva un impulso. Por otro lado, el juego relacionado con lo humano puede incluir también a la razón, la cual puede poner reglas, ordenar y disciplinar sus propios movimientos del juego, como si tuvieran fines. Entonces, el juego es racional, pero al mismo tiempo se juega sin pensar por qué se está jugando, o para qué; simplemente se juega.

El juego, por otro lado, siempre se «juega-con», es decir, es un hacer comunicativo; hay comunicación no sólo con la persona con la que se juega, sino con el observador del juego, ya que, al observar, es parte de él. El concepto de juego entonces lo podemos empezar a relacionar con el arte, pensando que por medio del juego una cosa se transforma en otra, “saber que algo es referido como algo, aunque no sea nada conceptual, útil o intencional, sino la pura prescripción de la autonomía del movimiento” (Gadamer, 1991, p.32). La obra de arte nos da un punto de identidad del reconocimiento, de la comprensión, “toda obra deja al que la recibe un espacio de juego que tiene que rellenar” (Gadamer, 1991, p.34). Esto sucede en todas las artes,

siempre hay un espacio de reflexión y un espacio espiritual, tanto en las artes clásicas como en las modernas.

Sobre el elemento simbólico del arte, Gadamer explica que *símbolo* significa en griego «tablilla de recuerdo», debido a una historia en donde una tablilla se rompía en dos, quedándose cada persona con una parte, para después de muchos años poder identificar a esa persona o a sus descendientes. Esto se puede relacionar con la idea de que cada hombre –y mujer– es un fragmento de algo, y en la esperanza de la búsqueda de ese encuentro del fragmento complementario que nos reintegre, es que se da el amor. Esta idea del “encuentro de almas y de afinidades selectivas puede transferirse a la experiencia de lo bello en el arte” (Gadamer, 1991, p.39). Lo significativo inherente a lo bello del arte, remite a algo que no está de modo inmediato en la visión comprensible como tal.

La experiencia de lo simbólico en el arte quiere decir que la obra particular se representa como un fragmento de *ser* que promete complementar a otro fragmento, y así lograr un todo. En “un encuentro con el arte, no es lo particular lo que se experimenta, sino la totalidad del mundo experimentable y de la posición ontológica del hombre en el mundo, y también, precisamente, su finitud frente a la trascendencia” (Gadamer, 1991, p.40).

Lo simbólico en el arte juega con la mostración y ocultación; descubrir, desocultar y revelar, por un lado, y ocultamiento y retiro por otro. El arte exige siempre un trabajo propio de construcción. “La obra de arte significa un crecimiento en el ser” (Gadamer, 1991, p.42).

Sobre lo festivo del arte, Gadamer (1991) comienza diciendo que la fiesta rechaza todo asilamiento de unos hacia otros, es comunidad, y lo es en su forma más completa. Las fiestas se celebran, y esto significa que, al contrario del trabajo que nos separa y divide, en la fiesta y la celebración no hay aislamiento, todo está congregado. Saber

celebrar es un arte, es reunirse por algo sin saber el motivo; no es cuestión del azar el que todo esto se asemeje a la experiencia de la obra de arte. Tanto en la fiesta como en una sala de arte, la gente se congrega en torno a algo, por lo que podemos decir que la celebración –y el arte- es una actividad intencional.

Gadamer (1991) habla de los conceptos “tiempo lleno” o “tiempo propio”. Al estar en una fiesta, todos están llenos de ella, ésta no sucede para llenar este tiempo vacío, sino por el contrario, al llenar el tiempo de la fiesta el tiempo se vuelve festivo, y con ello se conecta inmediatamente con el carácter de celebración. A esto se le puede llamar “tiempo propio”.

Así, estos tres conceptos nos pueden ayudar a entender por qué el arte puede cautivarnos a todos, pero especialmente a los niños. El carácter lúdico y festivo del arte congenia perfectamente con lo que somos, o con cómo somos, cuando somos niños. Ahora, de todas las artes, quizá la que más podemos relacionar con la fiesta y el juego, es la música.

Menciona Geertz (1973) que la sociedad está construida de emociones, y éstas son las que unen a los individuos. Las expresiones artísticas no sólo son reflejos de una sensibilidad que se representa analógicamente y que preexiste, sino que sirven para la creación y mantenimiento de dicha sensibilidad. Es así, “coloreando la experiencia con la luz que proyectan sobre ella, cómo las artes desempeñan su papel, como artes, en la vida social” (p.371). Las sociedades se interpretan a sí mismas; lo que se necesita es aprender a tener acceso a ellas.

Turino (2008), menciona al antropólogo y científico Gregory Bateson (1972), quien sugiere que las artes son una forma especial de comunicación, que integran y unifican a los miembros de los grupos sociales, pero también integran a los propios individuos con ellos mismos, y a ellos con el mundo. Argumenta que, si el lenguaje normal fuera el único necesario para comunicarnos, entonces las artes hubieran desaparecido hace

mucho tiempo. Sugiere que los artistas se comunican a través de formas y patrones que sirven como mapas de sensaciones, imaginación y experiencias, y es a través de ellos que nos conectamos de la manera más profunda y formamos parte del mundo de la naturaleza.

La música, por su parte, posee ciertas características específicas que no comparte con el resto de las artes, y que provocan efectos muy poderosos en los seres humanos. Una de estas características es la que Edward Hall llama, *sincronía social*. Turino (2008) hace referencia a Hall (1989), quien señala que, en la vida cotidiana, todas las interacciones sociales armónicas se basan en la sincronía del movimiento y el lenguaje corporal.

Esta *sincronía social* es una base crucial para experimentar un sentido de pertenencia e identidad, y se acentúa o se hace muy evidente al momento de compartir o producir música en conjunto con alguien más. Este acto genera un efecto de unidad social y pertenencia, y es debido a ello que el hacer música de manera grupal, o el bailar, son la base de rituales, ceremonias y actividades que tienen como fin articular y fortalecer los vínculos sociales. Es en *el hacer*, o en este caso, en *el tocar*, donde estos sentimientos y esta experiencia de estar en sincronía con los otros, se vuelve más pronunciada. Este *tocar* en conjunto, es producto de un conocimiento musical y de hábitos compartidos. La música y la danza requieren un nivel mayor de atención en el ritmo y la sincronía, provocando una mayor conciencia de la relación con los otros participantes (Turino, 2008).

La historia del arte ha pasado por distintas etapas a lo largo de la historia, una de ellas es el llamado movimiento de *arte comunitario*, cuyas raíces se remontan a finales de los años 60's y principios de los 70's del siglo XX, en Estados Unidos. Esta conexión de la visión activista con el arte, se generó en el contexto de las protestas contra la Guerra de Vietnam (Lacy, 1995). Esta nueva visión del arte se basa en que su significado debe encontrarse en el contexto (social o físico) y no en el objeto autónomo, aumentando el

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

interés por el público y por las formas de implicarlo en la obra artística (Perez Garrido, 2009). El idealismo y la necesidad por la democracia de la época, provocaron que varios artistas se cuestionaran su rol en la sociedad, así, “el individualismo, la auto expresión y el arte por el arte, comenzaron a ser reemplazadas por la colaboración, la relevancia social, el proceso y el contexto” (Harding, 1995, párr. II).

Este cuestionamiento del individualismo y de la idea del artista como creador aislado y genial, favoreció a que muchos artistas cambiaran el elitismo cultural, por una vinculación de su trabajo con problemáticas del contexto social, en donde transcurrían sus vidas. Esto llevó a que se sacaran las obras de arte de las galerías y museos, para situarlas en ámbitos más cotidianos, normalmente aquellos de los grupos sociales más desfavorecidos (Perez Garrido, 2009).

El arte como herramienta de transformación social tiene voz a través del *arte comunitario*, que se puede asociar a un tipo de prácticas que tienen como fin “una implicación con el contexto social, que persiguen, por encima de logros estéticos, un beneficio o mejora social y, sobre todo, que favorecen la colaboración y la participación de las comunidades implicadas en la realización de la obra” (Perez Garrido, 2009, p. 199).

Asimismo, el arte como herramienta de transformación trata de reconstruir una identidad individual y social que ha sido dañada por diversas problemáticas. Además, la experiencia estética, y lo que ello implica, puede ocasionar un sentido de reconocimiento y respeto por parte de los otros. Menciona Sarubi (2015) que, a través del arte, el individuo se reposiciona socialmente como protagonista, pretendiendo romper con una historia de estigma y victimización.

El contacto de personas en situación de exclusión social con el arte, puede estimular y desarrollar “su potencial creativo, focalizando el desarrollo integral de sus capacidades, generando un impacto positivo de recuperación de autoestima, refuerzo

de la identidad colectiva y organización comunitaria” (Sarubi, 2015, pag.6). Por otro lado, si el arte, con todas las virtudes antes mencionadas, logra que los niños, niñas y adolescentes se “enganchen” en él, tendremos a un ser humano que podrá ver más allá de su entorno, y que tendrá la capacidad de tener un proyecto de vida.

2. LAS ORQUESTAS INFANTILES Y JUVENILES

El presente recorrido fue realizado con la finalidad de proporcionar un panorama sobre la historia de las orquestas infantiles y juveniles y su importancia a nivel social. Se presentan sus orígenes en Venezuela, el caso de una orquesta en Colombia, su trayectoria en México y su llegada a la ciudad de Aguascalientes.

2.1 El Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles, y su relevancia social

2.1.1 Orígenes e importancia de “El Sistema” en Venezuela

El objeto de estudio de la presente investigación es la Orquesta Infantil y Juvenil *Compáz de Aguascalientes*, México, que toma su inspiración y modelo de *El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela*, o “*El Sistema*”, como se le conoce coloquialmente, que es una iniciativa de educación musical creada en Venezuela en 1975, a manos del músico y maestro venezolano José Antonio Abreu Anselmi. Nos narra Prensa FundaMusical Bolívar (s.f.) la historia de “*El Sistema*”, que comienza como un sueño de Abreu de conformar una “orquesta juvenil que permitiera a los estudiantes de música llevar a cabo prácticas en conjunto, transformar la educación musical en el país y crear un gran movimiento con identidad venezolana que se convirtiera en una fuente laboral digna y profesional” (párr.3).

Su filosofía se basa en dar la posibilidad de superación y vitalidad a los niños, niñas y adolescentes a través del cumplimiento de sus sueños de realización personal y profesional por medio de la música. Más allá de ser un producto de la genialidad y virtuosismo de sus creadores, la música es un reflejo del alma de los pueblos (Prensa FundaMusical Bolívar s.f.).

“Tocar y luchar” es la consigna de esta organización, la cual encarna, por un lado, la lucha de los años iniciales para dar a conocer, en todos sus aspectos, la reforma de

educación musical y todas las bondades sociales y culturales que sus fundadores proponían con el fin de que el movimiento creciera y se convirtiera en un programa sustentable. Por otro lado, el reto sustantivo que ha significado formar a los miles de maestros y directores de orquestas que se han necesitado para fundar los núcleos de “*El Sistema*” en todo el territorio venezolano, quienes también han llevado su experiencia por toda América y el mundo como misioneros de la música (Prensa FundaMusical Bolívar, s.f.).

“El Sistema” ha sido calificado en el mundo como “el milagro musical venezolano”. A partir de él, bajo la enseñanza de 10,000 profesores en todo Venezuela, 900.000 niños, niñas y adolescentes, en su mayoría provenientes de estratos sociales de bajos recursos económicos, tienen contacto con el aprendizaje de la música y el arte, así como con una formación personal y colectiva donde se les inculcan valores sociales, morales y espirituales que son la razón fundamental del programa. (Prensa FundaMusical Bolívar, s.f.).

Sobre el impacto que este programa ha tenido en el mundo, la Prensa FundaMusical Bolívar (s.f.) publica:

Esta experiencia venezolana ha causado un gran impacto cultural y social, especialmente en países que buscan disminuir sus niveles de pobreza, analfabetismo, marginalidad y exclusión en su población infantil y juvenil, así como en aquellas naciones que históricamente han cultivado las artes musicales.

Más de 40 países han sido inspirados por “*El Sistema*”, en los cuales está ya sembrada la semilla del modelo venezolano; se muestra de esta manera al mundo como una alternativa real y sustentable de educación, progreso y paz. Entre estos países se encuentran: Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Escocia, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Inglaterra, Italia, Jamaica, India, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.

La relevancia de este programa, que ha sido piloto en todos estos países, se debe a que el arte, o en este caso la educación y la práctica artística, puede ser un gran coadyuvante para contrarrestar problemáticas sociales a través de la sensibilización de niños y adolescentes. Nos dice Hernández-Estrada (2014), que los resultados de la experiencia venezolana se pueden constatar con la revisión de los proyectos de medición y evaluación del Banco Inter-Americano de Desarrollo, donde se han realizado estudios para comprobar y validar el trabajo de las orquestas infantiles y juveniles dentro del ámbito de regeneración social. Los resultados son favorables y contundentes.

Abreu (2009), en una conferencia TED, profundiza sobre los beneficios de *“El Sistema”*:

En la esfera personal social, se destaca el desarrollo intelectual y afectivo de los niños que se involucran en los coros y en las orquestas. La música se constituye en fuentes de desarrollo de las dimensiones de ser humano, que eleva su condición espiritual y lo conduce a un desarrollo integral de su personalidad. De tal manera que se dan inmensas ganancias intelectuales y afectivas, entre otras, la adquisición de principios de liderazgo, de enseñanza, de capacitación, el sentido de compromiso, de responsabilidad, de generosidad, de entrega a los demás, de aporte individual para el logro de inmensos fines colectivos. Convierte al niño en un modelo para su familia y su comunidad, lo convierte en un mejor estudiante en sus estudios regulares, porque le infunde un sentido de la disciplina, de la constancia, de la puntualidad que lo ayuda enormemente en sus estudios regulares.

En una entrevista realizada al maestro Henry José Ugas Brito (Ugas-Brito, 2019), integrante actual del cuerpo docente de la Orquesta Sinfónica de Siloé, en Cali, Colombia, y quien fuera miembro de *“El Sistema”* desde su infancia como alumno, hasta su adultez como profesor, se pudo observar de primera voz la relevancia social del programa.

Ugas-Brito, un oriundo de la ciudad de Carúpano, Venezuela, relata sus inicios en el mundo de la música, su compromiso y encanto por ella a muy temprana edad. Criado por su abuela paterna y sus tías en un entorno social humilde, cuenta que, a raíz de su contacto con la música, los juegos de la calle en los que él solía participar, los percibía

ya un poco bruscos y agresivos, y no quería participar más en ellos, así la música lo fue atrapando, alejándolo más de la calle, y acercándolo más a ella. Él lo dice muy claro, “yo no sé qué sería de mí, si no hubiese conocido la música”.

Debido a su progreso, en 1998 fue seleccionado para formar parte de la Orquesta Nacional que representaría a Venezuela en diversos lugares del mundo. Para él fue la más grande experiencia que ha podido tener en toda la vida, porque además de los viajes y los conciertos, los ensayos eran directamente con el maestro Abreu, personaje que él considera como un maestro que le enseñó toda una filosofía de vida a través de la música, y a través del servicio a los demás. Abreu le enseñó que toda esta formación recibida, debería de ser transmitida a los que venían después, para ayudar a transformarlos también.

Brito afirma que “*El Sistema*” ha sido una gran escuela para una gran cantidad de jóvenes en Venezuela, y que quien ha pertenecido a “*El Sistema*”, lo mira como una casa, como una familia, y como algo sumamente especial; y al maestro Abreu, como su padre, abuelo, su guía. Esta filosofía hizo que al salir de bachillerato se interesara en convertirse en maestro, y eventualmente dedicarse a la música como profesión.

A pesar de la crisis social y económica que vive Venezuela en los últimos años, Brito, considera que “*El Sistema*” sigue trabajando en su esencia de formar niños y jóvenes. Dice que aunque ha habido merma de profesores, ya que muchos, como él, se han visto en la necesidad de emigrar a otras naciones en busca de estabilidad y otras posibilidades, “*El Sistema*” ha podido seguir funcionando debido a que siempre ha sido un semillero de músicos, donde el liderazgo se asume a través de la práctica, entonces los jóvenes que estaban al frente, han tomado la batuta, con la convicción de que el proyecto no debe parar y que ellos seguirán adelante; así los nuevos directores son una nueva generación de jóvenes que se formaron en el mismo *Sistema*.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Para Brito, el valor que tiene *“El Sistema”* y los programas que se han desarrollado a partir de éste, es el de acercarse al arte profundizando la sensibilidad interna del ser humano, lo que a su vez le permite ver más allá de lo que está a su alcance. También tiene el valor de la integración, porque el niño o niña forma parte de una agrupación, de un entono, y automáticamente integra a toda su familia y a su comunidad; porque ese niño o niña, al pasar por las calles con un instrumento en mano, refleja que forma parte de un grupo, y esa comunidad lo ve, y es capaz contagiar así a otros niños y niñas, y lograr que el programa se extienda.

Brito recuerda que cuando de niño pasaba caminando con su violín rumbo a clase, sus vecinos decían “mira, ya va ahí el niño con el violín” y más tarde, cuando hizo su primera gira con la orquesta, decían “mira, el niño con el violín que pasaba por ahí, ya está tocando con la orquesta”. Esto, comenta, iba creando cierto orgullo dentro de su comunidad, y ésta misma lo respaldaba; así como otras comunidades respaldan a los niños y niñas que participan en estos programas, pues saben que están haciendo algo productivo. En el entorno familiar, los miembros de la familia también observan la trayectoria y formación de los niños y niñas, él cuenta que su abuelita era su fan número uno, muy orgullosa de él, presumía con la vecina cuando se iba de gira, a lo que él respondía, “abuela, pero no diga eso”, y a lo que ella replicaba, “no, no, pero es que tengo que decirlo”.

Sobre la complejidad de insertar la música clásica – o académica– en entornos donde normalmente no se encontraría, Brito dice que en Venezuela, donde en algunos casos se le llamaba música de muerto o música fúnebre a la música clásica (debido a la tradición de que cuando fallece algún personaje, en la radio o televisión se pone música clásica por respeto y para rendirle homenaje), poco a poco se fue cambiando esta relación, ya que *“El Sistema”* tuvo la visión de integrar todo un abanico de música popular al ambiente de la académica, como parte de la labor de integración. El valor de la música académica, es que proporciona bases que se pueden aplicar a cualquier otro tipo de música, pues da estructura. Así nacieron en *“El Sistema”*, orquestas típicas

de música popular, orquestas de arpa llaneras, de música tradicional, de salsa, de rock sinfónico, o afrocaribeñas.

2.1.2 La Orquesta Batuta de Colombia

La relevancia en el mundo de las diversas orquestas nacidas de *“El Sistema”*, se ejemplifica con el caso de la *Orquesta Batuta de Colombia*, a través de la tesis doctoral de Rincón-Prat, misma que se presenta a continuación.

Rincón-Prat, hace un recorrido de manera general sobre los conceptos de cultura, democracia cultural, identidad y música, así como un análisis del contexto social y musical de Colombia. Específicamente analiza los objetivos sociales y musicales y, sobre todo, el impacto social y educativo de la *Orquesta Batuta de Colombia*. *Batuta* nace a raíz de *“El Sistema”* venezolano, como un programa de fomento al desarrollo social que emplea la música como principal herramienta o elemento de intervención, acercamiento e interacción con las personas.

Esta autora menciona que Grossberg (1996) expresa que uno de los aspectos de la identidad cultural de un grupo determinado es la manifestación de tradiciones relacionadas con el arte, como la música y la danza; estas manifestaciones establecen propiedades de identidad cultural, y determinan el patrimonio cultural intangible de un grupo social. Asimismo, el patrimonio cultural tangible se establece a través del reconocimiento de un entorno físico delimitado y de los objetos o construcciones presentes en él, los cuales son dotados de una significación especial que contribuye a fomentar el sentido de pertenencia en las personas de un mismo grupo o entorno social.

En este sentido, Rincón-Prat (2015) concluye que la música, aunque es un elemento intangible, constituye uno de los principales componentes de identificación de las sociedades humanas y, por consiguiente, se puede concluir que las orquestas

infantiles y juveniles, al ser un grupo determinado que genera una experiencia musical con ciertas características especiales, pueden ser generadoras de identidad cultural.

Por otro lado, la autora de esta tesis menciona las repercusiones que la música puede tener en los niños y jóvenes; nos dice que Megías y Rodríguez (2001) realizaron un estudio por medio de entrevistas a jóvenes de diversas procedencias, y analizaron la forma en que la música constituía para ellos un elemento de comunicación y socialización, y de esa forma un elemento configurador de signos característicos de la identidad juvenil.

Rincón-Prat (2015) hace un análisis sobre los efectos que diversos géneros musicales, y la creación de éstos, pueden tener sobre los grupos sociales. Menciona que para MacDonald, Hargreaves y Miell (2012), la identidad del músico es un concepto relativo que se vincula con aspectos de tipo social y cultural de sí mismo y del entorno en el que se ha desarrollado. Cada estilo musical conlleva una práctica específica y una identificación con un entorno determinado.

En este sentido, nos menciona que Cáceres (2001) realiza una reflexión sobre la identidad del músico latinoamericano que ha sido formado en estilos creativos, interpretativos, compositivos y educativos europeos de tipo sinfónico. Para Cáceres, este tipo de música lleva implícita una identidad de diferenciación social y de clase, nombrada por él como “museos de música” (salas de concierto) y desde su punto de vista, no ha evolucionado concordantemente con la evolución de la sociedad latinoamericana de la actualidad. Cáceres aboga por no abolir la práctica musical sinfónica, sino aprovechar sus fortalezas y trabajar por dar una identidad social diferente a la práctica musical, que fomente la creación de músicas propias para que a su vez impulsen el fortalecimiento de la identidad social de los diferentes grupos sociales en Latinoamérica.

Justo es en este punto donde entran los sistemas de orquestas infantiles y juveniles latinoamericanos y en el caso de la tesis doctoral de Rincón-Prat, el estudio de la *Orquesta Batuta de Colombia*.

La investigación fue hecha desde una visión de sus propios participantes, tanto alumnos como profesores, y arrojó, ente otras, las siguientes conclusiones: la práctica musical activa ha fomentado el desarrollo de valores humanos en los alumnos de *Batuta*; la participación activa en un programa de educación musical de los ofrecidos por *Batuta* constituyó un elemento de socialización; el aprendizaje activo de la música fomentó el interés por el aprendizaje y la adquisición de conocimientos en los alumnos; el libre acceso a experiencias relacionadas con la educación musical en *Batuta* generó una relación entre la música sinfónica, la identidad musical y el beneficio de la práctica musical en las comunidades.

2.1.3 Las Orquestas Infantiles y Juveniles en México

El primer contacto mexicano con “*El Sistema*” venezolano lo tiene el maestro y decano de la música mexicana, Carlos Chávez, quien fue el primer artista extranjero invitado y mentor de la orquesta venezolana, lugar donde realizó un trabajo arduo, transmitiendo sus conocimientos pedagógicos y proeza técnica para prepararlos en su debut dentro del Festival Mundial de las Orquestas de Aberdeen en Escocia, en 1976. La temprana confluencia entre Carlos Chávez y José Antonio Abreu fue un hecho importante para “*El Sistema*”, ya que históricamente coincidieron en el pensar y actuar de la música como herramienta de transformación social y como una forma de elevar a Latinoamérica hacia la cumbre de la cultura universal (Hernández-Estrada, 2014).

Para el caso de México, el movimiento de las orquestas infantiles y juveniles en nuestro país, inicia con la incansable gestión del maestro mexicano Eduardo Mata, quien, gracias al contacto del mismo Carlos Chávez con “*El Sistema*”, viaja a mediados de los ochenta a Venezuela como director huésped de la Orquesta Sinfónica Simón

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Bolívar. Mata, músico de origen oaxaqueño, al percatarse de los alcances del proyecto artístico/social venezolano, propone al gobierno mexicano la implementación de “*El Sistema*” en México (Hernández-Estrada, 2014).

En 1989, dice Hernández-Estrada (2014), surge en México el primer proyecto formal de orquesta infantil y juvenil mexicana, liderado por los maestros Fernando Lozano y Manuel de la Cera, quienes viajaron a Venezuela para palpar la experiencia que tanto motivaba al maestro Mata. Este proyecto dio raíz a la fundación del programa de Orquestas y Coros Juveniles de la Ciudad de México, que creó una docena de “orquestas-escuelas” delegacionales y comunitarias. En los años siguientes, se creó el programa de Coros y Orquestas Juveniles de México A.C., una organización civil que en 1996 se convirtiera en lo que hoy conocemos como el Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), hoy Secretaría de Cultura.

Estos programas iniciales fueron semilla de muchos proyectos más, tanto en la Ciudad de México como en el resto de la República Mexicana, de tal manera que el “fomento y desarrollo social a través de la instrucción y la práctica colectiva de la música” quedó comprendido dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, en donde se propuso la meta de inaugurar un centro de educación musical para cada una de las 32 entidades federativas.

En el 2009, el violinista Julio Saldaña, junto con la iniciativa privada, creó el Programa Musical Esperanza Azteca (PROMESA), un proyecto que también ha perseguido los ideales de la experiencia venezolana. PROMESA, liderado por el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, contó con un amplio respaldo económico del gobierno federal a través de CONACULTA, aplicando un esquema de co-participación entre gobiernos estatales y la iniciativa privada. Desde 2009, se fundaron más de 60 orquestas sinfónicas y coros en el interior de la República mexicana (Hernández-Estrada, 2014). En julio de 2019, la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció la creación de la

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Dirección de Educación Musical y Orquestas Escolares con el “método de las orquestas Azteca” y, en agosto, del mismo año, la Fundación Azteca transfirió sus 83 orquestas a la estructura de la SEP (García-Bermejo, 2020).

Por su parte, CONACULTA impulsó la iniciativa *Música en Armonía*, que buscó unificar e impulsar las experiencias y manifestaciones artístico/culturales existentes para fortalecer la identidad nacional y regenerar el tejido social a través del arte. Un ejemplo de esta iniciativa es la orquesta *Sonemos*, del estado de Morelos que, como narra Pérez-Camacho (2016), fue constituida en 2013, en varias localidades del estado de Morelos, donde más de 275 niñas, niños y jóvenes adquieren formación musical a través de la práctica diaria del instrumento elegido.

Sonemos es dirigida por el destacado compositor mexicano Arturo Márquez y forma parte del Movimiento Nacional de Agrupaciones Musicales Comunitarias adscrito al Sistema Nacional de Fomento Musical y, en específico, del programa nacional “Cultura para la Armonía” de la Secretaría de Cultura Federal.

Sonemos, más allá de un proyecto musical, se puede definir como una propuesta colectiva de construcción ciudadana, que intenta transformar la realidad de niños y niñas de Morelos. La formación musical se transforma en impacto social, convirtiéndose en un espacio de convivencia que transmite, además del aprendizaje musical, enseñanza emocional, educación cívica y humanista, así como la formación de valores que ayudan a elevar la confianza, la autoestima, el sentido de pertenencia y convivencia, así como, la apreciación de la música clásica y tradicional mexicana para quienes la practican y de quienes acuden a escucharla. La sensibilidad e interés por la música de parte de los niños es descubierta, alentada y apoyada, adquiriendo no sólo entretenimiento creativo, sino conocimiento, disciplina, apoyo emocional, lazos solidarios y participación en equipo, cuestiones fundamentales para lograr una armonía colectiva en una orquesta (Pérez-Camacho, 2016).

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Dicho autor narra los testimonios de algunos integrantes de la orquesta, en donde se muestra la trayectoria y evolución positiva que han experimentado. Asimismo, narra las impresiones y observaciones de los padres de familia, que conforman una segunda comunidad alrededor del proyecto, y que de manera natural e inevitable, han notado los logros de sus hijos en términos de aprendizaje musical como segundo idioma, la disciplina, la sensibilidad, y la mejoría de sus habilidades matemáticas gracias al lenguaje matemático usado en las notas musicales, así como también, los cambios propios: el mejorar sus habilidades de organización, el sentido de comunidad y la apreciación de una música distinta a su entorno.

Además de las orquestas antes mencionadas, existen otros ejemplos destacados de este tipo de orquestas en diversos lugares de la República Mexicana, como, la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (OFUNAM), la Orquesta Juvenil (BUAP) en Puebla, el Coro Infantil de la República, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México (OSIM), la Orquesta Escuela Carlos Chávez y el Coro de Cámara Juvenil de México, por sólo citar algunos.

En Aguascalientes hay, hasta el día de hoy, tres orquestas de este tipo: la Orquesta Esperanza Azteca; la primera Orquesta Municipal del Estado de Aguascalientes, en el municipio de Jesús María; y la Orquesta Infantil y Juvenil *Compáz* de Aguascalientes, que es el objeto de estudio de la presente investigación, y que es la primera, en el municipio de la ciudad de Aguascalientes. Las dos últimas han sido fundadas por el músico y maestro David Samuel García Martínez, de origen cubano, quien, con una gran vocación y compromiso por el proyecto, ha logrado, junto con el personal docente y el empeño de los integrantes, que la Orquesta *Compáz*, que empezó sus actividades apenas en el 2017, ya se haya presentado en diversos festivales dentro de la ciudad.

3. METODOLOGÍA

La metodología para la realización de este proyecto está compuesta por una triangulación de técnicas, que permitieron llegar a resultados significativos. Dicha metodología se realizó dentro del marco del *diseño participativo*. Estas herramientas permitieron conocer las cualidades de los distintos grupos que conforman la orquesta, estos son: los niños, niñas y adolescentes que reciben la formación musical, los padres y madres de familia, el personal docente, y administrativo de *Compáz*.

Se utilizó una metodología horizontal, es decir, se tomaron en cuenta distintas voces de las personas involucradas en el programa (y fuera de él), para poder hacer una narración completa, estructurada por una serie de micro historias, que expresaran de la mejor manera lo que es *Compáz*. Estas historias fueron narradas a través de productos gráficos que, se espera, coadyuven a fortalecer el sentido de identidad y pertenencia cultural, para así, potencializar el cumplimiento de los objetivos sociales-artísticos-educativos de la unidad receptora y su entorno.

3.1 Participantes

La unidad receptora es la *Comunidad de Orquestas Municipales de Aguascalientes, Compáz*, la cual tiene como labor el fomento de la inclusión, el desarrollo social y el derecho a la cultura, mediante la formación artística musical. Esta formación consta de clases gratuitas (tres horas al día, de lunes a viernes), para el aprendizaje del lenguaje musical y la técnica del instrumento musical asignado –o elegido– por parte de las niñas, niños y adolescentes. La escuela atiende actualmente a un total de 360 alumnas y alumnos, en dos turnos, matutino y vespertino. A esta escuela asisten estudiantes de distintas colonias del oriente de la ciudad, pero la gran mayoría proviene del mismo fraccionamiento, Lomas del Mirador. En segundo y tercer lugar de procedencia se

encuentran, las colonias *Morelos I y II*, y la colonia *Villas de Nuestra Señora de la Asunción*, respetivamente.

3.2 Escenario

Imagen 9 / Fachada de la escuela Compáz

La escuela *Compáz* se encuentra ubicada en Lomas del Sur #405, Fraccionamiento Lomas del Mirador, en la zona suroriente de la ciudad. El proyecto de dictamen para la construcción de este fraccionamiento fue publicado en el 2005.

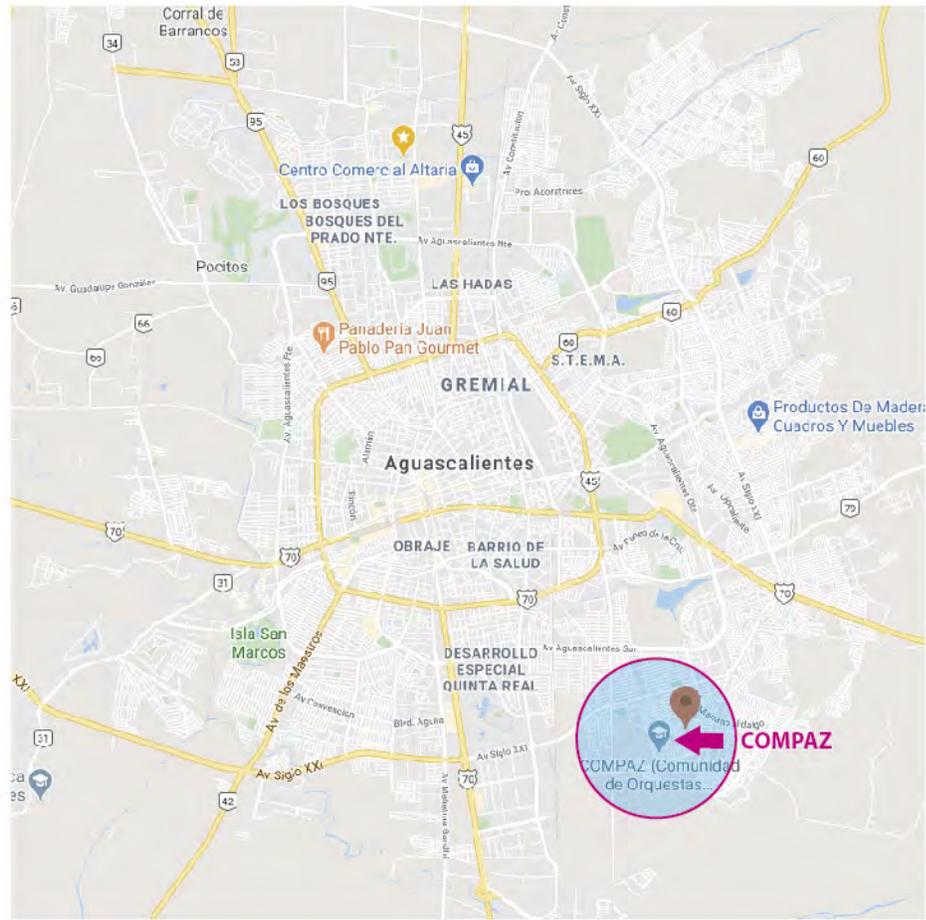

Imagen 10 / Ubicación de Compáz en mapa de la Ciudad de Aguascalientes

Según datos del Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016, en la zona oriente de la ciudad se registró el porcentaje más alto de viviendas en situaciones de pobreza, y los mayores índices de deficiencia en equipamiento y servicios (Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, 2014). Los *Centros de Integración Juvenil (CIJ)*, asociación civil no lucrativa, que tiene como objetivo la prevención del consumo de drogas de jóvenes, a través del *Estudio Básico de Comunidad Objetivo (EBCO)*, marca estas cuatro colonias como zonas de “alto riesgo” de consumo de drogas, y en especial a *Lomas del Mirador*, como de “alto riesgo de atención prioritaria” EBCO (s.f.). Debido a estos datos, se puede afirmar que la escuela se encuentra dentro de una zona que puede ser considerada socialmente vulnerable.

3.3 Procedimiento Metodológico

Para coadyuvar al afianzamiento de *Compáz*, el presente proyecto investigó y desarrolló las bases necesarias para poder diseñar una serie de productos gráficos relevantes que, además de servir como materiales publicitarios, ayudaran al fortalecimiento del sentido de identidad y pertenencia cultural de los miembros de la orquesta *Compáz*. De igual manera, se buscó que los productos gráficos sirvieran de publicidad en los fraccionamientos aledaños y donde se encuentra insertada la escuela de la orquesta.

La metodología se dividió en cinco fases: 1. Conocer a la comunidad; 2. Analizar los datos; 3. Co-diseñar productos; 4. Implementar productos; y 5. Evaluar resultados. Mismas que se muestran en un esquema más adelante, y que se explican a profundidad en los siguientes capítulos.

3.3.1 Fase 1. Conocer a la comunidad

Esta fase permitió conocer de manera profunda a la comunidad que forma parte de *Compáz*. Para ello se realizaron diversas aproximaciones, con la finalidad de obtener datos que permitieran profundizar en el conocimiento y entendimiento de la comunidad, y así poder determinar la ruta del proyecto gráfico, tanto en los contenidos como en los productos a realizarse. Así mismo, se buscó tener algunos conocimientos específicos de las comunidades aledañas a la escuela, que sirvieran para determinar contenidos y datos cuantitativos que pudieran usarse al momento de la evaluación del proyecto.

Se hicieron observaciones personales durante las diversas visitas a las instalaciones de la orquesta y a los conciertos. Se realizaron entrevistas a padres y madres de familia, así como a maestros y maestras. Se hicieron sesiones de entrevistas/talleres grupales de co-diseño con alumnas y alumnos, así como una sesión con algunos padres y madres de familia. Dichas sesiones formaron parte de la primera de dos fases

en torno al co-diseño. Por último, se realizaron dos cuestionarios, uno a miembros de la comunidad de *Compáz*, y otro a gente ajena a *Compáz*, pero radicada en sus perímetros.

3.3.2 Fase 2. Analizar los datos

A partir de los datos obtenidos en la fase anterior, se realizó un análisis con el fin de identificar elementos significativos, tanto gráficos como lingüísticos. Estos datos se identificaron, se separaron y se definieron, para poder determinar la narrativa y qué productos se realizarían. Por último, este análisis permitió tener conciencia y conocimiento de la comunidad y así, a través de los hallazgos encontrados en esta información, poder entender mejor y construir narraciones de lo que es *Compáz*, desde el punto de vista de su propia comunidad.

Se utilizó la herramienta Atlas.ti, donde se construyeron códigos de los datos recabados, tanto textuales, como gráficos. Estos códigos se pudieron visualizar a través de redes, que proporcionaron mayor claridad del proyecto.

3.3.3 Fase 3. Co-Diseñar productos

En esta fase se realizó la segunda parte del proceso de co-diseño. A partir de los datos obtenidos y los elementos creados en los talleres, se realizó un proceso de bocetaje, y de producción, para dar pie a objetos gráficos bien definidos. Se designaron en esta fase, los productos de diseño que se aplicarían al interior y al exterior del edificio que alberga la escuela de música *Compáz*.

3.3.4 Fase 4. Implementar productos

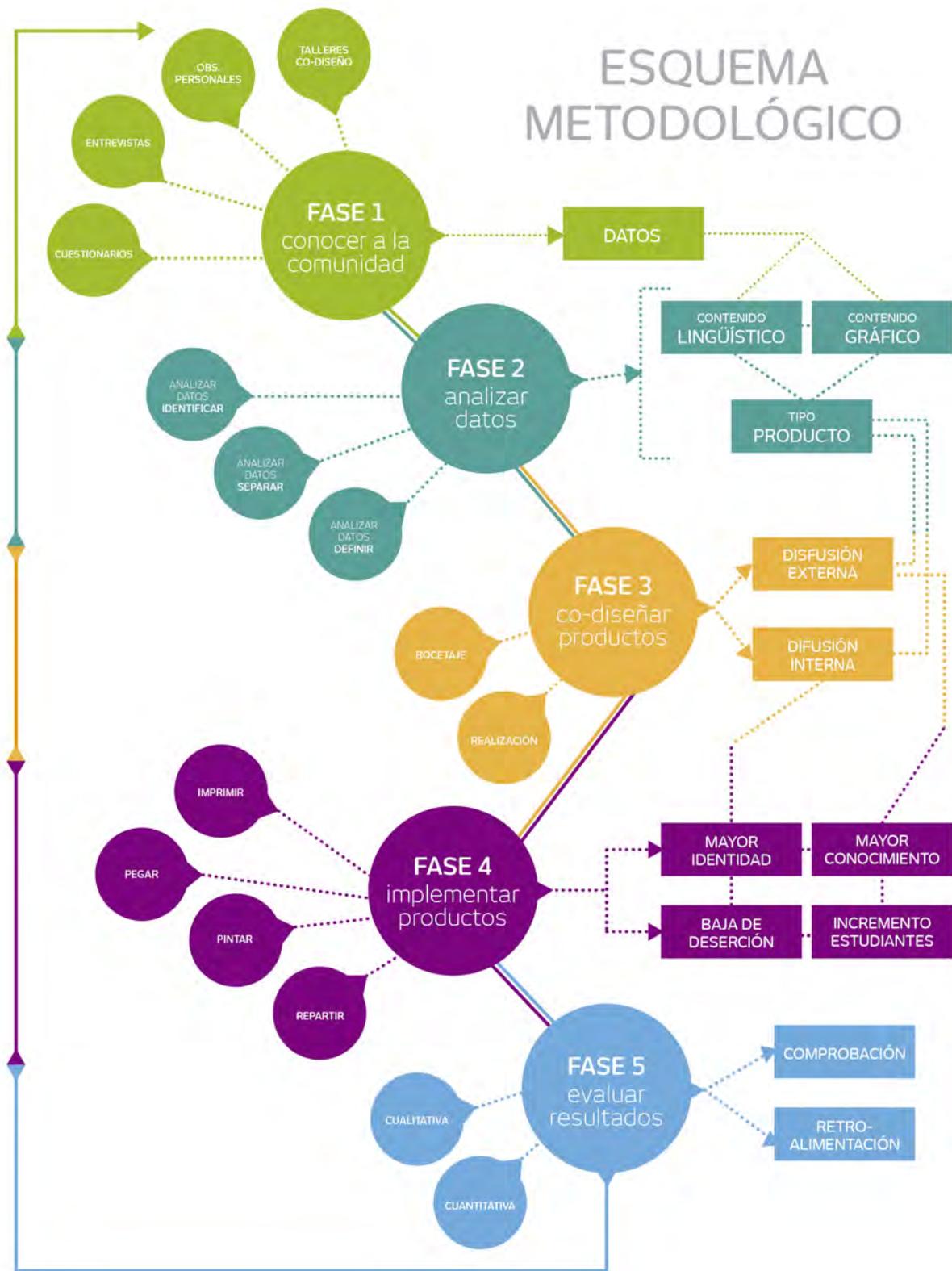
Esta fase consistió en la realización y la distribución de los productos gráficos. Cada uno es de diferentes características, y requiere de diferentes medidas (pintar, pegar,

repartir, colocar, etcétera) para ser implementado y así llegar al público designado, tanto interno, como externo.

3.3.5 Fase 5. Evaluar resultados

Una vez realizada la intervención gráfica, esta fase consistió en una evaluación cuantitativa a través de la contabilización del número de personas que se acercaron o mostraran interés hacia la escuela de la orquesta, así como con el número de inscripciones y deserciones en ese lapso del tiempo. Por otro lado, una evaluación cualitativa a través de entrevistas en el entorno de la orquesta, para evaluar la percepción de la comunidad hacia ella, y observar si ésta cambió de algún modo, en comparación con las entrevistas iniciales. A partir de la evaluación y la retroalimentación, se puede regresar a cualquiera de las fases anteriores para rectificar.

A continuación, se presenta un esquema, que muestra de manera gráfica todo el proceso metodológico, y las relaciones entre cada elemento.

Gráfica 1 / Esquema metodológico del proyecto

4. CONOCER A LA COMUNIDAD

En este apartado, se presentan las diferentes aproximaciones que se realizaron con el fin de conocer a los miembros de la comunidad que conforman *Compáz*, así como también, algunas que permitieron conocer ciertos rasgos de las comunidades aledañas a la escuela. Asimismo, se presentan los datos significativos, obtenidos por medio de cada una de las herramientas.

4.1 Visitas de campo / observaciones personales

Kumar (2013), señala que las visitas de campo enfatizan la observación y la indagación de lo que se está investigando. Son una forma de familiarizarse con los participantes de manera imparcial y con frecuencia ofrece vislumbres de comportamientos y percepciones no obvias.

Durante estas visitas, además de la realización de observaciones personales de manera general, del espacio, de las dinámicas entre los miembros de la comunidad, de las características del fraccionamiento, entre otras cosas, se habló con los participantes de manera informal, acerca de sus actividades específicas dentro de la escuela. También se conversó con los padres y madres de familia a la salida de clases, mientras esperaban a sus hijos a que terminaran sus labores, con el fin de tener un panorama general sobre ellos y, detectar posibles participantes para ser entrevistados a profundidad. También se realizaron observaciones durante la visita que realizó el personal de Fomento Musical Nacional a la escuela *Compáz*. Asimismo, algunas observaciones personales en la Orquesta Sinfónica de Siloé, en Cali Colombia.

4.1.1 Observaciones personales en *Compáz*

Durante la primera visita a *Compáz*, en el mes de agosto de 2018, se realizó un recorrido por las instalaciones, junto con la directora, Rocío Leos Castillo, quien mostró la distribución de la escuela, divida por salones, en donde se imparte la

enseñanza de cada uno de los instrumentos que compone una orquesta sinfónica; estos salones son de diferentes tamaños, y se han asignado según las características y la cantidad de niños pertenecientes a cada instrumento. Las instalaciones, propiedad del Municipio de Aguascalientes y donde anteriormente se impartían talleres culturales, son amplias y tienen espacios verdes, sin embargo, no cuentan con los espacios suficientes para cada instrumento, razón por la cual han tenido que clausurar dos baños y adaptarlos como salones de fagot y clarinete. A los niños parece no importarles recibir las clases en un baño, aunque la directora comenta que sí hay quejas por el olor emitido de las cañerías, sobre todo en temporada de calor; sin embargo, tanto niños como maestros podían observarse practicando, aparentemente sin problemas.

Al acercarse a la escuela, o al pasar por ahí, se puede escuchar inmediatamente una cantidad de sonidos emitidos desde ese lugar: cuerdas, percusiones, vientos y voces de niñas y niños. Pareciera entonces que la escuela, en horario de clase, se puede promocionar a sí misma, al menos en el conjunto de calles cercanas. Sin embargo, las instalaciones no cuentan con ninguna señal con el nombre o imago tipo de *Compáz*, o algún indicio de lo que ahí sucede en horarios no laborables. Todo el perímetro está conformado por muros blancos en algunas partes, y malla de metal en otras.

Imagen 11 / Interior de la escuela Compáz

Imagen 12 / Interior de la escuela Compáz

Imagen 13/ Interior de la escuela Compáz

En este primer encuentro, el ambiente y la cordialidad de los maestros y el personal administrativo se percibe muy agradable. Al platicar con Rocío, la directora, Mary, la encargada del préstamo de instrumentos, y Cheli, la encargada de dar informes y de recibir y entregar a los niños, se puede notar el entusiasmo y el interés por el proyecto. Los niños muestran confianza y respeto hacia el personal administrativo, y éstos tratan con cariño, pero con firmeza a las y los estudiantes.

El director general de la Comunidad de Orquestas Municipales, *Compáz*, el maestro David Samuel García, comenta que es de suma importancia la disciplina en la escuela, y que la consecuencia de una mala conducta es la realización de trabajo comunitario dentro de la escuela: recoger basura, deshierbar, etc. Justo en ese momento, había un par de niños deshierbar por haber roto algún objeto en el salón. Aun así, comenta David, la escuela tiene una política de no expulsar a nadie, sino por el contrario, a los niños más problemáticos se les trata de poner más atención para evitar que deserten.

El rango de edad de las niñas, niños y adolescentes es de 6 a 17 años, y a pesar de ser un rango amplio, se observa una buena convivencia y respeto entre ellos. La jornada es de 3 horas diarias (de lunes a viernes), con 15 minutos de receso.

Con respecto a la ubicación de la escuela, ésta se encuentra en el Fraccionamiento Lomas del Mirador, el cual es relativamente nuevo. En el entorno no se ve mucha gente ociosa en las esquinas, y se observan limpias las calles, aunque sí se percibe un cierto aislamiento del resto de la ciudad debido a su localización geográfica.

Imagen 14 / Fraccionamiento Lomas del Mirador

Los padres y madres de familia y el personal administrativo comentan que los robos se presentan con frecuencia en la zona, sin embargo, la escuela no ha sufrido ninguno, a pesar de tener muchos instrumentos y objetos de oficina, de valor monetario. El director atribuye lo anterior a que algunos de los niños pudieran ser familiares o amigos de las bandas de delincuentes, y ellos mismos protegen la escuela, porque saben que, si la roban, afectaría a sus propios hijos y/o amigos.

En una de las visitas posteriores, se presencié una escena que se puede considerar significativa: al estar dentro de *Compáz*, se pudo observar, a través de una de las barreras de malla metálica, a un grupo de cuatro adolescentes que se encontraban en

la cochera de una casa, bebiendo cerveza y platicando. Era un día laborable, entre las cinco y las siete de la tarde, los chicos parecían tener entre quince y dieciocho años. Se pudo observar el contraste con los chicos que se encontraban dentro de *Compáz* en ese mismo momento, invirtiendo su tiempo en aprender música -y lo que ello implica-, y las diferencias que podrían surgir en el rumbo de sus vidas como consecuencia de ambas acciones.

Durante las visitas de observación, también se realizaron entrevistas exploratorias a madres y padres de familia, así como a miembros del personal administrativo. Una de ellas se realizó en un evento que la escuela realiza mensualmente, llamado “Estímulo *Compáz*”, en donde se da reconocimiento y premios a los estudiantes, docentes y secciones más destacados del mes. Durante uno de estos eventos, hubo la oportunidad de conversar informalmente con Ruth, una mamá que tiene 5 hijos, todos inscritos en *Compáz*. Ella, además de su trabajo como madre, es estudiante de arquitectura en la UAA, por lo que su rutina familiar diaria es muy complicada; aun así, entiende la importancia de que sus hijos asistan a las clases de música.

Ruth ha notado que sus hijos, a raíz de que comenzaron a asistir a *Compáz*, se han disciplinado más y se organizan mejor en hacer sus tareas escolares para llegar a tiempo a sus clases. Cuando están en casa se turnan para poner música, y alguno de ellos elige a Vivaldi algunas veces. Ruth comenta que le encanta escuchar ese tipo de música porque siente, dice, como que “la come”, y que la emociona tanto, que no sabe cómo describirlo. Ella menciona que el fraccionamiento donde vive, cercano a Lomas del Mirador, es muy conflictivo, por lo que prefiere que sus hijos no salgan de casa. Debido a esto, *Compáz* es para ella una especie de burbuja donde sabe que sus hijos están a salvo, física, intelectual y emocionalmente.

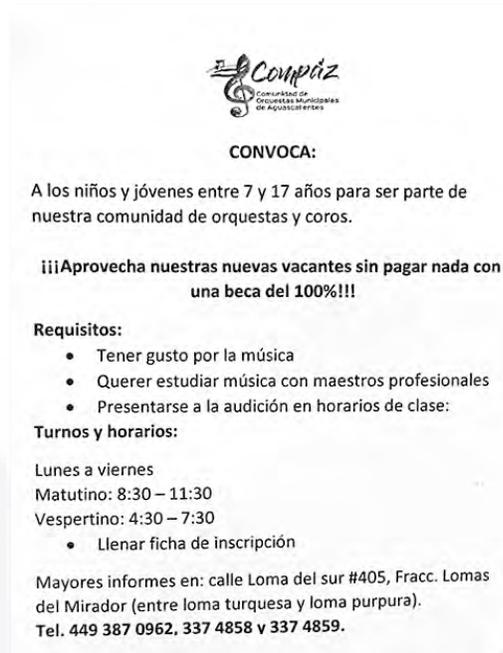
En otra visita hubo la oportunidad de apoyar en el trabajo de volanteo y reclutamiento que realiza el personal de la escuela. Las calles fueron repartidas entre las seis personas participantes en esta misión, y el recorrido incluyó parte de los

fraccionamientos Morelos II y Solidaridad IV. El recorrido que se hizo junto con Rocío, la directora de la escuela, fue en un tramo de la Av. Mariano Hidalgo, una calle muy comercial y con mucho flujo, tanto de vehículos como de peatones, y que es una muestra del tipo de comercio y ambiente existente en todos los fraccionamientos aledaños.

Imagen 15 / Calle comercial Mariano Hidalgo

Durante dos horas, negocio por negocio, y casi persona por persona, se realizó la tarea de detenerse a explicar a los transeúntes y locatarios, en qué consiste la escuela, los horarios, la ubicación, etc. Se les proporcionó un pequeño volante que consistía en una hoja en blanco con letras en negro conteniendo la información del proyecto, y que fue realizado por el personal administrativo de la escuela.

Imagen 16 / Volante de promoción de Compáz

En las tiendas de abarrotes se pidió permiso para dejar unos cuantos volantes en el mostrador; al colocarlos fue de notarse que la cantidad de estímulos visuales y olfativos en una tienda de abarrotes es muy grande, y que una pequeña hoja blanca con sólo información textual en negro, no provocaba ninguna atracción visual y no podía competir con dichos estímulos.

Este trabajo de volanteo resultó muy útil para conocer la dinámica de esa zona comercial cercana a *Compáz*, los distintos comercios que existentes y la respuesta amable de la mayoría de la gente que fue abordada.

Por otro lado, ha habido la oportunidad de presenciar cuatro conciertos de *Compáz*, uno en el Teatro Aguascalientes, dos en el Corredor Cultural de la Feria Nacional de San Marcos y uno más durante los festejos del Aniversario de la Ciudad de Aguascalientes. Dos de los conciertos fueron un tributo a *The Beatles*, acompañados por el grupo *Morsa*, una agrupación nacional que se dedica a recorrer el país personificando al cuarteto de Liverpool, tanto musicalmente como en indumentaria.

Otro fue de música tradicional latinoamericana en versión sinfónica. Y el último, un tributo a *Metallica*, acompañados por el grupo Ahrsis, agrupación local que personifica musicalmente a este grupo californiano.

El recibimiento del público en todos los conciertos se pudo percibir muy cálido, estando conformado, en su mayoría, por familiares de los niños, pero también por gente externa a la comunidad *Compáz*. En el primer concierto, se pudo observar un gran entusiasmo por parte del público asistente, visible por medio de ovaciones y aplausos. A manera personal, hubo una gran sorpresa al observar que las niñas y niños pudieran, en tan sólo nueve meses de haber empezado a tocar, armar todo un repertorio y sonar como si llevaran años tocando; este mismo sentimiento lo expresaron también los integrantes del grupo Morsa durante el concierto.

4.1.2 Observaciones y anotaciones de la visita de miembros del Sistema Nacional de Fomento Musical a *Compáz*.

En el mes de mayo del 2019, *Compáz* recibió la visita de tres representantes y directivos del Sistema Nacional de Fomento Musical: la licenciada Olga Mendoza Díaz, Coordinadora General de la Unidad de Agrupaciones Musicales Comunitarias (UAMC), la maestra Natalia Morelos González, Coordinadora Académica, y el maestro Roberto Rentería Yrene, Coordinador Artístico, ambos de la UAMC. La visita fue con el motivo de observar el trabajo de *Compáz* para determinar si eran candidatos a recibir el apoyo federal de este organismo de gobierno.

Durante su visita, la orquesta presentó un ensayo general de tres piezas, y posteriormente, el maestro Roberto Rentería proporcionó indicaciones, tanto al director de la orquesta, el maestro Aldo Arellano, como a las y los alumnos en general, que les ayudarían a mejorar en su desempeño,

Posteriormente hubo una reunión entre los visitantes y los padres y madres de familia, y después con el personal docente. En ésta última se realizó una charla donde se les preguntó a los maestros y maestras sobre su labor y procedimiento de enseñanza, para después compartir una metodología que ellos han desarrollado durante su trayectoria como docentes de música y directivos de la UAMC. Esta metodología consiste en lo que ellos llaman una didáctica multinivel, en donde hay tres ejes a seguir para que la experiencia artístico-social se realice de una manera integral. Estos ejes son, el ser y su identidad (el yo), el ser y la naturaleza (conciencia ambiental), y el ser y la diversidad cultural (los otros).

La maestra Natalia Morelos fue la encargada de explicar estos ejes, y enfatizó que todos los proyectos que se realicen en *Compáz*, deberían tener en mente estos ejes rectores. Es decir, el tema de un proyecto debe estar vinculado a cualquiera de estos ejes, y a partir de éste se deben realizar una serie de acciones: la elección del repertorio musical acorde al tema, y la preparación de material didáctico (imágenes, videos, películas, historias, visitas de campo, etc.) para trabajar con las y los alumnos. De esta manera, el repertorio puede tomar un significado más profundo para ellos, y añadir un sentido de identidad; además, se puede propiciar el involucramiento de los padres y madres de familia, para generar en ellos también un sentido de pertenencia al proyecto (a manera de realización de escenografía, vestuario, etc.), es decir, que ellos sientan que la presentación tiene su aportación y que también son parte de él.

Asimismo, mencionó la importancia de que, al momento de los conciertos, la experiencia al público vaya más allá de que los asistentes escuchen a las niñas y niños, sino que sea también una experiencia más significativa, que entiendan la historia de dicha música, o del tema a representar. Esto se puede lograr mediante imágenes, escenografía, panfletos, objetos visuales, etcétera.

Los visitantes hablaron de la orquesta como una micro sociedad, en donde cada parte es importante, y donde debe haber comunidad. Mencionaron que todas y todos los

alumnos deben participar en los proyectos, así sea con el par de notas que se sepan. Recalaron varias veces que en este tipo de programas no se forman músicos, sino seres humanos integrales. Mencionaron que *Compáz*, o cualquier programa de este tipo, no es un programa de asistencia social, sino una institución formativa.

En general, esta visita fue muy enriquecedora y dio pauta para abrir nuevas ideas en donde el diseño gráfico podría tener injerencia.

4.1.3 Observaciones personales en la Orquesta Sinfónica de Siloé, Cali, Colombia

Se realizó una estancia académica en la Universidad Javeriana de la ciudad de Cali Colombia, en donde hubo la oportunidad de realizar una serie de actividades en la escuela de la Orquesta Sinfónica de Siloé, que sigue, al igual que *Compáz*, el modelo de “*El Sistema*” venezolano. Siloé es una de las zonas socialmente conflictivas y vulnerables de Cali, siempre presente visualmente por estar localizada en una de las colinas que enmarcan la ciudad.

A partir del 2015 la comunicación entre esta zona y el resto de la ciudad tuvo un cambio sustancial debido a la incorporación de un teleférico (MioCable) que comunica las zonas centrales con esta colina. La escuela de la Orquesta Sinfónica de Siloé se encuentra temporalmente ubicada en las instalaciones de una escuela primaria, que por las tardes está libre, y que se encuentra a las faldas de la colina. El espacio no es el ideal para albergar este tipo de actividad, pues los salones son pequeños, calurosos, y los asientos (pupitres) no son aptos para tocar un instrumento, pero al igual que en *Compáz*, parece no ser de importancia, y los involucrados hacen que funcione. Esta orquesta es financiada de manera privada, por la Fundación SIDOC, que es la herramienta de responsabilidad social de la empresa Siderúrgica de Occidente, y tiene como objetivos “el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y emocionales en los y las niñas participantes a través de la música, integrando a la cualificación musical

procesos donde los niños, niñas y adolescentes reflexionan sobre su ser, su contexto y su familia” (Red PaPaz, s.f., párr.I).

Mediante este proceso los participantes pueden asumir una mirada crítica de sus realidades, pudiendo generar cambios para “transformar factores culturales generadores de violencias en sus contextos” (Red PaPaz, s.f., párr.II). De esta manera, la música se convierte en una excusa para construir acuerdos que permitan convivir con la diferencia y el conflicto. “Potenciando en ellos habilidades comunicativas, afectivas, analíticas y empáticas que les servirán para desenvolverse en sociedad”. (Red PaPaz, s.f., párr. III).

Los objetivos de esta orquesta son muy parecidos a los de *Compáz*, aunque es de llamar la atención que se hace mucho hincapié en el concepto de violencia, seguramente debido a la problemática histórica en la que ha vivido este país colombiano, cuestión que sin duda está presente en México también, aunque quizá todavía no tan asumida, ni tan resuelta a solucionarse.

Se percibió mucho compromiso y alegría por el proyecto por parte de todos sus integrantes. La directora de la escuela, la maestra Leslie Ortíz Pérez, ha estado presente en la orquesta desde sus inicios hace diez años; primero como maestra de violín, y actualmente como directora. Ella, en una plática informal, narró varias experiencias con niños que la llenaban de emoción, hasta las lágrimas, y de cómo la transformación no ha sido sólo para los niñas, niños y adolescentes, sino para ella también, pues se ha enfrentado a situaciones con ellos que la han hecho crecer y buscar maneras creativas para enfrentarlas. Ella, al hablar el mismo lenguaje musical que las y los alumnos, tiene una complicidad especial con ellas y ellos.

Existe mucha confianza y honestidad entre alumnos y maestros, y se nota por la manera en que se aproximan unos a otros. El sentido de autoridad entre docentes y alumnos es mucho menos marcado que en México, pues tanto en Siloé como en la

Universidad Javeriana, se pudieron percibir relaciones mucho más horizontales entre maestros y alumnos, que las que se dan en la cultura mexicana. Inclusive, los docentes se organizan para salir de fiesta con los alumnos y alumnas más grandes, en ocasiones especiales, pues la cultura del baile y la música está muy presente en Cali.

Otro personaje importante en Siloé es Alexandra Patiño, la psicóloga de la escuela, quien trata diversos problemas, tanto de los alumnos y alumnas, como de los padres y madres de familia. Ella está al tanto de quién falta a clases, y si es una situación recurrente, trata de indagar un poco más en los motivos, todo con el fin de intentar dar apoyo en los problemas que pudieran surgir y evitar la deserción. Los chicos y chicas parecen tenerle mucha confianza y cariño, pues siempre hay alguien charlando y bromeando con ella, en su oficina.

Esta camaradería también se refleja en una dinámica especial, diferente a *Compáz*: en la escuela de la orquesta, una vez a la semana, los niños y niñas que llevan más tiempo tocando, les enseñan a los de nuevo ingreso, así adquieren un compromiso y ejercitan la labor de enseñanza que podrá servirles en un futuro; además es una manera de hacer comunidad, es decir, retribuir lo recibido, transmitiendo conocimientos. Otro aspecto que se pudo observar es que chicas y chicos que fueron alumnos, regresan a ayudar también. En una de las ocasiones hubo la oportunidad de convivir con una ex alumna de la orquesta de Siloé, que ya estaba estudiando música en la universidad, y se pudo percibir el cariño por la escuela que la introdujo en el camino de la música.

Además de la participación de alumnos egresados, hay otras experiencias significativas que se pudo percibir fortalecen la formación de las y los estudiantes. Una de estas experiencias fue la visita de cuatro estudiantes del Bard College, de Nueva York, la cual se tuvo la oportunidad de presenciar. Ellas y ellos estuvieron en Siloé transmitiendo sus conocimientos durante dos semanas, culminando con un concierto que se presentó en el Centro Cultural de Cali. Ahí se pudo observar un total entusiasmo por parte del público, en su mayoría padres y madres de familia, y mucha

alegría por parte de los alumnos y alumnas al tocar; especialmente en las piezas de la cultura colombiana que adaptaron a la música sinfónica.

En general, se pudo observar que la música, y en especial, este tipo de proyectos, sí generan un sentido de comunidad que se ve con este tipo de retribuciones, y que incluso pasa fronteras. Al presenciar el concierto desde primera fila, se pudieron observar muchas miradas cómplices entre unos y otros, y se pudo reflexionar en el hecho de que inconscientemente, los músicos aprenden a confiar uno en el otro para poder producir una pieza musical, y que, sin darse cuenta, este aprendizaje sí puede repercutir en su visión del mundo, y de su comunidad.

La difusión de la orquesta y de sus eventos, se realiza mayormente por redes sociales, aunque la directora comentó que habían notado que hacía falta realizar una campaña a nivel local, pues muchas personas del barrio no sabían de la existencia de la escuela. Esta es otra similitud que se puede encontrar con *Compáz*.

4.2 Entrevistas etnográficas semi-estructuradas

Después de tener un panorama general de la escuela de *Compáz*, se realizaron entrevistas semi-estructuradas, tanto con padres y madres de familia, como con maestras y maestros. Estas tuvieron la finalidad de poder conocer de una manera más profunda, sobre todo en cuanto a su relación con la música, a algunos de los miembros de la comunidad de *Compáz*. Estas entrevistas sirvieron como muestra de la comunidad en su totalidad.

Para los fines de este proyecto, se utilizó la entrevista etnográfica, que sirve para entender las actividades y experiencias desde la propia perspectiva de los participantes, y en su propio espacio. Permite al investigador aprender acerca de la

gente a través de sus historias, en sus propias palabras y de una manera abierta (Kumar, 2013).

4.2.1 Entrevistas con madres y padres de familia

Se realizaron nueve entrevistas semi-estructuradas (*ver transcripciones en anexos*) con madres y padres de familia seleccionadas previamente. Fueron nueve entrevistas, debido a que, a partir de la sexta o séptima, se notó que la información obtenida estaba siendo ya muy similar. El criterio de selección fue que las hijas o hijos llevaran más de un año siendo parte de *Compáz*, para así poder determinar si se ha notado algún cambio a raíz de su inserción en la música, tanto en los alumnos, como en ellos mismos y su entorno familiar. La directora de la escuela de *Compáz*, indicó qué padres y madres de familia podrían tener la disponibilidad para realizar la entrevista.

Con estos acercamientos se tuvo la oportunidad de adentrarse en cada una de sus historias de familia, en relación con la música y su aprendizaje. Esta herramienta ayudó a conocer de una manera más profunda a los participantes, su modo de vida, pasatiempos, su vocabulario, sus ideas, su percepción de la pertenencia a la orquesta, su contacto con la música, etcétera. Así mismo, las entrevistas ayudaron a poder obtener trayectorias de vida, para descubrir si se han transformado las vidas de los participantes, y de qué manera, desde que su involucramiento en el proyecto *Compáz*. Así como conocer, desde el punto de vista de padres y madres de familia, la relación y la evolución de sus hijos e hijas con *Compáz* y, por ende, con la música, así como su propia evolución en su papel dentro de la familia.

Las preguntas iniciales hechas a los padres y madres de familia, nos llevaron a conocer el cómo incursionaron en *Compáz*, cuándo y cómo conocieron del proyecto, qué instrumento tocan sus hijas e hijos, cómo lo escogieron, si viven cerca de la escuela y las dificultades que implica para ellos trasladarlos a sus clases. Después se intentó indagar en los cambios (si es que los ha habido), que hayan notado en sus hijas e hijos,

así como en la dinámica familiar, ya sea de comportamiento, emocionales, y/o académicos.

Por otro lado, se les cuestionó sobre sus propias sensaciones o emociones al escuchar a sus hijas e hijos tocar, y lo que creen que signifique la música para ellos. Se les preguntó también sobre sus gustos musicales y si éstos han cambiado a raíz del ingreso a *Compáz*. Por último, se les preguntó cómo y por qué invitarían a otros padres y madres de familia a que ingresen a *Compáz*.

Además de obtener una pequeña visión de las familias, de estas entrevistas se encontraron palabras clave, convertidas a códigos, que permitieron analizar qué elementos están presentes, y si hay ideas constantes y coincidentes entre los entrevistados.

4.2.1.1 Datos obtenidos

Dentro de los datos obtenidos a partir de las entrevistas, se pueden destacar varios puntos acerca de los padres y madres:

1. Consideran que ha habido cambios en el comportamiento y la seguridad en sí mismos, de los niños y niñas. Esto se puede encontrar en varias frases, destacando:

“...anteriormente como que nada más agachaba la cabecilla y no contestaba, ahorita ya lo hace un poquito más, no quiero decir que, al cien por ciento, pero ya se desenvuelve un poquito más” (*Entrevista 6*).

“...a mí me da gusto porque de hecho ella es una niña muy tímida, y este, en su escuela a ella, le ha costado mucho trabajo. Siempre es muy apartada, y aquí, no, ya todo lo contrario. Luego luego se integró. Ahí en su salón casi son puros niños, nada más es otra niña y ella. Pero se lleva muy bien con ellos, y aquí yo he visto que ha hecho amistades y sale contenta” (*Entrevista 5*).

“...yo siento más bien que a ellos les ha ayudado en la desinhibición, en darse la confianza de que pueden hacer las cosas” (*Entrevista 6*).

2. Se han dado cuenta de los beneficios y el crecimiento a través del aprendizaje de la música y lo positivo para su futuro, esto se puede observar en las siguientes frases:

“El niño está ocupado en una actividad 100% positiva, y una actividad que tal vez, en el futuro, y se le va a quedar algo impreso en su alma, que ya no lo va a poder borrar, no lo va a poder sacar. Va a ser algo que va a formar parte, parte de él, el amor por la buena música” (Entrevista 7).

“Yo sé que la música ayuda mucho, para el estímulo y para su mente, pues para que tengan un nivel de vida más a gusto y no entren en conflicto” (Entrevista 3)

“Yo siento que les va a ayudar a estimularse, a reconocerse como personas y a tenerse su confianza, y desarrollar las habilidades que tienen” (Entrevista 6).

“...entonces, para nosotros sí ha sido un buen recurso en el cual ellos puedan desenvolverse, y puedan ellos crecer, teniendo este lado cultural desarrollado, esperemos y sea para ellos un comienzo de algo, y que pueda quedarse, puede ser como hemos visto, puede quedarse para toda la vida” (Entrevista 9).

“Autosuficientes, sí, este, que es lo que busca uno en la actualidad, que sepan, que se preparen, que se sepan defender, este, y yo creo que la música es algo muy noble. Aparte de que los ayuda a pensar en grande, este, y pues a ser mejores personas, te digo, y a no ser, egoístas, compartidos, este, muy finas personas” (Entrevista 8).

3. Se pudo observar un compromiso grande hacia *Compáz*. Los padres y madres de familia mencionan que hacen publicidad de boca en boca con sus conocidos porque saben las bondades del programa, y hacen esfuerzos porque sus hijos e hijas no falten a clases. Mencionan que sus hijos e hijas les dicen que no pueden faltar porque tienen ensayo, los apuran a salir de casa para no llegar tarde, o si de repente dudan en ya no ir, cambian de opinión saliendo de clase.
4. La responsabilidad y la disciplina que han adquirido los niñas y niños a raíz de *Compáz* es notoria por parte de los padres y madres de familia, ellos mencionan:

“Ha ayudado mucho en el ámbito de la responsabilidad, yo no tengo que andar atrás de ellos, son muy disciplinados, para lo que es música, y eso les ha ayudado para otras cosas” (Entrevista 9).

“Se ha hecho más responsable, porque antes pos sí, como no tenía pendientes ni nada, no se daba prisa a las cosas, y ahora sabe que tiene que dejar terminado y, bañarse y todo, arregla sus cosas antes de venirse” (Entrevista 5)

5. Sobre la emoción y lo sentimientos que los padres y madres observan en la música, a través de sus hijas e hijos, se pueden destacar las siguientes frases:

“Pues la música mueve, la música prácticamente está en todo, y no importa, ahora sí que no discrimina, llega a todos los lugares. Yo creo que la música es una forma de lenguaje, la música, aunque sea aquí un instrumento, transmite” (Entrevista 9).

“Para ella es su todo. Dice: "yo, quítame todo, menos mi música", o sea, es su vida. Entonces, pues, esa es su esencia, la música” (Entrevista 8).

“...ella, yo no sé por qué, así muy tímida. Pero bueno, sí, sí le ha servido, la música. Porque le digo al maestro "¿Y América sí habla maestro? Y dice "Es muy seria, pero no, conmigo habla mucho y déjela, ella habla con la música" (Entrevista 5).

6. Varios padres y madres de familia expresaron su miedo a que el programa termine, pues por experiencias pasadas del gobierno, piensan que los programas de este tipo tienen fecha de caducidad y, por lo tanto, sienten que deben aprovecharlo mientras dure.

“Entonces le dije a la mamá, por favor, no pierda tiempo, aprovechen esta oportunidad, porque no sabemos cuánto tiempo la tengamos, sabemos que cambian las administraciones, sabemos que cambian los intereses” (Entrevista 7).

7. Están muy conscientes de que el aprendizaje musical y el programa de *Compáz* es un antídoto para el ocio, y se muestran contentos de que sus hijas e hijos estén ocupados en algo que les beneficiará. Algunos ejemplos de sus palabras son.

“Internet, televisión, yo estaba viendo que, o sea, sí le cuidaba lo que ella veía, pero pos era estar ahí sentada viendo la tele, porque le sobraba tiempo. Y, pero pos no, ahora ni tiempo tiene de ver la tele” (Entrevista 5).

“Ella, pues es que su mundo es la música, yo veo muchas muchachitas de su edad, y el novio, el teléfono, y ella no. Ella es, la escuela y la música, la escuela y la música. Y ella no te habla de otra cosa que no sea música. O sea, es que es su vida” (*Entrevista 8*).

“...qué mejor que estén aquí, a que anden por ahí, o sentados en casa, simplemente, "ya acabé tarea, y ahora ¿qué hago?" (*Entrevista 6*).

8. Sobre esta actividad que sus hijos e hijas están realizando, se muestran muy orgullosos, tanto en su expresión corporal como en sus palabras:

“Ah no, pos' padre, pues es muy bonito ver ahí a las niñas, este... tocar, estarse ahí, y pues luciéndose, la verdad, da mucho gusto, mucho orgullo verlas, ahí en el teatro, o la vez que se presentaron en la plaza” (*Entrevista 2*).

“Orgullo, pues me da mucho contentamiento verlos que están desenvolviéndose en algo que yo sé que es para ellos, puede ser, no solamente un mero conocimiento, sino hasta puede ser una profesión, o algo a lo que ellos se pueden dedicar” (*Entrevista 9*).

“...a los flautistas los pasaron adelante, y eso es mucho para ella, porque es... pero... le da mucha pena todo. Y pues nosotros al verla ahí adelante, nombre, ya se nos hizo, pues mucho” (*Entrevista 5*).

4.2.2 Entrevistas semi-estructuradas a maestros y maestras de Compáz

La finalidad de estas entrevistas es la de conocer las experiencias de las y los maestros en *Compáz*, su relación con la escuela y con sus alumnos, lo que ellos perciben, la evolución que observan y el significado de la música para ellos. (*Ver transcripciones en Anexos*). Asimismo, se trata de conocer de manera resumida la historia musical del maestro, el cómo llegó a *Compáz* y su percepción sobre este tipo de programas comunitarios.

Se realizaron cuatro entrevistas a maestros y maestras. Se concretó este número debido a que se obtuvo información relevante y suficiente al término de estas cuatro entrevistas. De ellas se encontraron frases clave que, al convertirse a códigos, pudieron dar indicios del significado de la música para los niños, niñas y los propios maestros.

4.2.2.1 Datos obtenidos

1. Los maestros expresan que, antes que maestros son músicos, y su visión por la música es muy especial. Para ellas y ellos, la música lo es todo, es su misión en la vida, es algo que no encuentran en otro lugar, es vida, es refugio, es creatividad. Esta visión y sentir, los lleva a querer compartir con otros, y por eso enseñan; quieren retribuir lo que ya alguien les enseñó, pasarlo y hacerlo perdurar, emocionando, inspirando, contagiando el gusto por la música, y de esta manera trascender también, por medio de sus alumnos.
2. Los maestros y maestras valoran mucho las condiciones del programa, saben que están construyendo un tejido social y una comunidad a través de él. Saben que el acercamiento al arte, humaniza, y que, además de crear músicos, están sensibilizando al mundo. Saben que, a través de este programa, los niños y niñas se dan cuenta de que existe algo más, que hay un camino.

“... se les abre todo un panorama. O sea, ya tú no puedes volver a ver el mundo, de la misma manera, no la puedes ver así, o sea, las ves con muchas opciones, y aunque vayas a la escuela, aunque mañana tú no seas un músico profesional, la vida, la óptica de la vida, la vas viendo, de otra manera. O sea, que sabes que hay algo más, hay algo más, que estudiar matemáticas, que estudiar nada, o sea, la vida común, o sea, ya tu vida nunca va a volver a ser común. ¿Por qué? Porque te involucras en manifestaciones artísticas, que te hacen mejor persona, te hacen, que el aprendizaje que tu llevas, en otros aspectos de tu vida, estén involucrados, a través del arte” (*Entrevista 12*).

3. Los maestros y maestras, al igual que los padres y madres ven muy de cerca las transformaciones de las y los alumnos, observan que se hacen menos ásperos, más dóciles, que establecen un sentido de compañerismo especial entre ellos. Ven cómo los niños no quieren faltar, pueden observar la pasión por la música que surge en ellos.

“...van cambiando, aunque ellos no se den cuenta, van cambiando la manera de ver la vida, a través de un instrumento, a través de conocer aspectos de la historia de la música, a través

de viajar, sin necesidad de dinero, de viajar en el mundo, de viajar en la historia, porque la música como tal, ha viajado de diferentes zonas del mundo, ¿no?, y entonces eso hace, que ellos vayan creciendo intelectualmente, intelectualmente, vayan cambiando". (*Entrevista 12*)

4. Los maestros y maestras creen que la música se convierte en un aliado y muchas veces, en un refugio para los niños y niñas, que, a través del juego, descubren un nuevo mundo; con la música, pueden expresar cosas que quizá no logran decir de manera verbal. Uno de los maestros contó que una vez, después de un concierto, le preguntó a uno de sus alumnos qué había sentido al ver a su papá, tíos, y a todo el público frente a él, y que el niño contestó: "jamás imaginé esto yo en la vida" (*Entrevista 10*)

4.3 Talleres/entrevistas grupales de co-diseño

Uno de los elementos más importantes de este proyecto fueron las sesiones de co-diseño que se realizaron, pues son la vértebra del proyecto. Éstas se hicieron a modo de talleres, con la misión de obtener datos textuales y visuales de la propia voz de la comunidad (alumnas, alumnos, padres y madres), que sirvieron como base para los productos gráficos que se realizaron. Muchas de las palabras, frases y elementos visuales que se crearon aquí, sirvieron como lenguaje para la comunicación y promoción de los objetivos de *Compáz*, de la propia voz de sus integrantes.

Las sesiones empezaron con una dinámica de preguntas y respuestas, que iban encaminadas a romper el hielo y a que los participantes empezaran a reflexionar sobre lo que se les pediría que hicieran en el desarrollo del taller.

A pesar de que cada una de estas sesiones iban encaminadas a un fin específico (que se explicará a continuación), desde la realización del primer taller, fue evidente que el material que estaba siendo creado por ellos iba a servir como detonador para muchas otras ideas.

4.3.1 Talleres/entrevistas grupales de co-diseño con padres y madres de familia

Una parte esencial de la comunidad de *Compáz* son los padres y madres de familia, pues se necesita indudablemente de su apoyo y compromiso para que la comunidad funcione, ya que son ellos quienes deciden si sus hijas o hijos asistirán a la escuela.

Se llevó a cabo una sola sesión con padres y madres de familia, pues fue complicado encontrar asistentes que tuvieran el tiempo para participar. Se convocó a un grupo de aproximadamente cinco personas, cuyos hijos asisten a *Compáz*, así como a cinco externas a *Compáz*. La finalidad de este taller era la de observar la interacción entre ambos grupos y la producción de frases y gráficos que se desarrollaran a partir de ella.

Como incentivo de participación se les dio un vale por un boleto doble para asistir a una función de cine, que la cadena Cinépolis obsequió. El reclutamiento de los participantes dentro de *Compáz* fue muy sencillo, sobre todo con la ayuda del personal administrativo. Sin embargo, el de la gente externa fue complicado, y aunque un total de siete personas confirmaron su asistencia, no se presentó ni una sola. Esto se pudo ver como un indicativo de un par de factores: uno, la posible falta de interés por este tipo de programas y actividades, o dos, la dificultad que representa para muchas personas el restar tiempo de sus actividades diarias para asistir a un evento extraordinario como éste. De cualquier manera, se realizó el taller con la indicación de que hipotéticamente se le hablara a alguien que no formara parte de *Compáz*.

Para iniciar se hicieron algunas preguntas, primero, para conocer quiénes eran ellos y ellas, quiénes eran sus hijos o hijas y qué instrumentos tocaban, para después, saber qué es lo que pensaban del programa de *Compáz*, sus bondades, fallos, y la evolución que han visto en sus hijos e hijas.

4.3.1.1 *Datos textuales obtenidos*

1. A la pregunta específica de ¿cómo explicarían a otros papás qué es *Compáz*?, ellos respondieron que *Compáz* es un proyecto muy bueno para todos los niños porque les enseña cosas que a ellos les sirven mucho, en vez de estar en sus celulares, en la calle, o perdiendo el tiempo en otras cosas. Mencionaron que en *Compáz* los motivan y se preocupan por ellos, y que los niños y niñas llegan contentos a casa, que se nota que en la escuela se busca la manera de que todos sean importantes y que todos se integren.
2. Sobre si han observado cambios en sus hijos e hijas, ellas y ellos respondieron que sí: que son más sensibles, más tranquilos, más abiertos, que se expresan mejor. También observan cambios en su desempeño académico y aprendizaje en la escuela de educación básica. Una mamá señaló que ella ha notado que, a raíz del contacto con la música, su hijo ha mejorado su memoria, su atención y la seguridad en sí mismo. Mencionaron que no quieren faltar, y que incluso llegan a usar el “no ir a *Compáz*”, como condicionamiento para que mejoren sus calificaciones.
3. Observan que todos se llevan bien, y que, a pesar de ser de edades tan distintas, no hay *bullying* en la escuela; se ayudan entre ellos, a veces por indicación de los maestros, a veces por iniciativa de ellos mismos. En la escuela de *Compáz*, dijeron, hay un ambiente de confianza.
4. Sobre lo que no les gusta de la escuela, mencionaron el hecho de que los maestros cambien tan seguido, no creen que sea positivo para los niños y niñas. Sin embargo, entienden que es normal, pues muchos maestros son de otros estados, y se les presentan otras oportunidades de trabajo y deben irse.

5. Por último, mencionaron que el trabajo de los conciertos y el tener una meta es muy importante para que sus hijas e hijos se mantengan enfocados y motivados dentro de *Compáz*.

4.3.1.2 Datos gráficos obtenidos

La segunda parte del taller, consistió en la indicación de que pensarán en alguna frase, a modo de *slogan*, que tratara de persuadir a las personas externas a que se sumaran al proyecto de *Compáz* o que expresara alguna bondad o bondades de él. A partir de esto, se les pidió que trataran de plasmar estas ideas en una hoja de papel, a manera de un cartel, en donde se combinara el texto con un mensaje gráfico alusivo al mismo. A continuación, se muestran algunos de estos carteles.

Imagen 17 / Cartel. Autor: Carlos Alberto Aguilar Ruiz

Imagen 18 / Cartel. Autora: Marina Ramírez

Imagen 19 / Cartel. Autora: María Elena Castillo Carrillo

Imagen 20 / Cartel. Autor: Omar Rodríguez Martínez

4.3.2 Talleres/entrevistas grupales de co-diseño con alumnas y alumnos

A continuación, se presenta el desarrollo de los distintos talleres/entrevistas que se realizaron con las y los alumnos, tanto de Compáz, como de la Orquesta de Siloé, en Cali, Colombia, ya que ambos siguieron la misma estructura. En ellos se buscó encontrar palabras, frases y elementos visuales clave que sirvieran como lenguaje para la comunicación y promoción de los objetivos de *Compáz*, de la propia voz de las y los alumnos.

Se hizo un intento de trabajar con todas y todos los alumnos, por lo que se realizaron las sesiones necesarias para asistir a cada grupo de cada instrumento, tanto del turno matutino, como del vespertino. En varias ocasiones se juntaron los grupos de varios instrumentos en un mismo taller, hasta completar el cupo máximo, que era de doce alumnos, debido al material disponible.

Se realizó una dinámica introductoria, para después propiciar una pequeña charla grupal, lanzando las siguientes preguntas: ¿te gusta venir a la orquesta?, ¿por qué?, ¿qué sientes al tocar tu instrumento?, ¿qué sientes al hacer música?, ¿qué sientes al tocar en los conciertos?, ¿has invitado a otros niños a que vengan?, ¿qué les has dicho?, y ¿cómo los invitarías?

Estas preguntas tenían la finalidad de que las y los alumnos empezaran a reflexionar sobre lo que significa la música y la orquesta para ellas y ellos, que encontraran de manera consciente –o inconsciente- las cualidades más importantes sobre el hacer música y su orquesta. Esto detonaría ideas, primero habladas, y después gráficas.

A partir de la última pregunta, se les pidió que retomaran esas ideas y que plasmaran, a manera de dibujo, lo que acababan de decir verbalmente, o cualquier otra idea que se les ocurriera. La indicación era que realizaran un cartel que contuviera, de preferencia, una frase o frases, y un elemento gráfico principal.

4.3.2.1 Datos textuales obtenidos en Compáz

1. Durante la dinámica de la entrevista grupal con las niñas y niños, se les cuestionó primeramente si les gustaba asistir a *Compáz*, y en cada una de las sesiones, la gran mayoría contestaba con un ¡sí! muy enfático. Al preguntarles por qué, la respuesta más popular fue que ahí aprendían cosas nuevas todos los días, y a tocar un instrumento. Contaron que les gusta la convivencia y ver a sus amigos, así como también, que es preferible ir a *Compáz*, a estar aburridos en casa, sin saber qué hacer, o sólo viendo la tele. *Compáz*, dijeron, les ayuda a salir de su rutina. A la pregunta de qué harían si les dijeran que ya no podrían ir a *Compáz*, un niño respondió: “pos lloro”.
2. Sobre lo que sienten al momento de hacer música, ellos y ellas respondieron que sienten alegría, felicidad, pasión, paz, libertad, relajación, hormigas en la panza, piel chinita, y que muchas veces, dependiendo de la pieza que están

tocando, pueden sentir otras emociones diferentes, como melancolía o tristeza; la música los ayuda a expresar sus sentimientos de diferentes maneras. Algunos mencionaron que la música les ayuda a desconectarse de los problemas, que los hace adentrarse en otro mundo, o que los hace sentirse vivos. Otros, no encontraron palabras para expresar lo que sienten, pero con su lenguaje corporal, indicaron que sienten algo en el pecho.

3. Sobre lo que sienten después de tocar en un concierto, además de respuestas espontáneas, como la que expresó un alumno: “después del concierto sentí mucha hambre”, algunos otros, respondieron que sienten mucha emoción y nervios al empezar, pero que se disipa después. Un alumno compartió que se siente muy bonito, y que “el aplauso es lo mejor, que es como si todas las personas te abrazaran, y te dijeran, ¡bien hecho!”.
4. Y sobre qué les dirían –o lo que les han dicho- a otros niños y niñas de su edad para invitarlos a que vayan a *Compáz*, ellos y ellas mencionaron que dirían que la música clásica sí está chida, que es divertida; que en lugar de quedarse viendo la tele, deberían de ir; que ahí se van a desaburrir; que es gratis; que ahí no hay peleas; que los maestros son muy buenos, y muchos vienen de otros estados o países; que en *Compáz* puedes sacar lo que traes dentro, puedes expresar lo que sientes y te puedes desahogar.

4.3.2.2 Datos gráficos obtenidos en Compáz

Después de esta sesión de preguntas, se les pidió que elaboraran el cartel, expresando estas ideas, o alguna otra que se les ocurriera. Un momento muy significativo fue cuando, al ver a una niña dibujando a un director de orquesta, se pensó que era una niña, pues se veía una especie de adorno en su cabeza. Al preguntarle si era ella misma como directora, la niña volteó riendo, diciendo, “no, es un director”, entonces se le cuestionó, ¿y por qué no podrías ser tú? Ante eso, ella volteó con un semblante de asombro, como si no se le hubiera ocurrido que ella, siendo niña podría serlo.

Inmediatamente tomó un plumón y empezó a dibujarle cabello largo al niño director, para transformarlo en ella, una niña directora.

A continuación, se muestra el ejemplo antes mencionado, seguido de una selección de otros carteles elaborados por las niñas y los niños. Más adelante se muestran otros dibujos que sirvieron como detonadores directos para los productos gráficos, y en los anexos, se pueden consultar varios más.

Imagen 21 / Cartel. Autora: Sofía Alexa Cornejo García

Imagen 22 / Cartel. Autor: Herman Darío López Báez

Imagen 23 / Cartel. Autora: Anna Sophie Estopiñán Salazar

Imagen 24 / Cartel. Autor: Juan Pablo Rangel Mora

Imagen 25 / Cartel. Autora: Brenda Carolina Beloso López

Imagen 26 / Cartel. Autora: Dafne Abigail Noriega Luévano

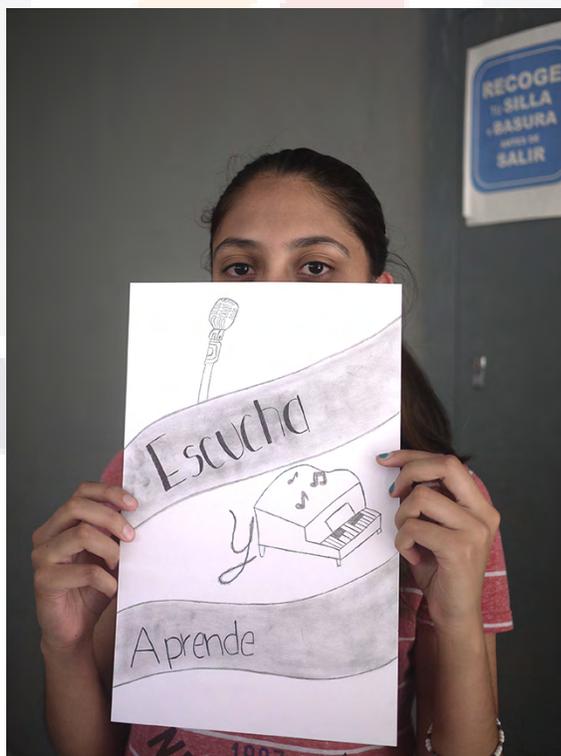

Imagen 27 / Cartel. Autora: María Lizeth Reyes García

Imagen 28 / Cartel. Autora: Yahaira Jocelyn Pérez Cruz

Imagen 29 / Cartel. Autora: Hillary Gpe. Lezama Zamora

Imagen 30 / Cartel. Autor: Iñaki Ibrahim Rubalcava Rodríguez

Imagen 31 / Cartel. Autora: Zurya Fernanda Salas García

4.3.2.3 Datos gráficos obtenidos en la Orquesta Infantil y Juvenil de Siloé (Cali, Colombia)

Durante la estancia académica en Cali, Colombia, se realizó la misma dinámica que la realizada en *Compáz*. Se trabajó con la mayoría de los alumnos y alumnas, y se obtuvieron muchas imágenes y frases lingüísticas, algunas propias de la región y otras que se pueden adaptar a cualquier entorno.

La comunidad caleña, como se les denomina a los residentes de Cali, es sumamente festiva y alegre; las raíces afrolatinas están muy presentes en su cultura, sobre todo en su música, y esto se vio reflejado en sus propuestas. Algunos de los materiales gráficos creados por las y los alumnos se salieron de la norma del cartel tradicional y jugaron con otras formas, lo cual se percibió como una muestra de creatividad y espontaneidad, muy presente también en la cultura colombiana. Por otro lado, se encontraron muchas similitudes con la comunidad de *Compáz* en cuanto a la gráfica, el uso de colores, la inspiración y la retórica.

A continuación, se muestran una selección de las imágenes creadas, junto con sus autores. En los anexos se presentan varias imágenes más, distintas a las que aquí se incorporan.

Imagen 32 / Cartel. Autor: David Mauricio Mosquera

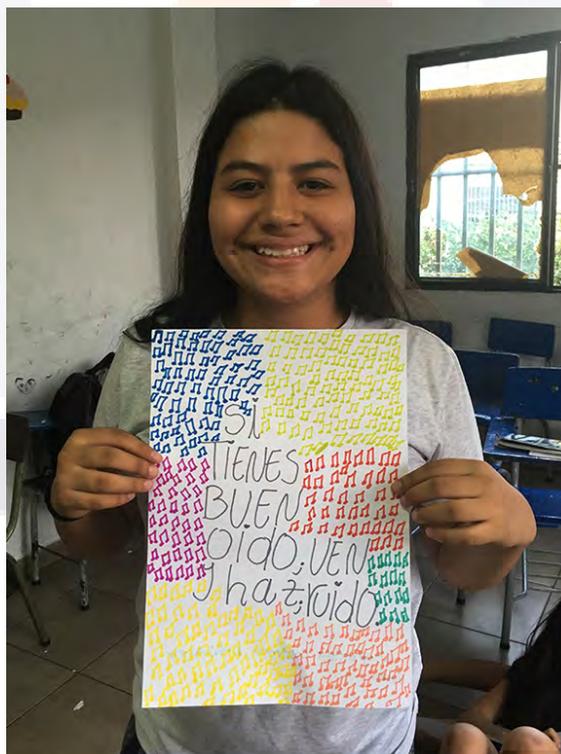

Imagen 33 / Cartel. Autora: Stephania Contreras

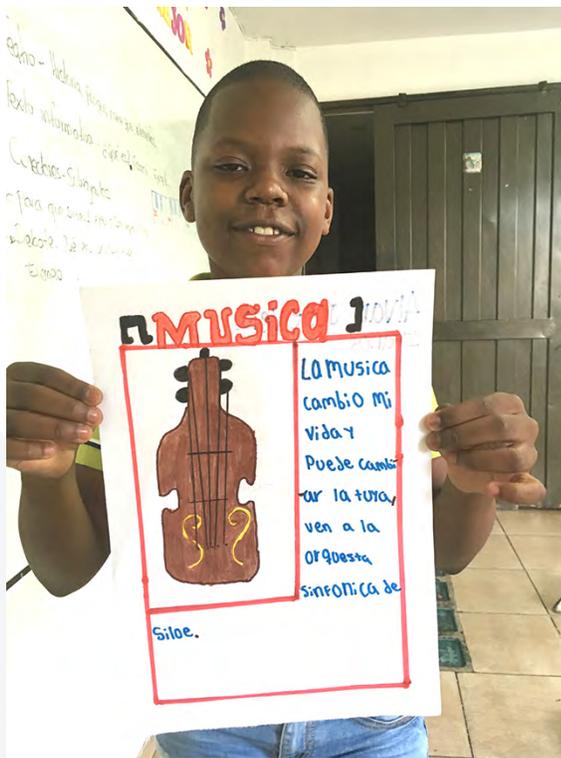
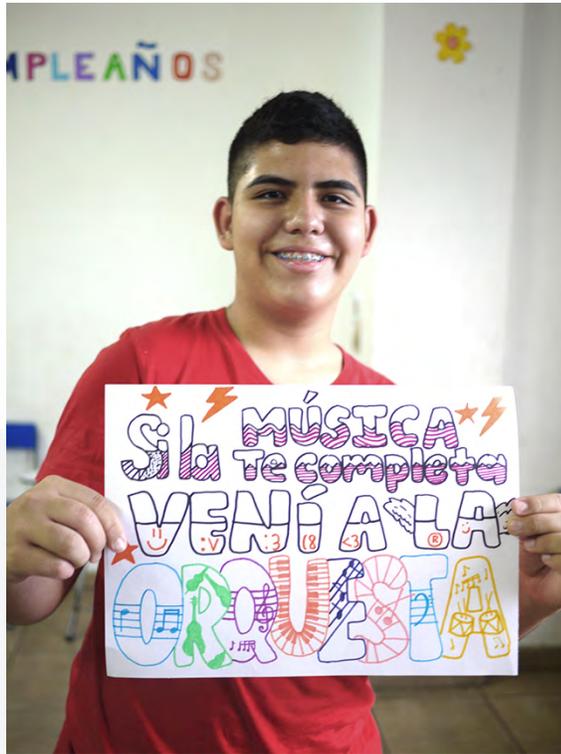

Imagen 34 / Cartel. Autor: Álvaro José Vela

Imagen 35 / Cartel. Autora: Sharon Solano

Imagen 36 / Cartel. Autor: Leandro Acevedo

4.4 Ejercicio de autorretrato de alumnas y alumnos

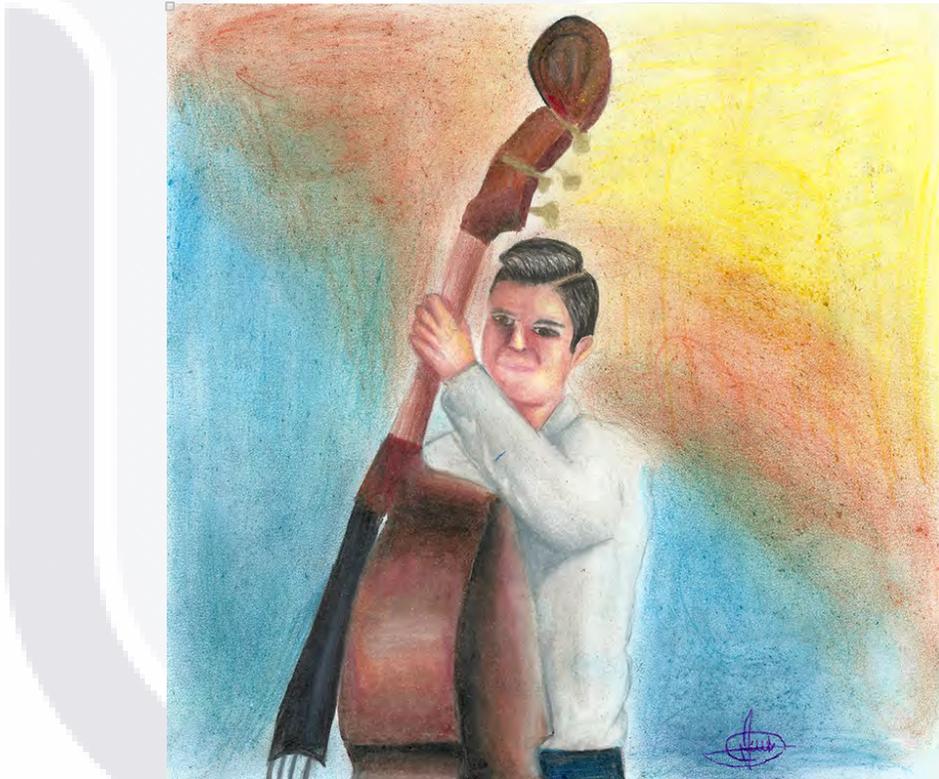
A raíz de que las niñas y niños dibujaban personajes parecidos a ellas y ellos, en los talleres de co-diseño, se decidió hacer otra actividad que pudiera potencializar esta intención.

Se les pidió que, en casa, hicieran un dibujo de ellos mismos tocando su propio instrumento, o cantando, si eran parte del coro. La mayoría estaban familiarizados con el concepto de autorretrato, así que no fue difícil explicarlo. Se les indicó que la técnica era totalmente libre, simplemente que hicieran una obra con la que ellos se identificaran plenamente.

Se pensó en la posibilidad de que todos estos dibujos se pudieran exhibir de alguna manera en la escuela para que estuvieran visibles y, por lo tanto, presentes en la vida

diaria de los niños y niñas. Así, su propia identidad como músicos quedaría plasmada en la escuela, y al mismo tiempo serviría como ventana al exterior.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de estos autorretratos, y más adelante, en el apartado 6.4, se mostrará el cómo se realizó la intervención, y el producto gráfico derivado de los mismos.

Imagen 37 / Autorretrato 1

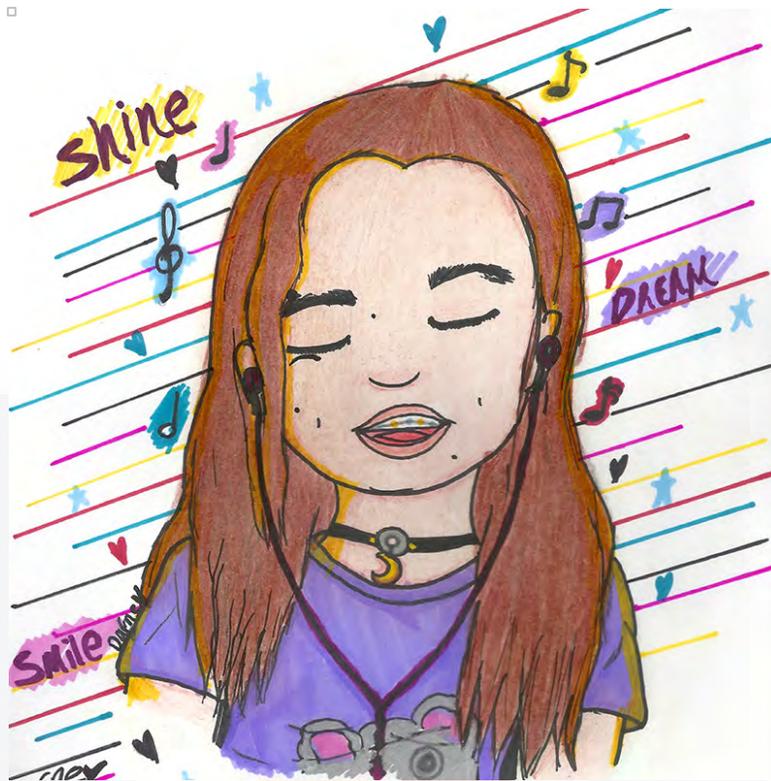

Imagen 38 / Autorretrato 2

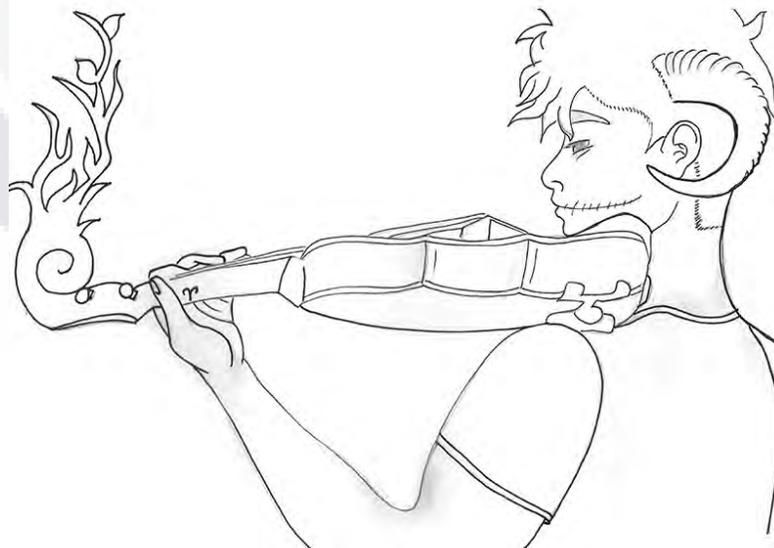

Imagen 39 / Autorretrato 3

Imagen 40 / Autorretrato 4

Imagen 41 / Autorretrato 5

Imagen 42 / Autorretrato 6

Imagen 43 / Autorretrato 7

4.5 Cuestionarios

Con la intención de conocer datos específicos de la comunidad de los fraccionamientos que circundan la escuela, y poder hacer una comparación con la comunidad que constituye *Compáz*, se realizaron dos tipos de cuestionarios.

El primero fue destinado a padres y madres de familia pertenecientes a *Compáz* y fue aplicado afuera de la escuela en los momentos de entrada o salida de los estudiantes, ya que, debido a su edad, normalmente los padres y madres los llevan y recogen. La muestra fue de aproximadamente el 20% de los padres, madres de familia o tutores. *(Ver cuestionarios y gráficas de resultados en anexos).*

Además de datos demográficos, como la edad y el sexo de los participantes, otro propósito del cuestionario era saber la frecuencia con la que esta población asiste a conciertos que no sean de *Compáz*, ello para conocer sus hábitos de consumo o el interés por la experiencia artística musical en vivo. También, interesaba saber si existe algún antecedente familiar que haya tenido contacto directo con la música, es decir que haya tocado o toque algún instrumento musical, aunque sea a manera de pasatiempo, para saber si esto es un factor que influye en que sus hijas e hijos asistan a *Compáz*.

Por otro lado, se preguntaron los tres tipos de música que más gustaban a los encuestados; las respuestas se enumeraban en orden de preferencia, siendo el 1 el de mayor predilección. Al momento de contabilizar, el número 1, se traducía en tres puntos, el número dos, en dos puntos, y el número tres en un punto.

Por último, se mostraba una serie de imágenes de carteles representativos de diferentes estilos musicales, los cuales podrían ser considerados los más populares en este entono. Estos ejemplos gráficos fueron seleccionadas a partir de un ejercicio de

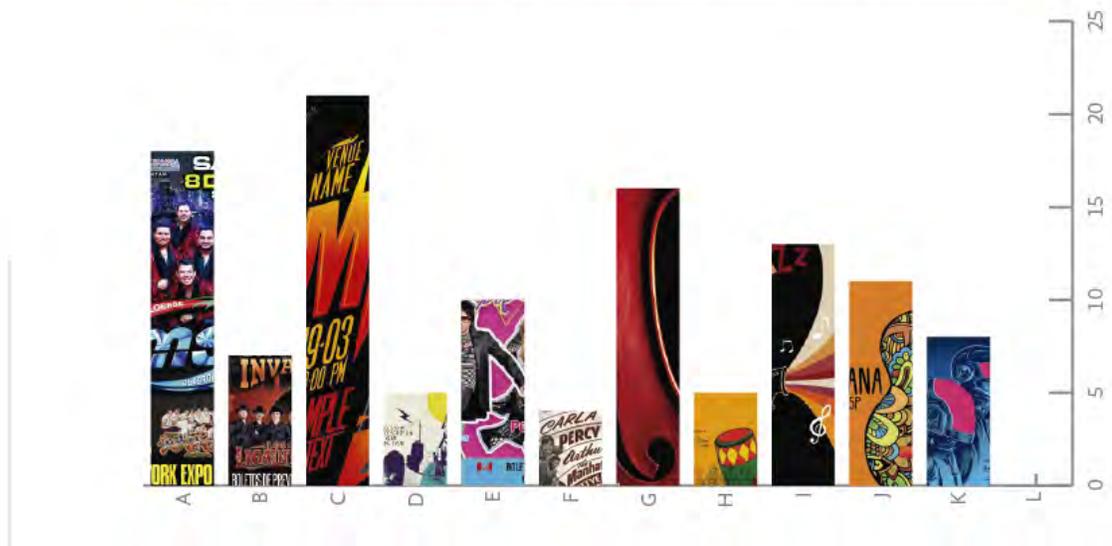
búsqueda y observación de elementos gráficos constantes en cada uno de los estilos elegidos; así como de la percepción personal de la imaginaria relacionada con cada estilo, al pensar en él. En esa pregunta se pidió que se seleccionara una o dos imágenes con las que más se identificaran. Con esto se pretendía corroborar y reafirmar la idea de que los estilos musicales van de la mano con ciertos estilos gráficos, ver si coincidían con la pregunta anterior, y conocer con qué estilo musical y/o estilos gráficos se identifica más esta comunidad, para considerarlos, de alguna manera, en el diseño de los productos gráficos a producir más adelante.

A continuación se muestran los resultados a manera de gráfica de estas últimas preguntas *(el resto de las gráficas pueden ser consultadas en los anexos)*.

Gráfica 2 /Gustos musicales de miembros de la comunidad Compáz.

¿Con cuál imagen te identificas más?

Gráfica 3 / Imagen más identificada por miembros de la comunidad Compáz.

El segundo cuestionario, similar al primero, se realizó a gente no perteneciente a *Compáz*, pero sí a los fraccionamientos cercanos. La muestra fue de 40 adultos, especialmente gente que fuera acompañada por algún menor. Se realizó en la Av. Mariano Hidalgo, una calle comercial con un gran flujo de gente y que conecta el Fraccionamiento Lomas del Mirador, Morelos II y Solidaridad IV.

Además de conocer los gustos musicales, asistencia a conciertos y antecedentes musicales en la familia como en la encuesta anterior, aquí interesaba también, conocer el porcentaje de gente que había escuchado sobre *Compáz*; y si la respuesta era positiva, por cuál medio lo habían escuchado. Asimismo, interesaba conocer el interés de que sus hijos estudiaran música.

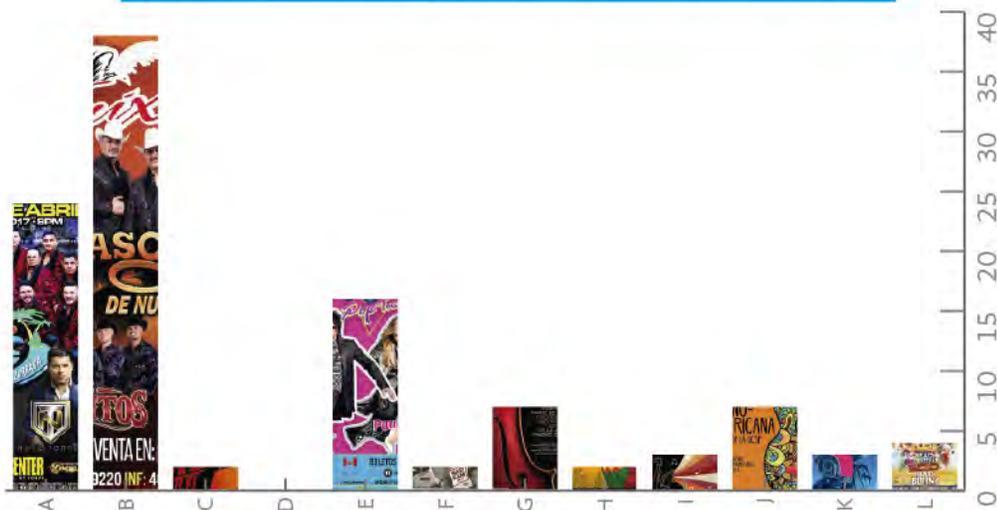
Se hicieron las dos preguntas sobre los gustos musicales, al igual que en el primer cuestionario. A continuación, se muestran las gráficas de estos resultados: *(el resto se puede consultar en los anexos)*

Gustos musicales

Gráfica 4 / Gustos musicales de gente externa a Compaz.

¿Con cuál imagen te identificas más?

Gráfica 5 / Imagen más identificada por gente externa a Compaz.

4.5.1 Datos y conclusiones obtenidos de los cuestionarios

Al realizar el análisis de los cuestionarios por separado y en comparación, se puede concluir lo siguiente:

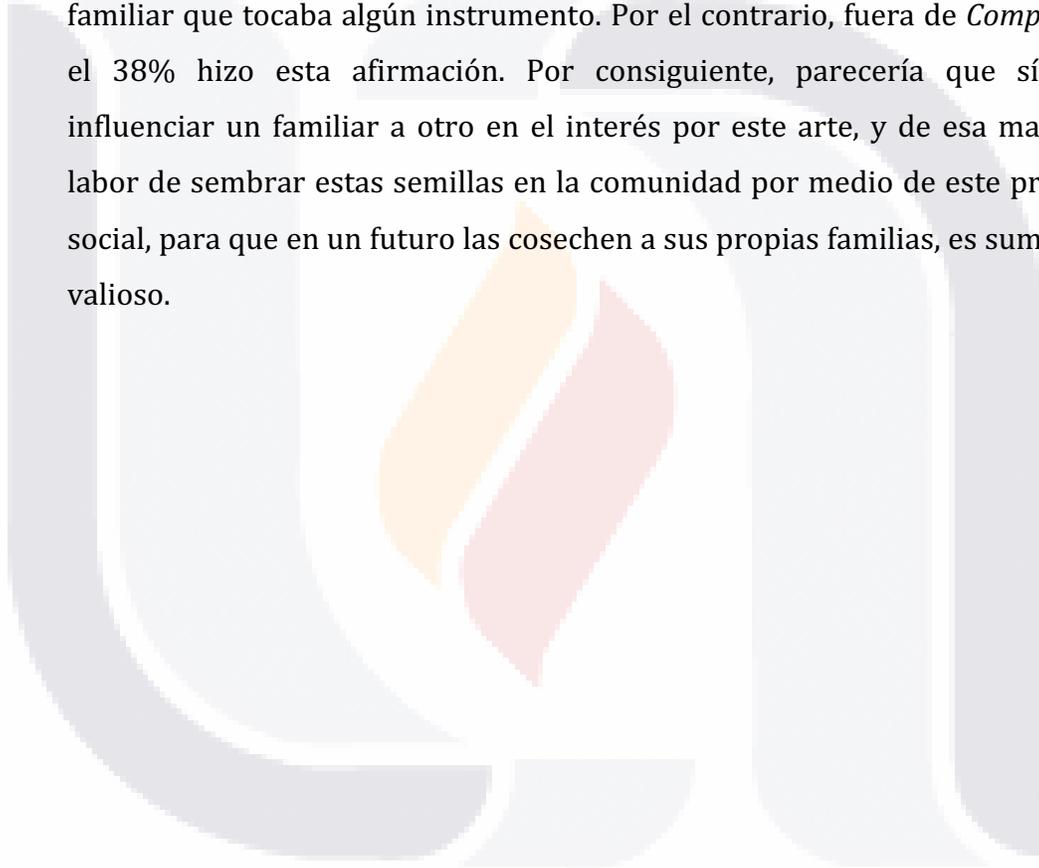
1. La mayoría de las personas (el 65.9%) que llevan y recogen a sus hijos o hijas de *Compáz*, son mujeres, así como también, las personas encontradas en la zona comercial (82%), sobre todo las que iban acompañadas con niños. Esto podría dar una pauta para que el enfoque de las imágenes gráficas sea más orientado al público femenino.
2. El rango de edad de los padres y madres de familia de *Compáz* predominante (52%) es el de 36 a 45 años, que podría ser indicativo de la edad que tienen la mayoría de los adultos con hijos de la edad elegible para estar en *Compáz*. Al igual que el punto anterior, esto puede dictar características gráficas propias para atraer al público de este rango de edad.
3. El 64% de las personas entrevistadas fuera de *Compáz* no había escuchado nunca sobre el programa, lo que indica que, aunque es un programa medianamente conocido en la zona, todavía falta trabajo para que la gran mayoría de la población objetivo sepa de su existencia y se pueda generar un sentido de identidad comunitario. De las personas que sí habían escuchado sobre él, la mayoría (el 33%), lo escuchó por comentario de otra persona. De igual manera, la mayoría (el 27%) de las personas encuestadas dentro de la comunidad de *Compáz*, supieron del programa por medio de otra persona, por lo que se constata que éste, es el método más eficaz de promoción para el programa, hasta ahora. Quizá se tendría que considerar un producto gráfico que pueda complementar este “boca a boca”, para que sea aún más efectivo. El 22% de los encuestados pertenecientes a *Compáz*, que marca el segundo método más efectivo en esta encuesta, se enteraron porque “pasaban por ahí”. Este método se limita a las personas que transitan por las calles cercanas, y teniendo en cuenta que la ubicación de la escuela es aislada, es decir que no hay puntos de interés cercanos, la limitante se agranda. Si a esto le sumamos

que no hay señales o indicios de lo que se realiza en la escuela, salvo los sonidos emitidos a horas de clase, este método se limita aún más. El realizar una intervención gráfica para que haya indicios claros de lo que es *Compáz*, y que genere identidad y reconocimiento, tanto fuera como dentro de la comunidad, se considera indispensable.

4. Los resultados de los gustos musicales en los encuestados de *Compáz* resultan interesantes al no coincidir todas las imágenes seleccionadas como representantes de los estilos musicales, con los gustos que mencionaban los encuestados. El pop fue el género mencionado con más peso, sin embargo, la imagen que representaba al rock fue con la que más se identificaban, dejando la imagen que representaba al pop en sexto lugar. El rock fue el segundo género que se mencionó más. El único género que coincidió en nombrarse y con su imagen, fue el de la música clásica, en tercer lugar. El cuarto en nombrarse fue la banda y el quinto la norteña, sin embargo, en la identificación con las imágenes, la banda fue el segundo, y la norteña el octavo.
5. En los cuestionarios que se realizaron fuera de la comunidad de *Compáz*, la banda fue, en su gran mayoría, el género más mencionado, seguido por la norteña, y en las imágenes a la inversa, primero la norteña y después la banda. Cabe mencionar que ambas imágenes que representan a estos géneros son muy parecidas, y en sí, ambos géneros musicales son similares. En la encuesta fuera de *Compáz*, la música clásica está en la sexta posición nombrada y en la cuarta posición en imagen. El reggaetón figura tanto en imagen como en mención, estilo que no figuró en la encuesta dentro de *Compáz*. Se considera que es complejo concluir algo definitivo sobre estas dos preguntas relacionadas con los gustos musicales en general, pero sí se puede decir que el gusto por la música clásica está más presente en los encuestados dentro de *Compáz*, y también que la música banda, norteña y pop tienen alta presencia en ambos grupos.
6. La asistencia a conciertos en el último año es considerablemente baja en los entrevistados que no están relacionados con *Compáz*, con un 84% que decían

no haber asistido a ninguno. De los entrevistados de la comunidad de *Compáz*, el 59% dijo no haber asistido a ningún concierto fuera de los presentados por la orquesta, lo que significa que, para más de la mitad, el único vínculo con la experiencia musical en vivo, es la asistencia a estos conciertos ofrecidos por sus hijas e hijos.

7. La pregunta sobre el antecedente musical familiar mostró una diferencia significativa en ambas encuestas. Dentro de *Compáz*, el 65.9% dijo tener algún familiar que tocaba algún instrumento. Por el contrario, fuera de *Compáz*, sólo el 38% hizo esta afirmación. Por consiguiente, parecería que sí puede influenciar un familiar a otro en el interés por este arte, y de esa manera, la labor de sembrar estas semillas en la comunidad por medio de este programa social, para que en un futuro las cosechen a sus propias familias, es sumamente valioso.

5. ANÁLISIS

Para analizar los datos obtenidos se utilizó la herramienta Atlas.ti, como ayuda en las observaciones, entrevistas, talleres y cuestionarios. Se buscó encontrar información relevante que permitiera conocer aspectos que resultaran extraordinarios en el entorno de la comunidad investigada, para así determinar cuáles son las características únicas de *Compáz* en dicho entorno, tanto físicas, como sociales. Por otro lado, se encontró necesario conocer la relevancia y el sentido de identidad de *Compáz* en esta comunidad, esto se determinó de la voz de los integrantes (padres, madres, maestros, maestras, personal administrativo, alumnas y alumnos), por medio de datos verbales, textuales y gráficos. Se buscó encontrar las coincidencias y distancias de los códigos construidos en el cúmulo de todos los datos, para así poder determinar cuáles elementos tienen más valor, o la ruta a seguir para lograr el cumplimiento de los objetivos de la investigación.

5.1 Procedimiento

A continuación, se presentan las características del procedimiento que se siguió para el análisis de cada una de las herramientas utilizadas.

- Observaciones personales

Las narraciones personales hechas a partir de una serie de observaciones, fueron la base para construir códigos que permitan conocer las características de *Compáz* desde un punto de vista personal: el comportamiento de los y las estudiantes, del personal administrativo, de los maestros y maestras, y del espacio. La construcción de estos códigos pretendió analizar elementos que dieran indicios de lo que es, y cómo es *Compáz*, así como sus alcances y limitaciones desde una visión externa y personal.

-Entrevistas a padres y madres de familia

Las narraciones obtenidas como resultado de estas entrevistas, además de

proporcionar un panorama general de la dinámica familiar en torno a *Compáz*, fueron la base para construir códigos que permitieran analizar patrones de cambio (de comportamiento, académico o emocional) en sus hijas e hijos, así como ideas coincidentes, constantes o distantes entre los entrevistados.

Por otro lado, se construyeron códigos que muestran la perspectiva de los padres y madres de familia con respecto a *Compáz*; los sentimientos que provocan en ellos sus hijos e hijas a través de su contacto con la música, así como su percepción de la relación de sus hijos e hijas con la música. Todo esto con el fin de conocer el valor que tiene *Compáz* para ellos y conocer el sentido de identidad y pertenencia cultural de esta comunidad, y así determinar qué elementos (textuales o que se puedan traducir visualmente) son los más valiosos para incluirse en los productos gráficos que se realizaron y se realizarán.

- Entrevistas a maestras y maestros

De los datos obtenidos en estas entrevistas se construyeron códigos que permitieron analizar patrones de cambio en las y los alumnos desde el punto de vista de los maestros y maestras de *Compáz*, desde su primer contacto con la música, hasta el día de hoy. Además de los cambios o evolución de las habilidades musicales a desarrollarse, los cambios de mayor interés para esta investigación fueron del tipo de sociabilidad, de comportamiento, de disciplina o de sensibilidad. Asimismo, se construyeron códigos que indicaron la percepción propia de los maestros y maestras en relación con la música y con el programa de *Compáz*, para conocer el sentido de identidad y pertenencia cultural de ellos y ellas hacia el programa. El análisis de las entrevistas proporcionó conclusiones que pudieron traducirse gráfica o textualmente en los productos gráficos.

- Entrevista grupal / taller de co-diseño con padres y madres de familia

De la entrevista y material gráfico/textual obtenido en este taller, se construyeron códigos que permitieron valorar los elementos visuales y textuales que pudieran

servir como lenguaje para la comunicación y promoción de los objetivos de *Compáz*, habiéndose generado de la propia voz de los padres y madres de familia. Por otro lado, se pudo complementar los datos obtenidos en las entrevistas semi estructuradas a otros padres y madres de familia, en relación con los sentimientos producidos en ellos en relación con la música y su percepción de *Compáz*.

- *Entrevistas grupales / talleres de co-diseño con alumnas y alumnos de Compáz*

De las entrevistas y material gráfico/textual obtenido en estos talleres, se construyeron códigos que permitieron valorar los elementos visuales y textuales que pueden servir como lenguaje para la comunicación y promoción de los objetivos de *Compáz*, habiéndose generado de la propia voz de las y los alumnos. Se construyeron códigos que indicaron sus emociones en relación con la música y con la comunidad *Compáz* para conocer el sentido de identidad y pertenencia cultural presente en ellos. Una parte complementaria de este proceso, consistió en la aplicación de algunas de las estrategias y aproximaciones en el entorno de la Orquesta Sinfónica de Siloé, en Cali, Colombia. Esto con el fin de observar y contrastar las actividades realizadas en *Compáz*, en otro entorno de características similares, pero diferentes a la vez, y constatar su efectividad.

- Cuestionarios a miembros de las comunidades dentro y fuera de *Compáz*.

Se contabilizaron y se crearon gráficas con las respuestas obtenidas. Con ello, se pudieron obtener datos muy específicos, tanto cuantitativos como cualitativos, que pudieron darnos cuenta de las metas a seguir para expandir los objetivos de *Compáz*, así como dar ciertas pautas para los objetos visuales, por un lado, y por otro, para entender cuestiones de tipo social.

En las entrevistas se encontraron códigos como, “cambios académicos/intelectuales”, “comportamiento”, “disciplina”, “esperanza”, “gratis”, “no ocio”, “orgullo de padres”, “miedo a que termine”, entre otros.

5.2 Hallazgos encontrados en los datos

1. La comunidad interna de *Compáz* ya muestra un sentido de identidad y/o compromiso con la institución, pues es evidente que entienden las bondades del programa. Los niños y niñas, consciente o inconscientemente, se sienten mejor aprendiendo, haciendo algo que los inspira y los divierte a la vez. Al estar ahí y al hacer música, se puede afirmar, a través de los datos obtenidos, que ellas y ellos, son felices haciendo música. Además, para muchos es su lugar seguro y con paz. Los papás y mamás observan y agradecen estos sentimientos en sus hijas e hijos, y por consiguiente, arropan al programa. Todos estos motivos son generadores de identidad y pertenencia.

2. Se puede notar el entusiasmo en los padres y madres de familia por el proyecto, y en todos los casos analizados, expresan cambios positivos en las habilidades socioemocionales y de desempeño académico de sus hijas e hijos, ligados directamente con *Compáz*. Son conscientes de las bondades del programa, pues observan cambios intelectuales o académicos y/o de comportamiento en sus hijos e hijas, más seguridad en ellas y ellos mismos, y una mejora en su disciplina. Los niños y niñas a su vez, a través de estas transformaciones, tienen sensaciones de satisfacción, pues conllevan a una aprobación por parte de su entorno.

3. A través de las entrevistas se pudo identificar que al mismo tiempo que los niños y niñas encuentran o expanden sus capacidades, los padres y madres de familia descubren, y muchas veces se sorprenden también, de los alcances que pueden tener sus hijas e hijos. Esto hace que la mayoría de los padres y madres, al entender las bondades del programa, se sumen a la comunidad y se comprometan con ella, creando y/o fortaleciendo el sentido de pertenencia hacia él. Los padres y madres también aprenden a través de sus hijos e hijas, adquieren conocimientos y una nueva manera de disciplina; conocen nuevos universos musicales a través de los repertorios que los niños y niñas aprenden, ensayan frente a ellos, y presentan en los conciertos.

4. La expresión de su sentir a través de la música es una constante expresada por muchas alumnas y alumnos de Compáz, especialmente por los adolescentes. El hacer arte, el hacer música, los eleva a otro nivel del sentir, que muchas veces no saben cómo expresar con palabras, pero saben que les produce un sentimiento de bienestar. Se dan cuenta que pueden sentir y transmitir diferentes emociones a través de la música, y para muchos ya es una identidad incrustada en ellas y ellos, es decir, ya se saben e identifican como músicos. Estos sentimientos fueron expresados en las entrevistas y también se encontraron gráfica y textualmente en los carteles realizados, ya que muchos de ellos contienen mensajes con figuras retóricas. Este tipo de lenguaje requiere sensibilidad, y es de llamar la atención que ellos logren expresarse de esa manera a tan corta edad.

5. Los mensajes lingüísticos son muy contundentes, y las y los alumnos expresan de una manera muy clara por qué están ahí y, por consiguiente, por qué otros niños y niñas deberían sumarse. Con frases como “La vida no tendría color sin música”, “¿Quién vive sin música?”, “Date la oportunidad de experimentarlo”, “Escapa de tu vida diaria”, “Construyendo, haciendo y transformando sueños”, y muchas otras (*ver listado completo en anexos*), se puede observar el sentir y la pasión que ellas y ellos sienten por la música.

6. Cualquiera de estos códigos lingüísticos antes mencionados, y de estas frases, puede ser detonante del contenido gráfico de algún producto. A manera de cartel, volante, folleto, etcétera, estos mensajes pueden ser traducidos con efectividad pues ya son mensajes completos y claros.

7. Una gran parte de la comunidad externa a *Compáz* no sabe de su existencia, por lo que es indispensable realizar una serie de productos de difusión que seduzcan e informen a los habitantes de las colonias aledañas para que se sumen al proyecto, y para reforzar los medios de difusión que más han funcionado hasta ahora, que son “de boca en boca” y el “pasar cerca de la escuela”. Los otros medios de difusión

mencionados en los cuestionarios, no tienen mucha presencia, por lo que se puede considerar necesaria la propuesta de medios alternativos, sobre todo en los puntos de mayor tránsito comercial de la zona.

8. Internamente, la escuela es un lienzo en blanco, hay muchos espacios aptos para ser intervenidos con las ideas de las y los alumnos. Los elementos gráficos que hay, corresponden a la identidad corporativa del Municipio de Aguascalientes, y no hay una gráfica e identidad que sea propia de la comunidad *Compáz*. Las implementaciones gráficas que puedan realizarse, pueden, a su vez, servir para dar visibilidad a la escuela vista desde fuera, expresando lo que sucede ahí, mostrándolo al exterior.

9. Muchos padres y madres de familia expresan temor porque el programa termine en cualquier momento, pues por experiencias previas con el gobierno y los cambios de administración, saben que las intenciones, intereses y mandos pueden modificarse y que el proyecto puede desaparecer. Por eso se muestran decididos a aprovecharlo “mientras dure”.

5.2.1 Redes de códigos

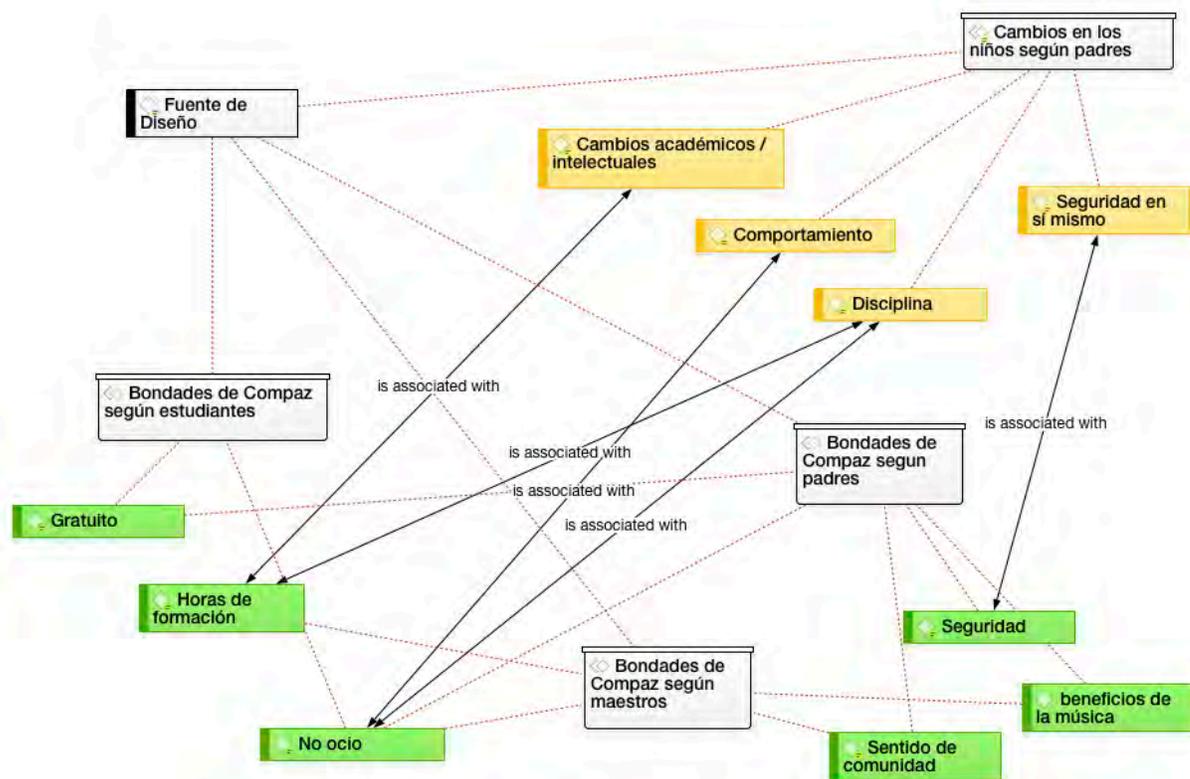
A continuación, se presentan otro tipo de hallazgos expresados en tres diferentes redes formadas por los códigos construidos en el análisis de los datos obtenidos.

1. Red de cambios y bondades

La primera red muestra los cambios en los niñas y niños según la percepción de padres y madres y su relación con las bondades del programa desde el punto de vista de los padres y madres, maestros y maestras, y estudiantes (*Gráfica 6*). Por ejemplo, se puede notar que el cambio observado en la disciplina y el comportamiento de los estudiantes, se relaciona directamente con el “no ocio”, código que representa a *Compáz* como herramienta para combatir el ocio en los niños y niñas. Es decir que, al

tener una actividad enfocada, constante y que los rete al aprendizaje, las y los alumnos transforman su comportamiento.

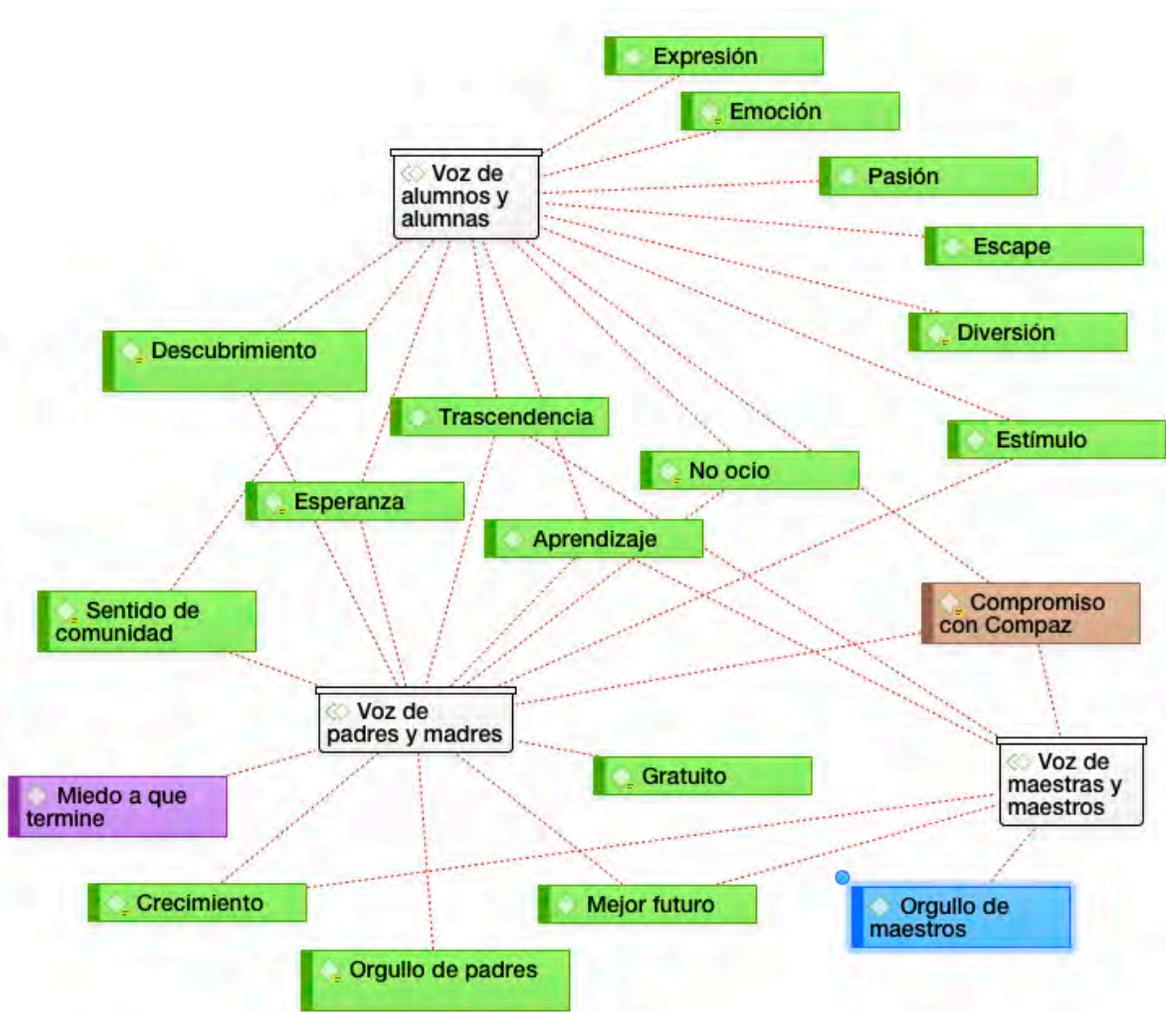
Por otro lado, esta red indica que, tanto las bondades, como los cambios, pueden tener relación directa con el diseño de los productos gráficos a realizarse, pudiendo ser fuente o detonante para él.

Gráfica 6 / Red: Cambios y bondades de Compáz

2. Red del sentido de identidad de la comunidad respecto a la música y a *Compáz*

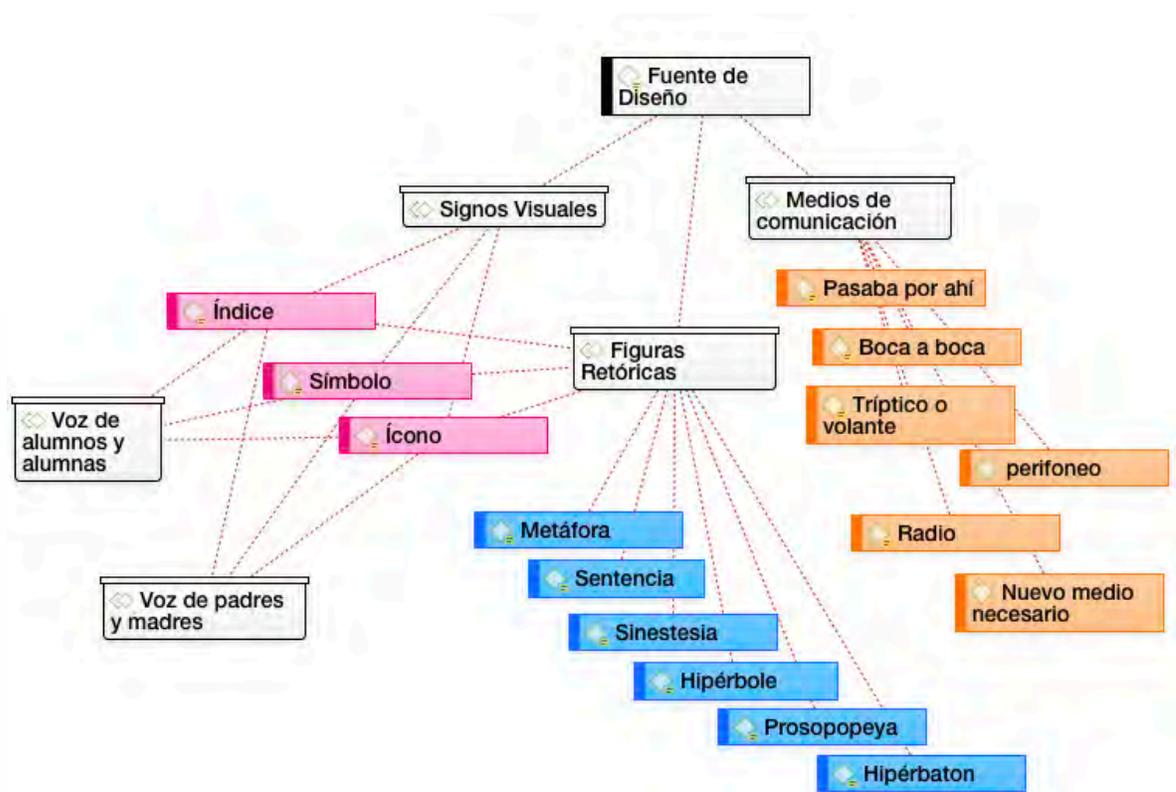
La segunda red (*gráfica 7*), muestra cómo se conforma el sentido de identidad presente en los integrantes de *Compáz*. La voz de las y los alumnos en su sentir por la música expresa el principal factor de construcción de identidad, y algunos de estos mismos códigos son compartidos por los padres y madres, y por los maestros y maestras. Por medio de la voz de los integrantes, se puede desarrollar una narrativa que puede ser indicativo de cómo es percibido *Compáz* y la música en esta comunidad.

Gráfica 7 / Red: Identidad de la comunidad respecto a la música y a Compáz

3. Red de fuentes de diseño

La tercera red (*gráfica 8*), muestra los códigos encontrados que pueden intervenir como fuente de diseño, tanto conceptual, gráfica o lingüísticamente. La voz de la comunidad (mostrada en la red anterior), es expresada a través de signos (íconos, índices y símbolos), en donde se encontraron a su vez, diferentes mensajes, muchos de ellos a modo de figuras retóricas, muy efectivos en la publicidad. En la gráfica 8, se muestran, también los medios de comunicación mencionados por la comunidad, a través de los cuales se enteraron de *Compáz*, así como un código nuevo, que indica la necesidad de nuevas opciones publicitarias.

Gráfica 8 / Red: Fuentes de Diseño

6. CO-DISEÑO

Con base en los datos y el análisis anterior, se pudo tener una comprensión mayor de las necesidades de comunicación y de sus contenidos, partiendo de la voz de los integrantes de la comunidad. A partir de este punto, la segunda fase del co-diseño, consistió en la designación de los productos a diseñarse, la selección de material, la edición, el armado, la composición gráfica y la realización de éstos.

Las intervenciones o los productos gráficos, están dirigidos a públicos diferentes, algunos al interior de la comunidad de *Compáz*, otros al exterior, y algunos otros, intentan abordar ambos grupos.

A continuación, se presenta el desarrollo y las propuestas de estos productos:

6.1 Mural

Una de las intervenciones más grandes que se llevaron a cabo, fue la realización de un mural en la fachada de las instalaciones de *Compáz*, pues además de que es la entrada a la escuela, se requería de algún tipo de indicio que anunciara lo que ahí se realiza. Eran dos muros grandes en blanco, que “gritaban” ser intervenidos.

Al mostrarle estos motivos y la idea de la realización del mural al director de *Compáz*, se mostró muy entusiasmado y dio luz verde para que se llevara a cabo.

Se contactó a dos muralistas locales y se les solicitó una cotización. El muralista elegido, con base en su experiencia y cotización más accesible, fue el artista Jesús Capetillo “Chunga”, quien mostró una gran emoción y sensibilidad a la hora de explicarle en qué consistía el proyecto.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Previo a la primera reunión creativa con “Chunga”, se hizo una pre-selección de los carteles realizados por los niños y niñas en los talleres de co-diseño. Se eligieron aquellos que tuvieran más potencial para ser detonadores de ideas para el mural. En la reunión con el muralista se discutió la idea de que el trabajo debía ser una co-creación entre él y las ideas de las niñas y niños y, se le dio total libertad para que él escogiera de entre todas las ideas mostradas, con cuál o cuáles quería trabajar. Asimismo, con la intención de que algunos niños y niñas participaran en la realización del mural, se planearon tres sesiones por turno (matutino y vespertino) para la introducción a la técnica del aerosol, que es la técnica utilizada por el artista.

“Chunga” trabajó por su cuenta y envió la idea conceptual y gráfica a modo de boceto digital. Éste fue aprobado, tanto por el director de *Compáz*, como por la maestrante, y se dio luz verde para su implementación. En el boceto había elementos que después se sustituirían por los dibujos hechos por los mismos niños y niñas, así como la imagen de los dos protagonistas principales del mural, quienes fueron elegidos por los directores de la escuela, con base en sus méritos, disciplina y compromiso con la orquesta. El muralista les tomó fotografías y después sustituyó el boceto con las imágenes de la niña y el niño seleccionados.

Los participantes que colaboraron en la realización del mural fueron seleccionados después de observar sus aptitudes para el dibujo en los talleres previos de co-diseño. Se les invitó a participar y la gran mayoría aceptó con gusto, sólo un par de niños prefirieron no perder su práctica musical, pues los talleres se realizaron en horas de clase. En total se trabajó con entre 8 y 10 niños por sesión, a quienes “Chunga” les explicó el manejo de las latas de aerosol, y les puso a hacer varios ejercicios para poder controlarlas. Los más pequeños tuvieron más dificultad, pues se requiere de cierta fuerza y control muscular para maniobrar las latas. Uno de los ejercicios fue el de escribir el nombre de cada uno en el muro, con el color que quisieran, y todos se mostraron muy emocionados de poder dejar plasmada su caligrafía y nombre, incluso algunos maestros salieron a intentarlo también. Al final, esos ejercicios quedaron

cubiertos con otra plasta de color, pero el ejercicio fue una dinámica interesante pues propició la interacción entre alumnas y alumnos pertenecientes a diferentes instrumentos, además de un nuevo aprendizaje. Se les pidió que en casa realizaran otro autorretrato para ser incluido en el mural. Solamente algunos de ellos lo hicieron, y al final, el muralista eligió cuáles usar.

En una sesión matutina a la que “Chunga” no pudo asistir, se trabajó con los participantes en la idea tipográfica del título del mural, que sería: “La música es como otro mundo”. Esta frase fue creada inicialmente por uno de los alumnos en el cartel realizado en uno de los talleres de co-diseño. Al final la frase no se escribió en el mural, pues en conjunto con el muralista se vio que interfería y saturaba las imágenes, y sería mejor dejar que “hablaran” solas. Si bien la frase no fue incluida, los niños y niñas que participaron en esta sesión crearon algunos elementos que se usarían en el mural.

En la segunda sesión, “Chunga” les dio a los participantes tareas específicas dentro del mural, las cuales realizaron con mucho entusiasmo, pues ya no eran ejercicios, sino imágenes que formarían parte del mural; se les veía concentrados y sonrientes al realizarlas.

Cabe señalar que la tercera sesión ya no se logró realizar pues coincidió con el inicio de la contingencia sanitaria decretada por el gobierno federal, a partir de la llegada de la enfermedad Covid-19 y la pandemia que generó. De igual manera, el mural siguió su curso y fue terminado por “Chunga” en solitario, pero con muy buenos resultados.

A continuación, se muestra una reseña gráfica del desarrollo de la elaboración de los murales, desde el bocetaje hasta el resultado final.

Imagen 44 / Imagen detonadora para mural 1

Imagen 45 / Imagen detonadora para mural 2

Imagen 46 / Imagen detonadora para mural 3 / Concepto principal

Imagen 47 / Primer boceto/montaje digital

Imagen 48 / Segundo boceto digital

Imagen 49 / Primeros trazos en muro

Imagen 50 / Fondeo de los muros

Imagen 51 / Taller tipográfico sobre concepto del mural

Imagen 52 / Collage / Primer día de taller de técnica de aerosol

Imagen 53 / Collage / Segundo día de taller de técnica de aerosol

Imagen 54 / Avance con algunos elementos provisionales

Imagen 55 / Collage / Últimos dibujos seleccionados para incluirse.

Imagen 56 / Últimos detalles

Imagen 57 / Resultado final muro izquierdo

Imagen 58 / Resultado final muro derecho

Imagen 59 / Resultado final vista fachada completa

6.2 Calcomanías / Stickers

Al momento de analizar los dibujos realizados por las y los alumnos en el ejercicio de carteles, se descubrió que muchos incluían personajes interesantes que podrían ser utilizados para un producto gráfico por sí mismo, diferente a un cartel. Se decidió que una buena manera de utilizarse sería a modo de calcomanías, pues es un recurso muy fácilmente manejable, movable, y muy popular entre la gente joven.

Debido a que existe una cultura urbana en torno a las calcomanías pegadas en postes, camiones, señales de tráfico, etcétera, así como también en objetos personales, la estrategia sería que los mismos alumnos y alumnas fueran los que las repartieran entre sus amigos y compañeros, y que las pegaran donde ellos y ellas quisieran, para de esa manera provocar una “invasión” de estos personajes en el entorno.

Se utilizó tipografía creada por ellos también, en algunos casos se hicieron algunas adaptaciones y combinaciones entre ilustraciones de un niño y tipografía de otro, se limpiaron las imágenes y se añadió información útil sobre *Compáz*.

Asimismo, se piensa que estas calcomanías se podrán usar como “sellos” en los empaques de comercios locales, como papel de tortillas, bolsas de comida para llevar, etcétera, ya que se observó que la comunidad asiste mucho a las tiendas del barrio.

A continuación, se presenta el resultado final de algunas de ellas, y una muestra de la implementación en el entorno urbano.

Imagen 60 / Calcomanías 1 y 2

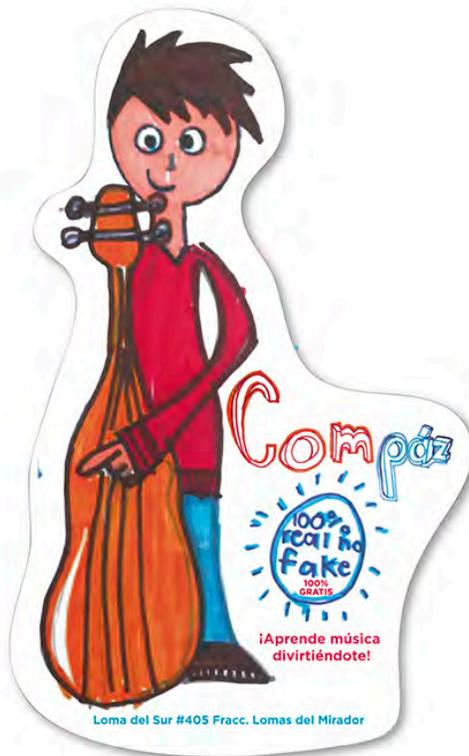

Imagen 61 / Calcomanías 3, 4 y 5

Imagen 62 / Collage: calcomanías pegadas en el entorno

Imagen 63 / Calcomanía aplicada a empaque

6.3 Carteles

Por ser un medio publicitario muy accesible y adecuado para el entorno de las calles comerciales de los fraccionamientos aledaños a *Compáz*, y de las escuelas, se decidió hacer una serie de carteles utilizando distintos elementos creados por la comunidad de *Compáz*. Estos se adaptaron, editaron y combinaron para conseguir más claridad y efectividad en los mensajes, sin dejar de lado la propia voz de la comunidad.

6.3.1 Cartel A.

Se realizó el co-diseño de un cartel inspirado en una frase y elementos que uno de los niños utilizó al momento de hacer su cartel en el taller. Esta frase no es muy visible, pues está escrita en lápiz, y dice “La vida no tendría color sin música”. El hecho de que esté en gris muy tenue, puede ejemplificar una visión justamente de cómo sería la vida sin música, es decir, apagada y gris, haciendo perfecto contraste con la frase “Ven a Compáz”, que está llena de color.

Se consideró que la frase, que utiliza la figura retórica de la sinestesia, era lo suficientemente potente por sí misma, así que se retomó la idea y se le dio un giro, para que fuera un cartel tipográfico donde la frase fuera el punto focal, lleno de color. Se añadió el logotipo e información sobre *Compáz* en la parte inferior, así como la leyenda “100% gratuito”, muy presente en un gran número de carteles realizados por las y los alumnos.

La presencia de los signos musicales está en la gran mayoría de los carteles realizados por las y los alumnos, incluyendo este mismo. Pareciera que son elementos indispensables para darle contexto al mensaje gráfico relacionado con la música. Las notas musicales son símbolos por excelencia, ya que representan un “algo” (en este caso un sonido, un tono, o el concepto de música), por medio de otro “algo” (en este caso, una representación visual abstracta). Entonces, los signos musicales, como símbolos son sumamente valiosos, pues connotan significados en diferentes niveles, todos relacionados con la música. Se decidió entonces utilizar un símbolo musical de gran tamaño en el cartel final, colocando tipografía dentro de él para conservar la idea original.

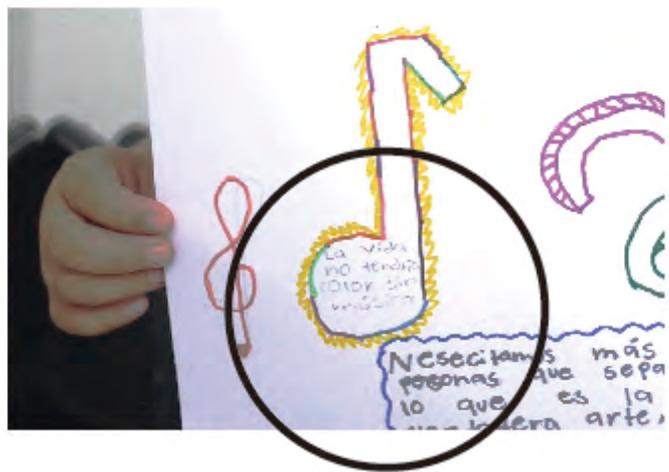

Imagen 64 / Cartel A. Idea original: Isaac Benitez

LA VIDA
NO
TENDRIA
COLOR
SIN
MÚSICA

Compiaz
Comunidad de
Orquestas Municipales
de Aguascalientes

ESCUELA DE MÚSICA
PARA NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES
¡VEN, INSCRÍBELOS YA!

100%
GRATUITO

INFORMES:
449 123 567
Loma del Sur #405
Fracc. Lomas del Mirador

Imagen 65 / Cartel A. Idea final

6.3.2 Cartel B.

Se realizó el co-diseño de otro cartel utilizando como punto focal, un elemento gráfico realizado por una niña en uno de los talleres. El cartel original se consideró sumamente expresivo, ya que usa íconos, símbolos y figuras retóricas.

La composición es muy interesante, pues juega con las jerarquías de una manera muy efectiva. El elemento principal es el saxofón y los demás elementos parten de él. Esto provoca un punto focal claro, ya que inmediatamente se puede identificar que se trata de un cartel relacionado con música. La representación del saxofón es exagerada, utilizando la figura retórica de la hipérbole, sobre todo en la parte inferior, donde pareciera que hay agrandamiento de los botones. Esto provoca un dramatismo visual, que llama más la atención que una representación más cercana a la realidad.

Los múltiples colores y los elementos simbólicos de los corazones y el moño dan al cartel un toque amoroso, infantil, y expresan las emociones de la autora por la música. Se presentan también notas musicales, que refuerzan el contexto, como se mencionó en el cartel anterior.

Para el cartel final, se utilizó la ilustración de la idea original, simplemente depurando los elementos que se encontraban alrededor, para darle todavía más importancia a al saxofón. También se incorporó una frase principal utilizada en otro cartel, pues se consideró más potente y acorde con la imagen. Se añadió la leyenda “100% gratuito”, pues es un aspecto que muchos niñas y niños incluyeron en su cartel, considerándolo muy importante, y se añadió información sobre *Compáz*.

Imagen 66 / Cartel B. Idea original: Atziry Galindo

SIENTE ESCUCHA EXPRESA

Compáiz
Comunidad de
Orquestas Municipales
de Aguascalientes

**100%
GRATUITO**

**ESCUELA DE MÚSICA
PARA NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES
¡VEN, INSCRÍBELOS YA!**

**INFORMES:
449 123 567
Loma del Sur #405
Fracc. Lomas del Mirador**

Imagen 67 / Cartel B. Idea final

6.3.3 Cartel C.

Se realizó otro cartel inspirado en dos ideas diferentes. El mensaje gráfico lo realizó un alumno de *Compáz* en uno de los talleres de co-diseño. En él se puede observar una gráfica meramente urbana, que alude al grafiti, así como una frase lingüística coloquial y divertida. Ambos aspectos se consideraron muy acertados y honestos, pues es así como se comunican entre ellas y ellos: “Me acompañarías a Compáz, o te freseas”.

Por otro lado, la forma física que se le dio al cartel se retomó de una idea de una alumna de la Orquesta Sinfónica de Siloé, en Cali, quien propuso un cartel conocido como de hawaiana, pues alude a las faldas usadas por las bailarinas hawaianas. Se consideró una manera muy práctica y popular de hacer llegar información, y a la vez, contabilizar el interés de la comunidad, pues se pueden contar cuántas tarjetitas fueron despegadas.

La idea gráfica se retomó casi tal cual fue creada, sólo se modificaron algunas tipografías secundarias y se limpiaron algunos elementos. Se añadieron las tarjetitas con información de *Compáz*, y la leyenda “100% gratis” también.

Imagen 68 / Cartel C. Idea original: Juan Pedro Negrete Pasillas

Imagen 69 / Cartel C. Idea origina: Sarah López

Imagen 70 / Cartel C. Idea final

Imagen 71 / Cartel C. Muestra en el entorno

6.3.4 Cartel D

Por último, se realizó un cartel dirigido a madres y padres de familia, inspirado en la idea que una de las mamás de *Compáz* realizó durante el taller de co-diseño. El cartel, que contiene íconos (instrumentos musicales y dibujos de niñas y niños) y símbolos (un corazón y símbolos aritméticos) muy claros, se combinó con los resultados obtenidos en los cuestionarios a la comunidad aledaña a *Compáz*, que indicaron una mayor preferencia e identificación con la música norteña y banda. Se retomaron entonces pautas gráficas usadas en carteles de estos estilos musicales, como los colores, la saturación de elementos, o el corazón a manera de una hebilla norteña; en lugar de un corazón ilustrado como en la idea original. Se sustituyó también la idea de los dibujos, por fotografías reales de algunos estudiantes, utilizando poses propias de los carteles de dichos estilos musicales.

Por último, se añadió información sobre *Compáz*, resaltando la leyenda “100% gratis”. Este cartel se pretende utilizar en las calles comerciales y afuera de las tiendas de abarrotes de los fraccionamientos aledaños a *Compáz*. También se puede crear una versión pequeña a modo de volante, con información más detallada de *Compáz*, al reverso, para sustituir el volante utilizado hasta ahora.

Imagen 72 / Cartel D. Idea original: Ma. Elena Castillo

100%
gratis

**NIÑAS NIÑOS
FELICES**

Compaz en una escuela donde niños, niñas y adolescentes pueden expresarse y aprender música.

**¡VEN, INSCRÍBELOS
YA, ES GRATIS!**

 Compaz
Comunidad de
Orquestas Municipales
de Aguascalientes

INFORMES:
449 123 567
Loma del Sur #405
Fracc. Lomas del Mirador

Imagen 73 / Cartel D. Idea final

6.4 Mosaico-Mural

Para fortalecer el concepto de la identidad personal o individual, una actividad realizada, consistió en el dibujo de un autorretrato de las y los alumnos tocando su instrumento, teniendo como resultado obras muy variadas, creativas e inspiradoras, que sobre todo, dan forma a los conceptos de auto-identificación o reconocimiento mencionados anteriormente, así como una interpretación propia, en donde ellos y ellas se pudieron ver a sí mismos como músicos, representándose con formas y colores que los identificaran.

Con estos autorretratos se decidió realizar un mural a modo de mosaico hecho con papel impreso. Después de ser recibidos, pues fue una actividad que se les pidió a los estudiantes hicieran en casa, se digitalizaron y se unificaron en tamaño, para después ser impresos en papel revolución, que es de fácil manejo a la hora de pegarse en la pared con sellador. Esta intervención se está realizando en un muro dentro de la escuela, donde cada miembro tendrá un espacio para la exposición de su dibujo, para después formar un muro completo lleno de ellos. Este mural será vivo, pues los dibujos nuevos se irán añadiendo, conforme nuevos alumnos vayan ingresando a la escuela.

La intención también es que las y los alumnos vean este mural todos los días en uno de los pasillos principales de la escuela, y sea una especie de homenaje a ellos mismos.

A continuación, se muestra el proceso (hasta el momento) de dicho mural.

Imagen 74 / Collage mural- mosaico en proceso

Imagen 75 / Mural mosaico en proceso

6.5 Esténciles

Al momento de hacer una lista de las frases creadas por las y los alumnos, se notó una gran creatividad y uso de figuras retóricas, las cuales son muy usadas en publicidad debido a su efectividad. Se decidió entonces utilizar algunas de ellas por sí mismas a modo de intervención urbana en los fraccionamientos aledaños a *Compáz*.

En estos fraccionamientos hay mucha presencia de grafitis o “pintas”, por lo que se decidió utilizar el recurso del esténcil por dos motivos: uno, porque esta técnica conserva este *look* urbano, pues es muy usado también por los grafiteros. Y dos, porque es una técnica que permite la reproducción del mensaje varias veces, pues es una plantilla reusable. A estas frases se les añadió la dirección de *Compáz*, así como una flecha que direccionara hacia las instalaciones de *Compáz*.

Esta actividad, sólo se ha realizado hasta el momento en muros de la parte trasera de las instalaciones de *Compáz*, con el debido permiso de la dirección, y a manera de prototipo, ya que debido a la pandemia por Covid-19, no se ha podido pedir la aprobación requerida por el municipio e intervenir las calles.

A continuación, se presentan imágenes de la pinta de estos prototipos:

Imagen 76 / Esténcil 1. Proceso

Imagen 77 / Esténcil 1. Final

Imagen 78 / Esténcil 2. Proceso

Imagen 79 / Esténcil 2. Final

6.6 Señalética de salones

La escuela cuenta con señales en los salones que fueron diseñadas por el Municipio de Aguascalientes, siguiendo su propia identidad corporativa. Si bien *Compáz* forma parte de este Municipio, se determinó que eran necesarias señales propias que representaran exclusivamente a *Compáz* y con las que los estudiantes se pudieran sentir más identificados. Para ello se realizó otra serie de pequeños talleres con las y los estudiantes de cada salón y, de cada instrumento, tanto matutino como vespertino; en ellos se pidió a los asistentes que elaboraran una representación gráfica de su instrumento. Se les explicó que la dinámica sería a modo de concurso, y que ellos mismos elegirían el dibujo que representaría a su instrumento, y que sería plasmado en la señal de la puerta de su salón.

Una vez recopilados cada uno de estos dibujos, de ambos turnos, se hizo la votación, indicándoles que podían votar dos veces, por su propio dibujo –si querían-, y por algún otro diferente también. Los chicos y chicas se mostraron muy entusiasmados con esta actividad, comentando entre ellos, y viendo quién había realizado tal o cual dibujo. Se le pidió también al maestro o maestra que participara en la votación.

Por motivos del Covid-19 no se alcanzaron a realizar todas las votaciones, pero sí la gran mayoría.

Se trabajó en el co-diseño de las señales, para que formaran parte de una misma unidad, pero respetando las imágenes ganadoras. En algunos casos la tipografía del dibujo ganador funcionaba muy bien, visualmente hablando, en otros casos, se incorporó alguna otra de otro dibujo, que tuviera más impacto y/o legibilidad.

A continuación, se muestran imágenes de la señalética actual, del proceso, de los diseños finales y algunos montajes digitales de las señales en algunos salones.

Imagen 80 / Señalética actual

Imagen 81 / Collage / Talleres para señalética

Imagen 82 / Collage / Imágenes de votaciones para señalética

Imagen 83 / Collage / Señales con dibujos ganadores 1

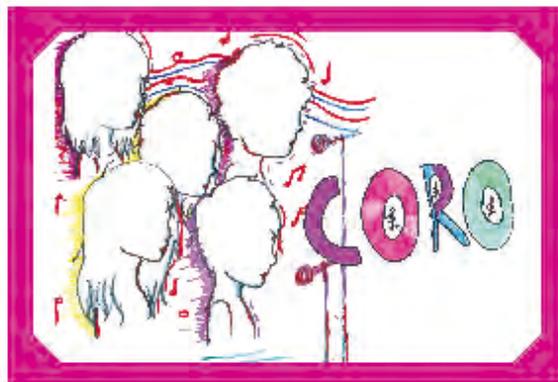
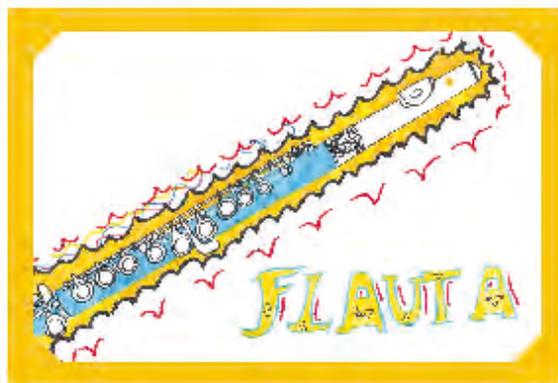

Imagen 84 / Collage / Señales con dibujos ganadores 2

7. IMPLEMENTACIÓN

Como primer paso para la implementación se presentó el proyecto al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), el cual fue aprobado por las autoridades en turno, pero debido a cambios administrativos dentro de la institución, se canceló. Por tal motivo se recurrió entonces directamente a Municipio de Aguascalientes, donde fue aprobado nuevamente directamente por la alcaldesa de la ciudad, pues como ya se ha mencionado, *Compáz* es un programa cultural del Ayuntamiento de la capital.

En la presentación del proyecto ante las autoridades se incluyó un resumen de la investigación realizada que antecedió a los productos de diseño ahí presentados, ello con la intención de señalar su pertinencia. Junto con ello, se presentó el presupuesto detallado para la realización de los murales, impresión de carteles, calcomanías, y esténciles.

La implementación empezó a realizarse en enero del 2020, pero por motivos de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, se vio interrumpida. Los murales, tanto los de la fachada, como el mural mosaico se pudieron implementar, tal como se mostró en el capítulo anterior, quedando pendientes el resto, que se retomarán cuando se reanuden actividades escolares. De ello, está pendiente por realizarse:

1. La impresión de tres carteles diferentes, y su posible adaptación a manera de volante.

Estos serán colocados (o repartidos, en el caso de los volantes), en las escuelas primarias y secundarias cercanas a *Compáz*, así como en las zonas de alto flujo comercial de los fraccionamientos aledaños.

El cartel es un medio publicitario por excelencia, pues es muy fácil de ubicar en distintos lugares y es, como diría Josep Renau, “un grito en la pared”, que puede dar

información y persuadir de una manera muy directa. Además de estos motivos, se decidió utilizar el cartel como producto gráfico, porque en los talleres de co-creación se trabajó este medio, y así, los que participaron, podrán ver sus ideas de la misma manera en la que fueron creados.

La intención de los carteles propuestos es tener presencia visual y llevar la voz de la comunidad *Compáz*, tanto a los muros en las escuelas, donde los podrán ver los posibles futuros estudiantes de *Compáz*, como a los muros de las calles comerciales que son parte del día a día de las comunidades aledañas. Se espera puedan ser vistos por posibles futuros padres y madres de familia de la comunidad *Compáz*.

2. La impresión y corte de calcomanías.

El recurso por sí mismo es de gran interés para niños, niñas y adolescentes, además es un objeto extremadamente movible, que se puede aplicar en espacios muy reducidos, y personales. La estrategia será entregar un paquete de varias calcomanías a cada alumna y alumno de *Compáz*. Los chicos y chicas podrán elegir en dónde pegarlas y a quién obsequiarlas, lo que las hace un medio muy directo. La cultura del *sticker* está muy presente en toda la ciudad, y la zona donde está ubicada la orquesta no es la excepción. Las calcomanías abonarán a que el mensaje y la voz de los niños y niñas, a modo de personajes de ilustración, lleguen a manos (literalmente hablando) de otros posibles alumnos y alumnas de *Compáz*.

3. Pinta de esténciles

Previo a la realización de esta actividad, se realizará el trámite correspondiente con el municipio de la ciudad, para la obtención de la aprobación y permiso.

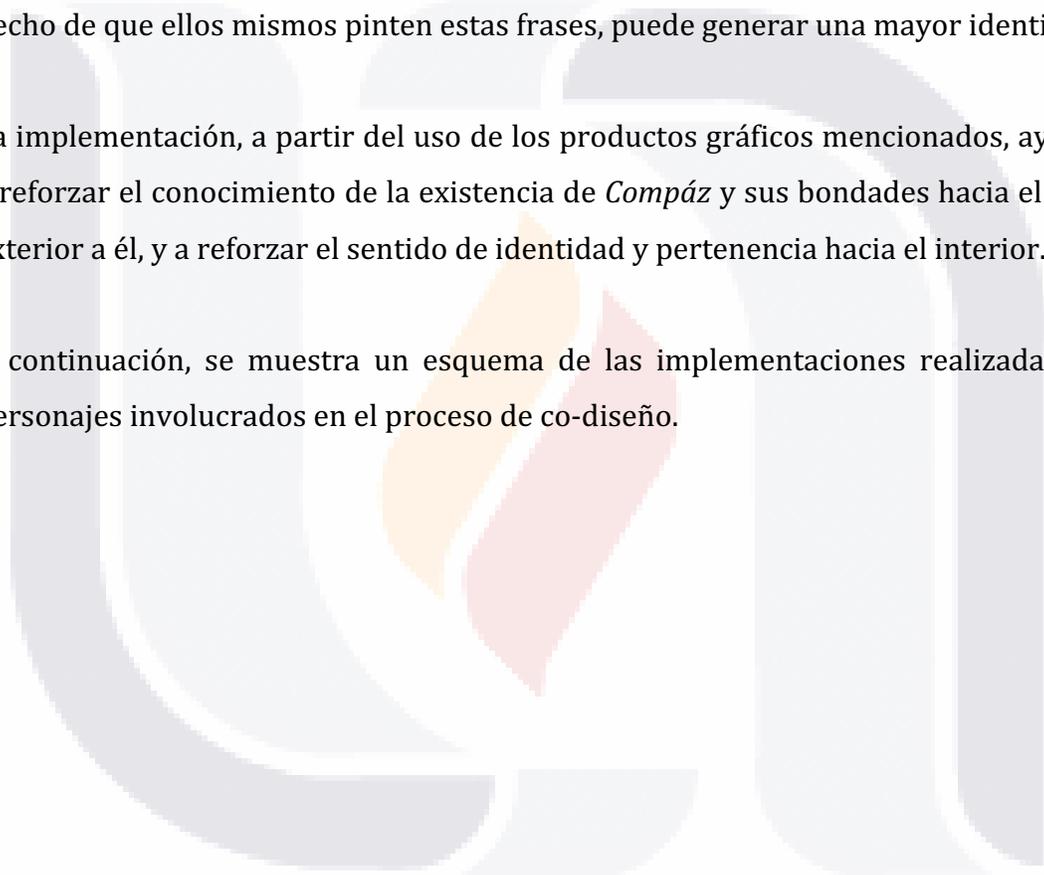
La intervención de diferentes frases dichas por las y los alumnos de *Compáz*, a modo de esténciles, se pretende realizar en los fraccionamientos que rodean a la escuela. El recurso del grafiti está muy presente en la zona, y el esténcil forma parte de esta misma cultura, que consiste en “rayar” los muros con pintura en aerosol. Se pretenden

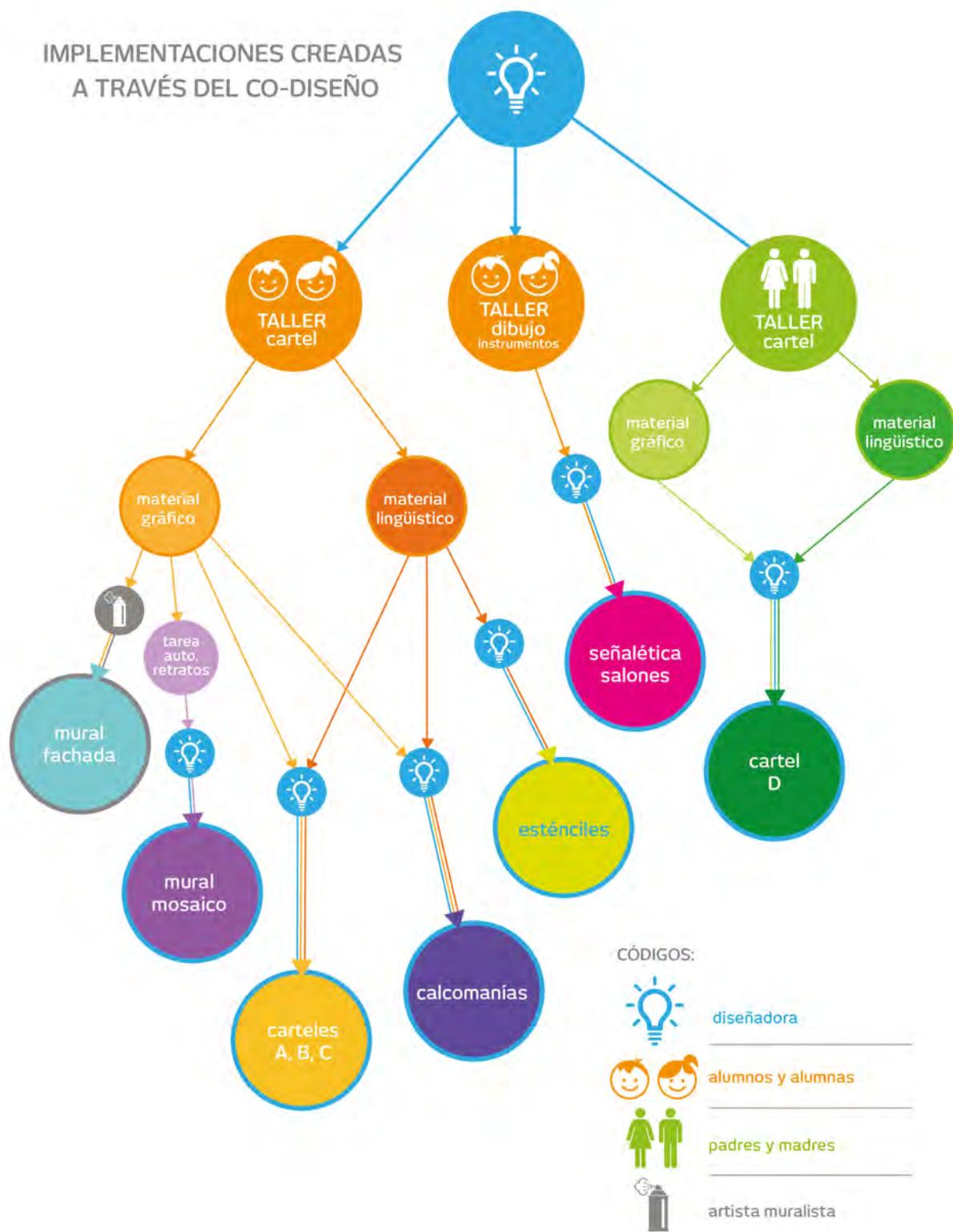
realizar cuatro frases evocativas que detonen curiosidad en los futuros miembros de *Compáz*, así como un reconocimiento de los mismos alumnos y alumnas, al sentir su voz presente en los muros de su propia comunidad.

Para la aplicación, se buscará la colaboración de los alumnos y alumnas de mayor edad, pues la pinta con aerosol provoca mucho interés en ellas y ellos, como se pudo observar en los talleres para la realización de mural de la fachada. Además de que el hecho de que ellos mismos pinten estas frases, puede generar una mayor identidad.

La implementación, a partir del uso de los productos gráficos mencionados, ayudarán a reforzar el conocimiento de la existencia de *Compáz* y sus bondades hacia el mundo exterior a él, y a reforzar el sentido de identidad y pertenencia hacia el interior.

A continuación, se muestra un esquema de las implementaciones realizadas, y los personajes involucrados en el proceso de co-diseño.

Gráfica 9 / Esquema de implementaciones a través del co-diseño

8. EVALUACIÓN

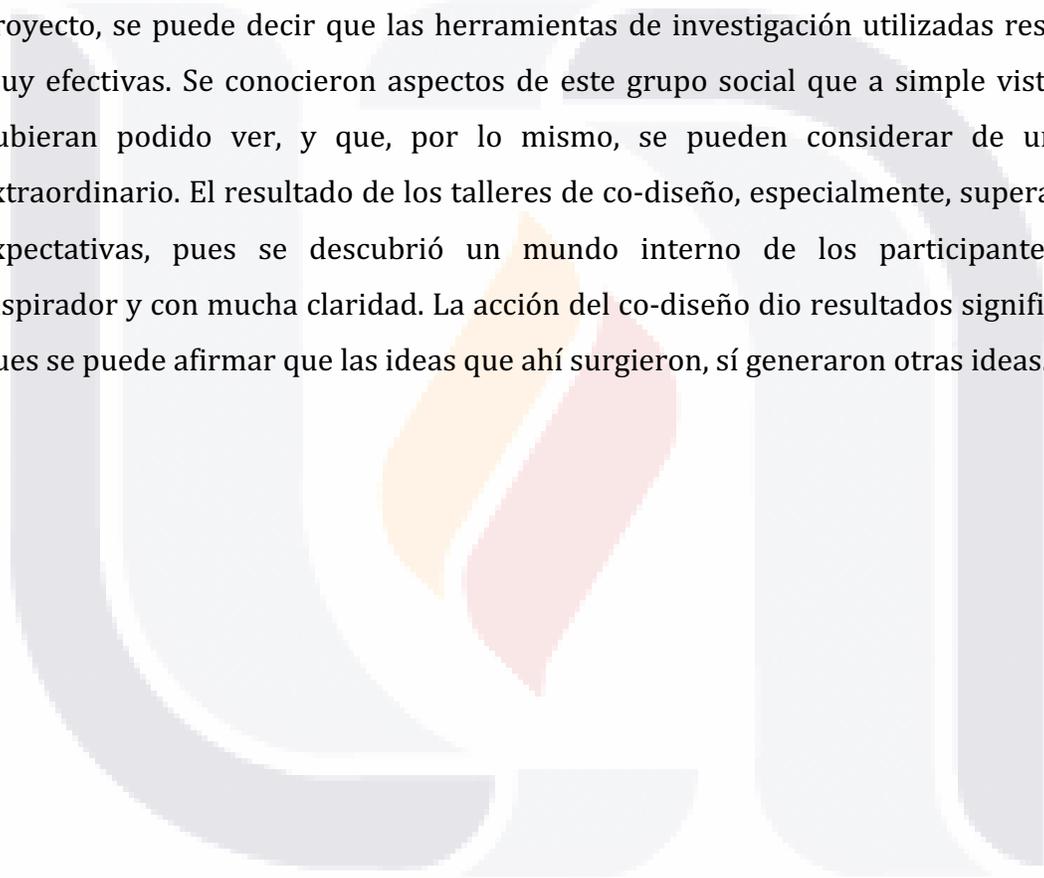
Para la evaluación completa de este proyecto se requiere un tiempo considerable después de haberse realizado su implementación. Hablando cualitativamente, los cambios esperados -si es que los hay- no sucederán inmediatamente, pues el sentido de identidad y pertenencia se construye (o se fortalece) de una manera paulatina. Sin embargo, hay elementos que sí se pueden medir más inmediatamente de manera cuantitativa. Por lo mismo, se proponen dos tipos de evaluaciones, una a corto plazo, y otra a plazo medio.

La dirección de *Compáz* posee datos del número de inscripciones y deserciones desde el inicio de la escuela, por lo que la evaluación cuantitativa consistirá, por una parte, en la contabilización de estos datos una vez terminada la intervención. Es decir, a raíz de la pega de carteles, repartición de calcomanías, pinta de esténciles, etcétera, se observará y cuantificará la reacción de la comunidad y se comparará con periodos previos a la intervención. Se contabilizará el número de personas que se acerquen a pedir informes, las que se inscriban, y las que deserten también. Por otro lado, se hará otra serie de cuestionarios, que indaguen sobre el conocimiento de *Compáz* en la comunidad aledaña a la escuela, mismos que se podrán comparar con el conocimiento mostrado en el primer cuestionario, para así saber qué tanto impacto se logró con la implementación. Estas acciones se realizarán uno o dos meses después de haberse llevado a cabo la implementación completa.

Por otro lado, la evaluación cualitativa consistirá en otra serie de entrevistas con la comunidad, tratando de indagar si se ha fortalecido este sentido de identidad y pertenencia. La observación respecto a la interacción con los elementos gráficos por parte de la comunidad, será otro medio de evaluación. Se realizará de entre cuatro a seis meses después de haberse terminado la implementación.

Cabe señalar que dichas evaluaciones no se han incluido en el presente proyecto, pues quedarán como actividades que se implementarán durante el siguiente ciclo escolar, con apoyo de la institución receptora, puesto que, debido a las dificultades asociadas con la pandemia del Covid-19, no ha sido posible realizar todavía la implementación de la manera deseada.

Sin embargo, a manera de evaluación del proceso de diseño participativo de este proyecto, se puede decir que las herramientas de investigación utilizadas resultaron muy efectivas. Se conocieron aspectos de este grupo social que a simple vista no se hubieran podido ver, y que, por lo mismo, se pueden considerar de un valor extraordinario. El resultado de los talleres de co-diseño, especialmente, superaron las expectativas, pues se descubrió un mundo interno de los participantes, muy inspirador y con mucha claridad. La acción del co-diseño dio resultados significativos, pues se puede afirmar que las ideas que ahí surgieron, sí generaron otras ideas.

9. CONCLUSIONES

Al término del proyecto, se pueden concluir varios aspectos desde diversos campos de acción. En primer lugar, se puede decir que el objetivo principal del proyecto, que era el de la realización de una propuesta de difusión gráfica *significativa*, con el fin de fortalecer el sentido de identidad y pertenencia cultural de *Compáz*, se llevó a cabo a través de diversas actividades e implementaciones específicas, que tuvieron como base un conocimiento a fondo, del sentir y pensar de la misma comunidad, en relación con la música. Esta identidad, ya en construcción, se vio favorecida y fortalecida con los elementos gráficos co-creados.

El concepto *significativo* jugó un papel esencial en la visualización de todo el proyecto, pues se determinó desde un principio, que dicha intervención, tendría que *significar* para esta comunidad, es decir, tener sentido y reflejar la mirada y la voz de los miembros que la conforman.

El abordaje del diseño de la comunicación visual, desde la perspectiva del diseño participativo propició exitosamente el encontrar estas voces. La utilización de técnicas etnográficas y de co-diseño, fueron piezas clave para que el proyecto siguiera y cumpliera sus objetivos. El diseño, así abordado, se pudo realizar de una manera más orgánica, pues pareció como si los mismos usuarios fueran dictando el rumbo que se tenía que seguir.

Se descubrió, además, que los talleres de co-diseño, inicialmente encaminados a un rumbo específico, fueron detonadores de muchas otras ideas diferentes. Así, el proyecto se fue adaptando estratégicamente a estos estímulos, pues a pesar de tener una visión clara del destino al que se quería llegar, el rumbo y los caminos para llegar a él, fueron dictados y determinados a través de una especie de diálogo, verbal y gráfico, con la comunidad.

El término *difusión significativa* se vio íntimamente ligado con estas técnicas utilizadas, pues sólo así se pudo conocer y encontrar una voz propia de la comunidad de *Compáz*. La labor del diseño entonces, fue la de traducir, editar y transportar los mensajes y sentires de los miembros de *Compáz*, a objetos tangibles, que los hicieran visibles para ellos mismos, y para el resto de la comunidad aledaña.

Las entrevistas-talleres de co-diseño sirvieron no sólo para obtener ideas valiosas que se traducirían en productos gráficos, sino para que las y los niños, en cierto modo, pudieran reflexionar sobre la música, su sentir y lo que valoran en ella y, por consiguiente, en *Compáz*. Al lanzarse una pregunta al aire, se reflexiona sobre ella para poder responderla y, al intentar dibujar esta reflexión, la mente intenta abstraer lo más esencial, para poder plasmarlo y hacerlo tangible. Esto, lo más esencial, fueron los datos más valiosos que se pudieron obtener en el proyecto.

Los objetos de co-diseño construidos podrán servir como testimonio o como memoria gráfica de lo que está aconteciendo en ese lugar, en este momento, ya que reflejan lo dicho y hecho por esta comunidad y, podrán servir de referencia para futuros proyectos similares. El hecho de que las ideas de los miembros de la comunidad *Compáz*, en específico las de los niños y niñas, se hagan tangibles a modo de objetos gráficos, proporcionará en ellas y ellos un empoderamiento. Podría compararse con haberle dado un micrófono a alguien para que dijera lo que siente y fuera escuchado, pero en vez de hacerlo por medio del sonido, se hizo por medio de elementos lingüísticos escritos, en conjunto con elementos gráficos.

Las intervenciones y objetos gráficos que se lograron realizar a partir de este proyecto, fueron sólo una parte del conjunto total de ideas posibles a materializarse. Desde luego, quedaron pendientes otras con un potencial alto de efectividad, que se espera puedan realizarse en un futuro. Un ejemplo es la gráfica que se pudiera generar como complemento a los conciertos, que al ser eventos pilares para la comunidad

Compáz, pudieran serlo aún más, si lograran ser experiencias integrales, es decir, no sólo musicales, sino también visuales o que incluyeran algún otro estímulo.

El proyecto puede también tener una continuidad generada a partir de la implementación, y la evaluación. Es decir, una vez determinado qué elementos funcionaron mejor o peor, se puede regresar al punto de la metodología necesario para re-plantear o re-diseñar y buscar un resultado mejorado. Así mismo, como el flujo de alumnos irá cambiando con el tiempo, sería interesante, eventualmente, buscar las nuevas voces de estos nuevos alumnos y alumnas, para dar una mirada renovada a los productos gráficos, y poder realizar una comparativa con lo realizado en este primer proyecto.

El proyecto de diseño social realizado puede servir para la reflexión de este tipo de aproximaciones al diseño de la comunicación visual, tanto en la metodología utilizada, como en su desarrollo. La documentación del proceso que se presenta en este documento, así como las evidencias, pueden dar pie a futuros proyectos similares, al trabajo de co-diseño, al trabajo relacionado con el arte, y con comunidades infantiles y juveniles.

Asimismo, la metodología utilizada, podrá ser adaptada y utilizada para futuras investigaciones, tanto en el ámbito sociocultural, como en el de diseño. Se pudo constatar que la aproximación a las comunidades por medio del dibujo y el co-diseño, son un método efectivo de obtención de información significativa, especialmente con la comunidad infantil, por lo que dicha metodología puede ser aplicada a otras líneas de trabajo de características similares.

Por otro lado, se pudo constatar la importancia y la potencia de este tipo de programas de transformación social a través del arte. Con base en los testimonios y observaciones realizadas, tanto en Aguascalientes, como en Cali, Colombia, se puede

afirmar que el arte, enfocado de esta manera, sí puede provocar cambios importantes en las personas, y por consiguiente en su núcleo social.

La música, en específico, abordada desde este enfoque, es decir, con este tipo de programas, donde no sólo se ve la enseñanza musical como un pasatiempo de unas cuantas horas semanales, sino donde la constancia, las horas dedicadas y la visión general, juegan un papel esencial, para fortalecer disciplina y sentido de comunidad, constituyen un arma muy poderosa de transformación. Las bondades de la música, en conjunto con una visión social clara, son una ruta que, sin duda, nos conduce hacia un camino con personas más sensibles y con un sentido de comunidad más fuerte, que será el cimiento de una cultura ciudadana sólida; enseñanzas que servirán, no sólo para que su orquesta suene mejor, sino, para una sociedad con sonidos más armónicos.

Estas transformaciones se pudieron constatar de propia voz de los padres y madres de familia, pues los cambios en sus hijos e hijas, son visibles para ellas y ellos. Así también, de manera personal, se pudo observar, entre otras cosas, diferencias de comportamiento y energía, entre los estudiantes nuevos y los que llevan más tiempo. Tanto en Compáz, como en la Orquesta de Siloé, se pudo notar una armonía y un respeto hacia el otro, en los alumnos antiguos, que no estaba presente, todavía, en los nuevos.

Por lo mismo, se puede concluir la importancia de la continuidad de este tipo de programas, para evitar que sean intentos aislados. La misma comunidad expresa preocupación de que éste, su programa, desaparezca pronto, pues por experiencias pasadas, saben que los cambios de gobierno conllevan cambios de visiones y, por consiguiente, la cancelación de proyectos.

Se descubrió y se conoció el sentido de identidad y pertenencia ya existente en la comunidad en relación con la música y con *Compáz*. La música por sí misma, y la

estructura y visión de *Compáz*, han sido generadoras de ello. Esto se pudo constatar a través de los mensajes expresados en las entrevistas y en los talleres de co-diseño, pues éstos expresaban un entendimiento y convencimiento de que estar ahí y hacer música, era algo extraordinario. El no querer faltar, el entusiasmo mostrado por aprender, y la profundidad, emoción y contundencia expresada en los mensajes en pro de la escuela y de la música, mostraron que ya hay un sentido de identidad y pertenencia construido en las y los alumnos. Este sentimiento también se constató en la Orquesta de Siloé, pues el entusiasmo y pasión se pudo percibir muy similar.

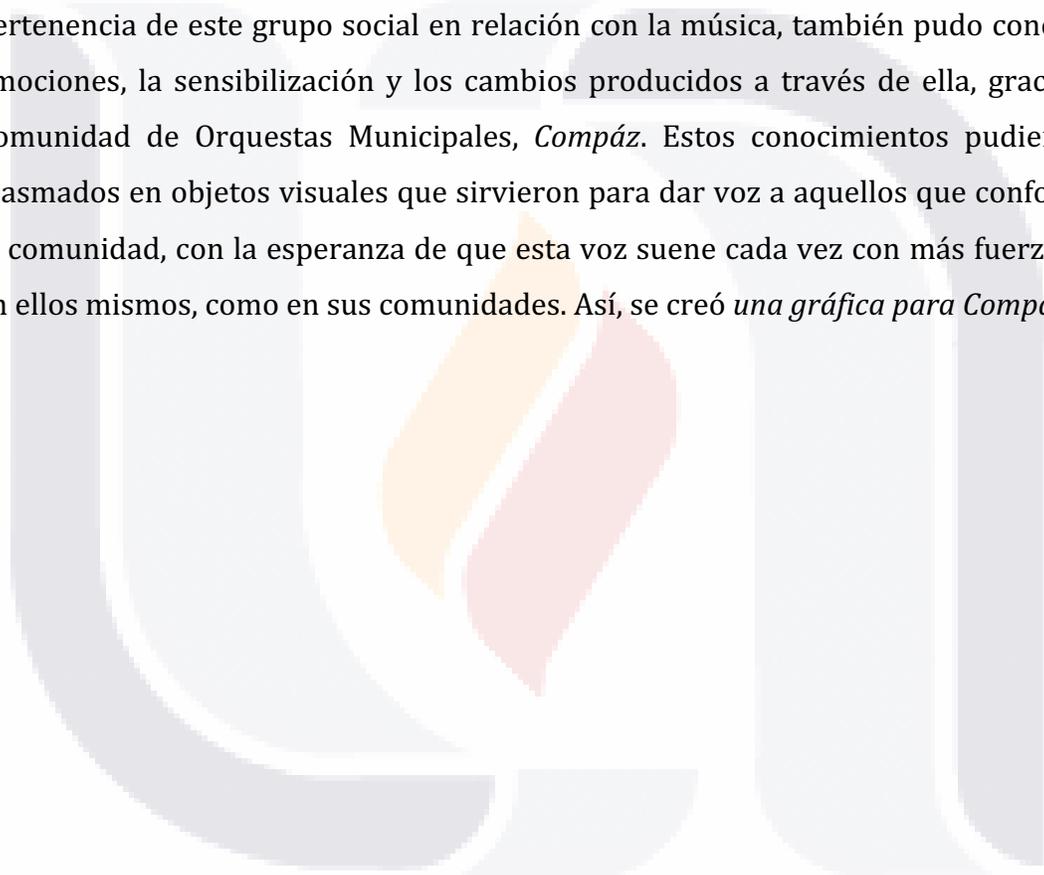
Este sentido de identidad y pertenencia se vio reforzado a través de los elementos gráficos producidos, pues sirvieron como espejo de la misma comunidad, en especial, de la voz de las niñas y niños, que son el motor de *Compáz*. Cada intervención y producto gráfico tuvo un objetivo específico, pero en general, todos buscaron abonar a la construcción de una gráfica propia, expresada hacia adentro y hacia fuera de *Compáz*.

Por otro lado, se puede decir que el conocimiento de las propias capacidades y alcances de los niños y niñas, es para los padres y madres un descubrimiento que se puede sentir como un logro propio. El involucramiento en una nueva área del conocimiento, siempre podrá ser un aspecto positivo, a nivel individual y de núcleo familiar.

El concepto de retribución, muy mencionado por la comunidad, en especial por los maestros y maestras, es una enseñanza social muy importante que puede transmitirse a través de la música. Para los que hacen música, entienden y sienten sus bondades, las enseñanzas aprendidas en este tipo de proyectos serán semillas para querer retribuir lo recibido, a modo de querer transmitir su pasión y sus conocimientos. Esto se pudo observar también en la orquesta de Siloé, donde se notó el entusiasmo de los mismos alumnos por enseñarle a los nuevos. Estas enseñanzas podrán trascender a nivel social y comunitario, no sólo a nivel musical.

Para concluir, se puede afirmar que el arte puede ser un arma muy poderosa para transformar al individuo y, por consiguiente, a su núcleo social directo, y sucesivamente, a la sociedad donde vive.

Por otro lado, se puede decir que el diseño de la comunicación visual, utilizando herramientas propias de otras áreas del conocimiento, pudo conocer la identidad y pertenencia de este grupo social en relación con la música, también pudo conocer las emociones, la sensibilización y los cambios producidos a través de ella, gracias a la Comunidad de Orquestas Municipales, *Compáz*. Estos conocimientos pudieron ser plasmados en objetos visuales que sirvieron para dar voz a aquellos que conforman a la comunidad, con la esperanza de que esta voz suene cada vez con más fuerza, tanto en ellos mismos, como en sus comunidades. Así, se creó *una gráfica para Compáz*.

10. REFERENCIAS

- Abreu, J.A. [TED]. (2009, febrero, 18). *The El Sistema music revolution*. [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=Uintr2QX-TU>
- Abric, J-C. (Ed.). (1994). *Pratiques sociales et représentations* [Prácticas y representaciones sociales]. París: Press Universities de France (PUF).
- Austin, J. (2008). Training Community Artist in Scotland. En: Coutts, G.; Jokela, T. (Eds.): *Art, Community and Environment: Educational Perspectives*. Bristol, Chicago: Intellect, pp.175-192
- Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes. (2014). *Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016*. Recuperado de <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Aguascalientes/Todos%20los%20Municipios/wo112934.pdf>
- Barab, S., Dodge, T., Newell, M., Squire, K., Thomas, M. (2004). *Critical Design Ethnography: Designing for Change* [Etnografía crítica del diseño: diseñar para el cambio]. Willson Web. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/227874054_Critical_Design_Ethnography_Designing_for_Change
- Bateson, G. (1972). Style, Grace, and Information in Primitive Art. En *Steps to an ecology of mind* [Pasos para una ecología de la mente]. New York: Ballantine.
- Berger, J. (2000). *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Brummett, B. (1994). *Rhetoric in popular culture* [La retórica en la cultura popular]. New York: St. Martin's Press.
- Cáceres, E. (2001). Música e identidad. La situación latinoamericana. *Revista Musical Chilena*, 55(196), p.83-86. Recuperado de <https://revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/12561/12867>

Carnelli, M.L. (2018). *La creación colaborativa de la identidad visual del Programa Redes* (Tesis de grado). Universidad de Palermo. Recuperado de https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/alumnos/trabajos/19102_18672.pdf

Deschamps, J.-C., Devos, T. (1998). En: T. Worchel, S., Morales, J. F., Páez, D., & Deschamps, J.-C. (Eds.). *Social identity: International perspectives* [Identidad social: perspectivas internacionales]. Nueva York: Sage Publications, Inc.

Dondis, D.A. (1984). *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Barcelona: Gustavo Gili.

Du Gay, P. (2007). *Organizing Identity: Persons and Organizations After Theory* (Culture, Representation and Identity series). Londres: Sage Publications Ltd.

EBCO. (s.f.). Recuperada de <http://www.cij.gob.mx/ebco2013/centros/9870CD.html>

Finn, J. L. (1994) *The Promise of Participatory Research* [La promesa de la investigación participativa]. *Journal of Progressive Human Services*. 5:2, 25-42, DOI: 10.1300/J059v05n02_03

Frascara, J. (2002). People-centered design. En: J. Frascara, ed., *Design and the social sciences: making connections* [El diseño y las ciencias sociales: haciendo conexiones]. Londres, Reino Unido: Taylor & Francis, pp.33-39.

FundaMusical Bolívar. (s.f.). *Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela*. Recuperado de <http://fundamusical.org.ve/category/el-sistema/que-es-el-sistema/#.W9z8-HpKgck>

Gadamer, H-G. (1991). El arte como juego, símbolo y fiesta. En *La actualidad de lo bello*. Barcelona, España: Paidós.

Gadamer, H.G. (1998). Oír-ver-leer. *Arte y verdad de la palabra*. Barcelona, España: Paidós Studio.

Gallego-Cataño, M. A. (2017). *Diseño para la innovación social: Una aproximación a las prácticas del diseño en torno a la configuración de nuevas dinámicas productivas en la ciudad de Bogotá*. (Tesis). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://bdigital.unal.edu.co/63774/1/1013583188.pdf>

García-Bermejo, C. (2020). *El gobierno de AMLO rescata las orquestas de Salinas Pliego*. Recuperado de: <https://quintoelab.org/project/amlo-al-rescate-de-orquesta-de-salinas-pliego>

Geertz, C. (1973/2003). *La Interpretación de las Culturas* (12ª Reimpresión). Barcelona, España: Gedisa Editorial.

Gelder, Ken and Thornton (eds.). (1997). *The Subcultures Reader* [El lector de subculturas]. London and New York: Routledge.

Giménez, G. (2007). *Estudios sobre la cultura y las identidades sociales*. Guadalajara, México: Intersecciones.

Goffman, E. (1959). *The presentations of self in everyday life* [Las presentaciones del yo en la vida cotidiana]. New York: Doubleday Anchor.

Grossberg, L. (1996). Identity and cultural studies: Is that all there is? En S. Hall, y P. du Gay (Eds.). *Questions of cultural identity* [Cuestiones de identidad cultural]. (pp. 87-107). Londres, Reino Unido: Sage.

Hall, E. (1989). *Beyond Culture* [Más allá de la cultura]. Nueva York: Anchor Press.

Harding, D. (1995). Another History (Memories and Vagaries). En Dickson, M (Ed). *Art with People* [Arte con gente]. Reino Unido: An. Recuperado de: <https://www.davidharding.net/article05/index.php>

Hernández-Estrada, J.L. (2014). *Las Orquestas Infantiles y Juveniles de México inspiradas por El Sistema — legado, evolución y desafíos*. Recuperada de <https://www.joseherstrada.com/blog/blog/las-orquestas-infantiles-y-juveniles-de-mexico-inspiradas-por-el-sistema-legado-evolucion-y-desafios>

Kumar, V. (2013). *101 Design methods, a structured approach for driving innovation in your organization* [101 métodos de diseño, un enfoque estructurado para impulsar la innovación en su organización]. New Jersey, Estados Unidos: John Wiley & Sons, Inc.

Lacy, S. (1995). En: Lacy, S. (ed.), *Mapping the terrain, new genre public art* [Mapeo del terreno, arte público de nuevo género]. Seattle, Estados Unidos: Bay Press.

- López, G. , López-León, R. (2019). Diseño Centrado en el Usuario, Diseño Participativo y Diseño Lento: Sinónimos Disonantes. En Carrillo. I. (Ed.) *Antología de un trabajo en Redes*. San Luis Potosí: UASLP.
- Lupton, E. (Ed.). (2012). *Intuición, acción, creación. Graphic design thinking*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- MacDonald, R., Hargreaves, D.J. & Miell, D. (2012). Musical Identities Mediate Musical Development. *Oxford handbook of music education* [Manual de la educación musical de Oxford]. vol. 1, Oxford, Reino Unido: Oxford University Press. Recuperado de: https://www.research.ed.ac.uk/portal/files/19289405/OHME_Chapter_6_final.pdf
- Manzini, E. Y Rizzo, F. (2011). *Small project/Large changes: participatory design as an open participated process* [Pequeños proyectos / grandes cambios: diseño participativo como un proceso participativo abierto]. CoDesign 7, 3-4. Politécnico de Milán, Italia.
- Mármol-Córdova, V. (2014). *Aporte del Diseño Gráfico a la Actividad Cultural del Centro Histórico de Quito, mediante piezas gráficas que apoyen a organizaciones involucradas con el rescate de la identidad cultural, dirigida a jóvenes adolescentes* (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Quito, Ecuador. Recuperado de <http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/7190>
- Mattelmäki, T., y Sleeswijk Visser, F. (2011). Lost in CO-X - Interpretations of Co-Design and Co-Creation. In L-L. C. Norbert Roozenburg (Ed.), *Proceedings of IASDR'11, 4th World Conference on Design Research*, Delft University, International Association of Societies of Design Research (IASDR).
- Megías Quirós, I., y Rodríguez, E. (2001). *La Identidad Juvenil desde las Afinidades Musicales*. Madrid, España: Ministerio de trabajo y asuntos sociales.
- Melucci, A. (2001). *Challenging Codes. Collective action in the information age [Códigos desafiantes. Acción colectiva en la era de la información]*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Naciones Unidas. (2016). *La matriz de la desigualdad social en América Latina*. Santiago, Chile: CEPAL. Recuperado de: https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/matriz_de_la_desigualdad.pdf

- Nova, N. (2014). Foreword. En: N. Nova, ed., *Beyond design ethnography* [Más allá de la etnografía del diseño]. Ginebra, Suiza: SHS (Berlin) & Head, pp.7-9.
- Palacios-Garrido, A. (2009). El arte comunitario: origen y evolución de las prácticas artísticas colaborativas. *Arteterapia. Papeles de Arteterapia y educación artística para la inclusión Social*, 4, 197 - 211. Recuperado de <https://revistas.ucm.es/index.php/ARTE/article/view/ARTE0909110197A>
- Parqués Intercultural (18 de septiembre de 2017). Recuperado de <https://parquesintercultural.wordpress.com/>
- Parramón, R. (2008). Arte, experiencias y territorios en proceso. En Parramón, R. (ed.) *Arte, experiencias y territorios en proceso*. Barcelona: Idensitat, pp. 10-17
- Pérez-Camacho, C. (2016). *Sonemos: Construyendo Comunidades a Través de la Música*. Recuperada de <http://politicasculturales.com.mx/sonemos.html>
- Red PaPaz (s.f.). *Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Siloé*. Recuperado de http://redpapaz.org/escudos/index.php?option=com_k2&view=item&id=349:orquesta-sinf%C3%B3nica-infantil-y-juvenil-de-silo%C3%A9&Itemid=101
- Rincón-Prat, G. (2015). *El impacto social y educativo del programa musical "Batuta". El Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Colombia* (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España. Recuperada de <https://eprints.ucm.es/40790/1/T38127.pdf>
- Rizzo, F. (2010). *Co-design versus user centred design: framing the differences* [Co-diseño versus diseño centrado en el usuario: enmarcando las diferencias]. In Guerrini, L. (Ed) *Notes on Design Doctoral Research*. Franco Angeli Editore.
- Sanders, E. (2000). Generative tools for codesigning. In Scrivener, Ball and Woodcock (Eds.). *Collaborative Design* [Diseño colaborativo]. Londres: Springer Verlag.
- Sanders, E. (2002). From user-centered to participatory design approaches. En: J. Frascara, ed., *Design and the Social Sciences: Making Connections* [El diseño y las ciencias sociales: haciendo conexiones]. Londres, Reino Unido: Taylor & Francis, pp.1-8.

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

Sanders, E. (2017). *Co Design / Workchops* [Video] Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=oetj1RpSjrI>

Sanders, E. y Stappers, P. (2008). *Co-creation and the new landscapes of design* [Co-creación y los nuevos paisajes del diseño]. *CoDiseño* 4:1, 5-18, DOI: 10.1080/15710880701875068. Recuperado de: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15710880701875068>

Sanders, E. y Stappers, P. (2012). *Convivial design toolbox : generative research for the front end of design* [Caja de herramientas de diseño social: investigación generativa para la interfaz del diseño]. Amsterdam: BIS Publishers.

Sanders, E y Stappers, P. (2014). *Probes, toolkits and prototypes: three approaches to making in codesigning* [Sondeos, kits de herramientas y prototipos: tres enfoques para hacer en co-diseño]. *CoDesign* 10:1, 5-14, DOI: 10.1080/15710882.2014.888183. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.1080/15710882.2014.888183>

Sarubi, S. (2015). *El arte como herramienta de cambio social: Exclusión social y jóvenes en un barrio "marginal" de Paraná* (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de la Plata. Recuperada de: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/50512>

Shea, A. (2011). *Designing for social change: strategies for community-based graphic design* [Diseñar para el cambio social: estrategias para el diseño gráfico comunitario]. Nueva York, Estados Unidos: Princeton Architectural Press.

Simonsen, J. and Robertson, T. (eds.). (2013). *International handbook of participatory design* [Manual internacional de diseño participativo]. New York: Routledge.

Turino, T. (2008). *Music as social life: The politics of participation* [La música como vida social: Las políticas de participación]. Chicago: University of Chicago Press.

Velden, M. y Mörtberg, C. (2014). *Participatory design and design for values* [Diseño participativo y diseño para el valor] 10.1007/978-94-007-6994-6_33-1. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/278713757_Participatory_Design_and_Design_for_Values/citations

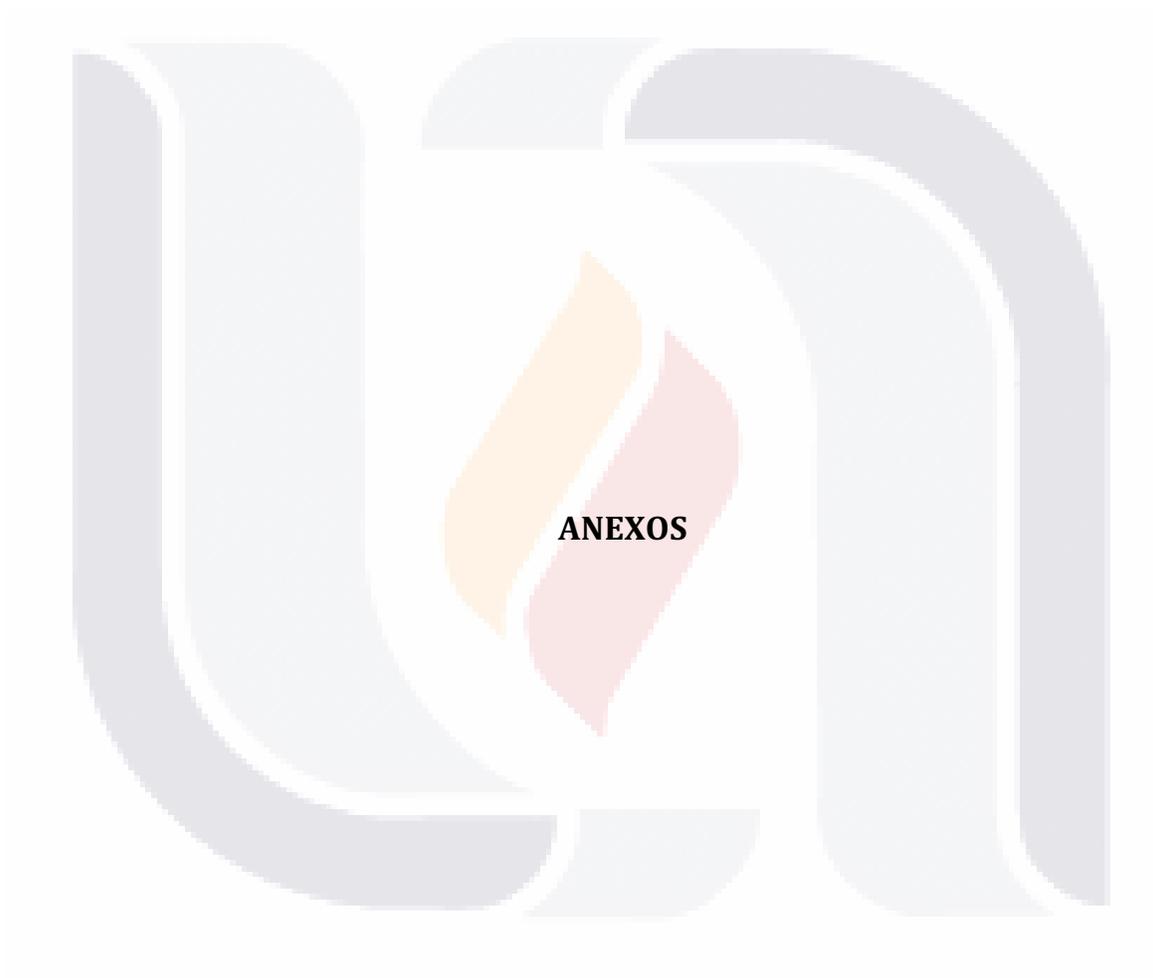
Woodward, K. (2004). *Identity and difference (culture, media & identities)* [Identidad y diferencia (cultura, medios e identidades)]. London: Sage Publications.

Fuentes Vivas

González-Díaz, J.R. (27 de septiembre de 2019). Entrevista realizada en las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Cali.

Ugas-Brito, H. (16 de septiembre de 2019). Entrevista realizada en las instalaciones de la Orquesta Sinfónica de Siloé, en Cali, Colombia.

Aguascalientes, Ags. A 26 de octubre del 2020

A quien corresponda,

Por medio de este conducto hago constar que Paola María Garfias Cedillo, alumna del programa de la Maestría en Arte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, desarrolló el trabajo de tesis titulado "Una Gráfica para Compáz, Contribuciones del Diseño de la Comunicación Visual en la Difusión Significativa de la Orquesta Infantil y Juvenil Compáz de Aguascalientes" en el marco de nuestra institución, durante el periodo Agosto 2018- Junio 2020, y en mi carácter de coordinador general de Compáz, considero la tesis final con un alto grado de satisfacción.

Atentamente,

David Samuel García Martínez
Coordinador General de COMPÁZ

Imágenes del apartado 4.3.2.1

Imagen Anexos 1 / Autora: Erika Gabriela Veloz González

Imagen Anexos 2 / Autor: Jesús Salvador Chávez Reyes

Imagen Anexos 3 / Autor: Bruno Isaac Díaz Díaz

Imagen Anexos 4 / Autora: Valeria Margarita Campos Marín

Imagen Anexos 5 / Autor: Neal Morán Guerrero

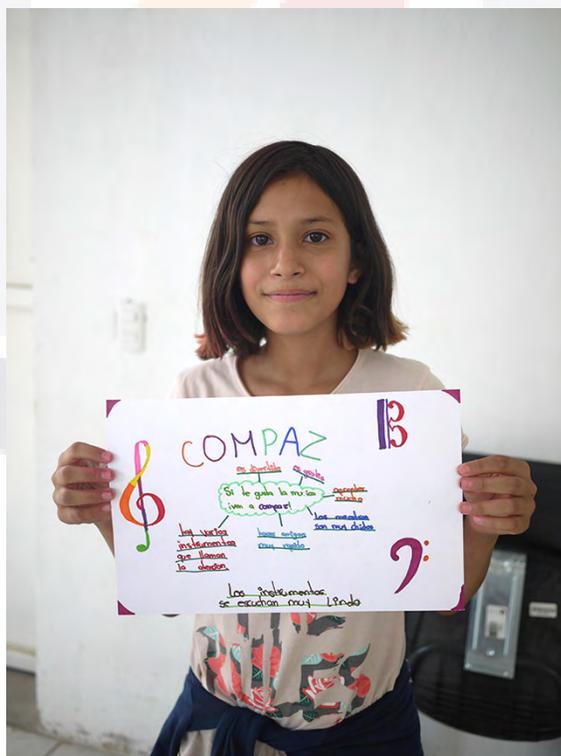

Imagen Anexos 6 / Autora: Dallana Sarahí Rosales C.

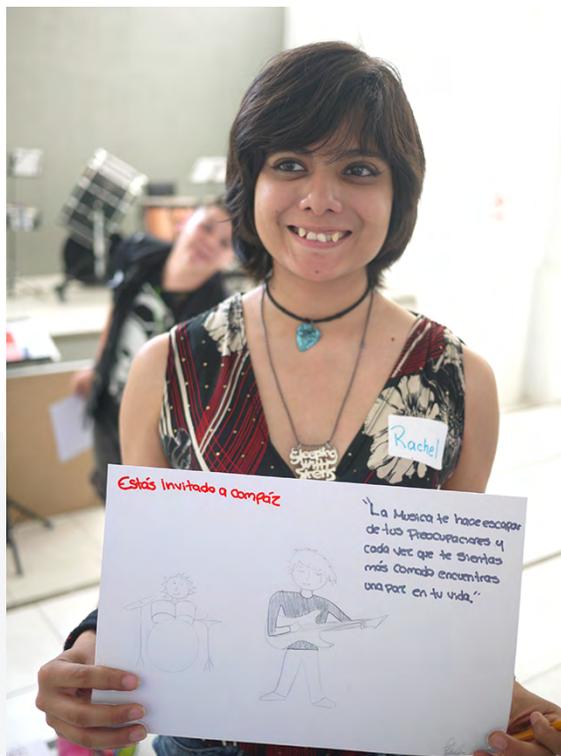

Imagen Anexos 7 / Autora: Rachel Ubario Cuellar

Imagen Anexos 8 // Autora: Renata Ruíz Jiménez

Imagen Anexos 9 / Autor: Isahí Surisaday Ibarra Ávalos

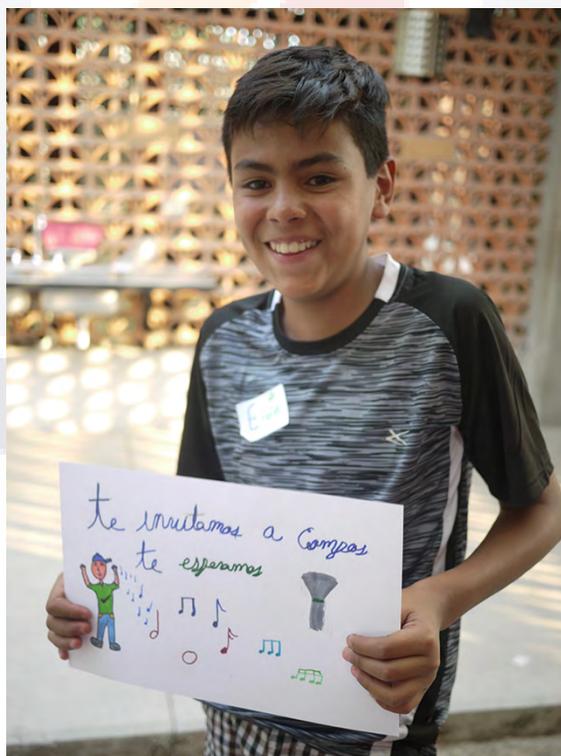

Imagen Anexos 10 / Autor: Kevin Abraham Ramírez Hernández

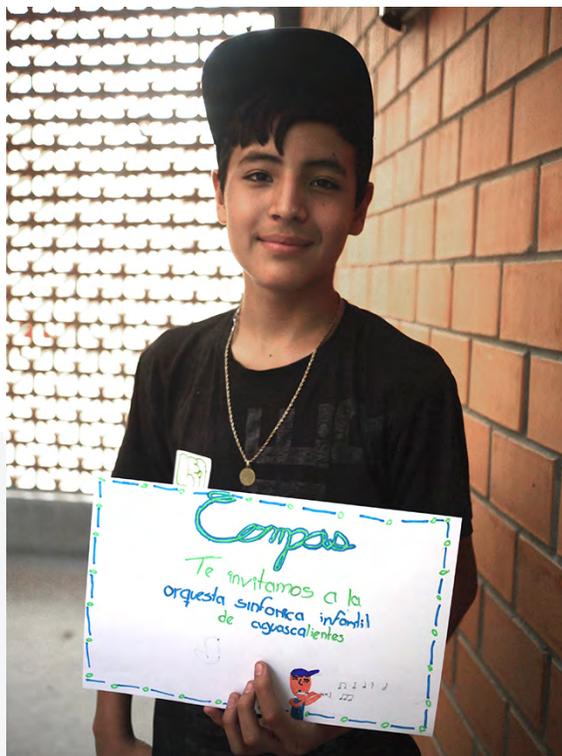

Imagen Anexos 11 / Autor: Leonardo Damián Leos Campos

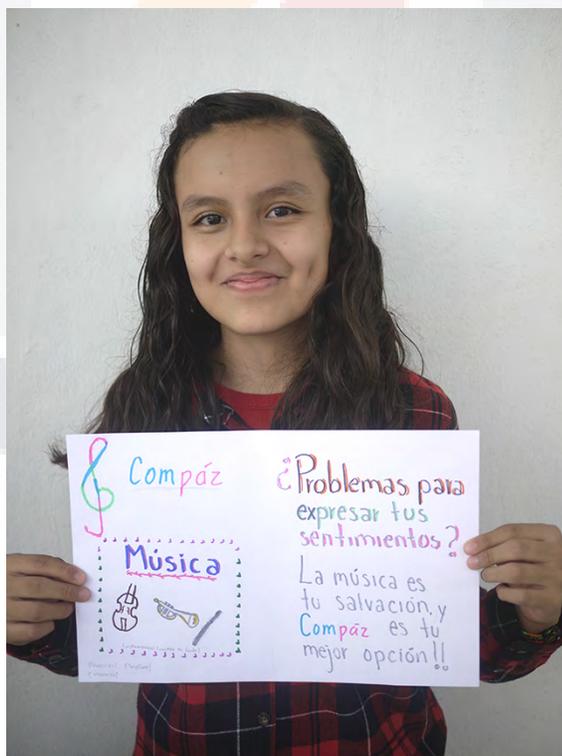

Imagen Anexos 12 / Autora: Abby Naerubi Espitia Sotelo

Imagen Anexos 13 // Autora: Andrea Yosahandi Hurtado Terán

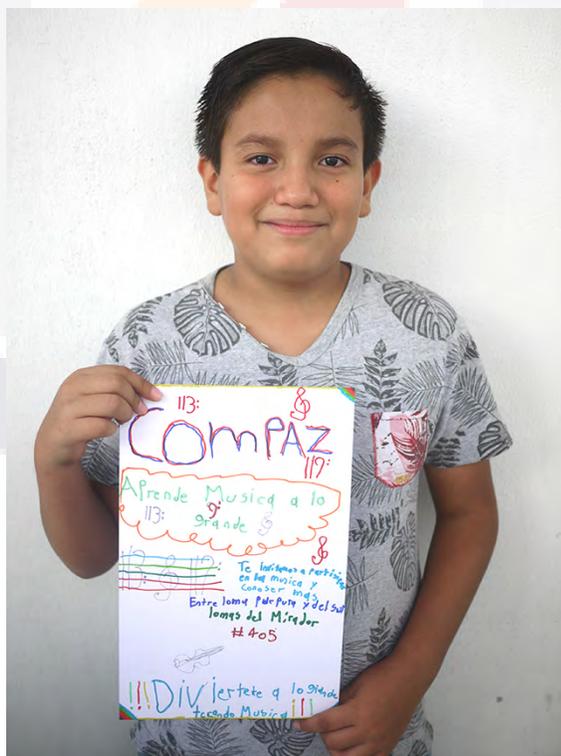
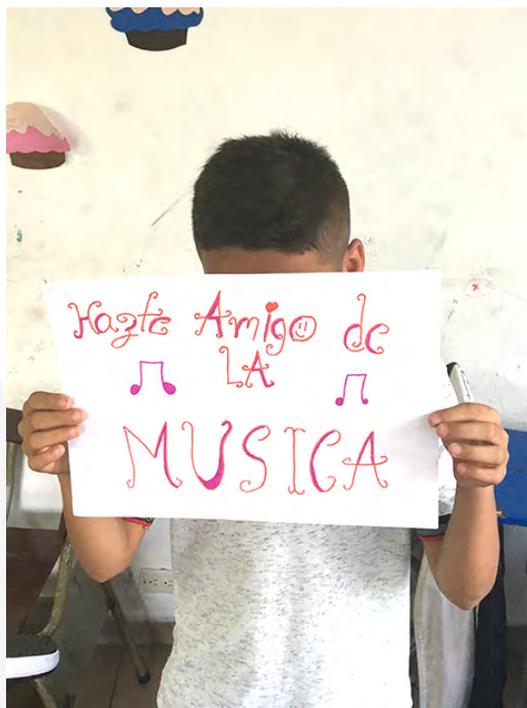

Imagen Anexos 14 / Autor: Brandon Zaid Alvarado Padilla

Imágenes del apartado 4.3.2.2

Imagen Anexos 15 / Autor: Adrián Guevara

Imagen Anexos 16 / Autora: Valeria Finardy Estrada

Imagen Anexos 17 / Autor: Camilo Audrey Riascos Hoyos

Imagen Anexos 18 / Autora: Alexia Rey Ordoñez

Imagen Anexos 19 / Autora: Valeria Argute

Imágenes del capítulo 4.5

Gráficos sobre el análisis de datos derivados del cuestionario realizado a miembros de la comunidad de *Compáz*:

ENCUESTA PARA MADRES, PADRES DE FAMILIA O TUTORES DE MIEMBROS DE LA ORQUESTA COMPAZ

1. Familiar: Mamá / Papá / Abuelo / Abuela / Otro
2. Edad: 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 +75
3. ¿Hace cuánto tiempo que tu niño(s) o niña(s) asisten a Compaz?
a) 1-6 meses   b) 6 meses - 1año   c) Más de un año
4. ¿Cómo se enteraron de Compaz?
5. ¿Qué tipo o tipos (3) de música te gustan más?
 a) Banda   g) Clásica
 b) Norteña   h) Tropical (salsa, merengue, cumbia, etc.)
 c) Rock   i) Jazz
 d) Alternativa   j) Folklore Latinoamericano
 e) Pop   k) Electrónica
 f) Oldies   l) Reaggetón   m) Otra _____
6. ¿Ves televisión?   sí   no   ¿Qué canal de televisión ves con más frecuencia?
7. ¿En el último año, a cuántos conciertos has asistido? (Que no sea de Compaz)
8. ¿Quién o quiénes en tu familia han tocado o tocan algún instrumento musical, y cuál?
9. ¿Con cuál o cuáles de estas imágenes te identificas más?

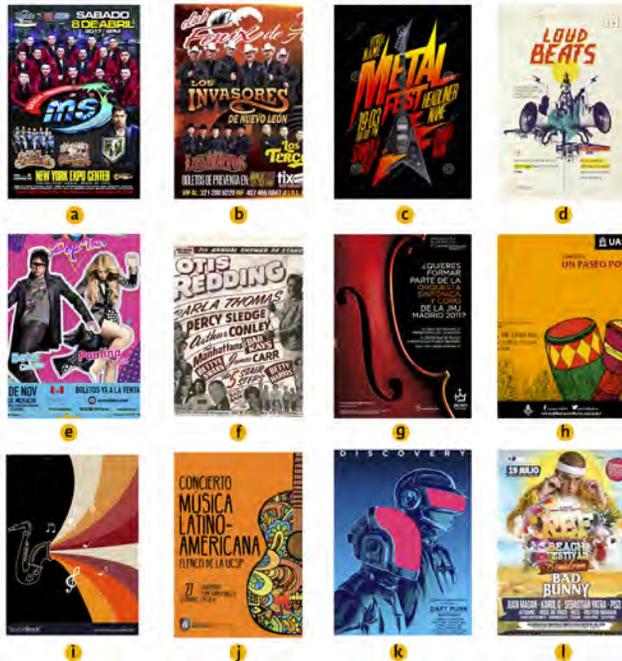
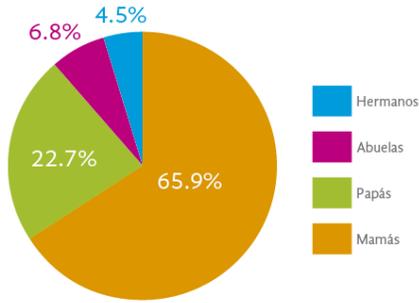

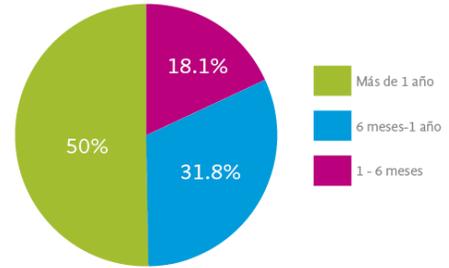
Imagen Anexos 20 / Cuestionario a miembros de la comunidad Compáz

Familiar encuestado

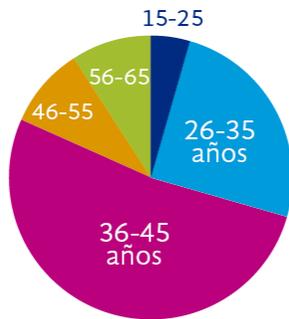
Gráfica anexos 1 / Respuestas del cuestionario a miembros de la comunidad Compáz

Antigüedad

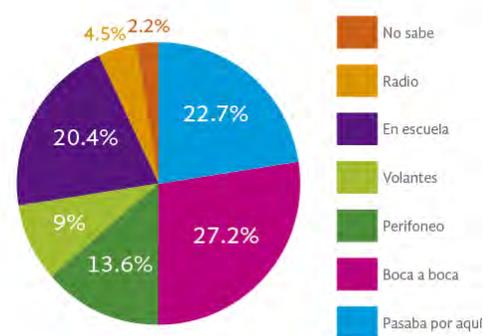
Gráfica anexos 3 / Respuestas del cuestionario a miembros de la comunidad Compáz

Edad

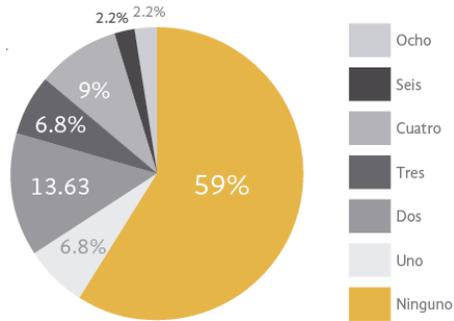
Gráfica anexos 2 / Respuestas del cuestionario a miembros de la comunidad Compáz

¿Cómo se enteraron?

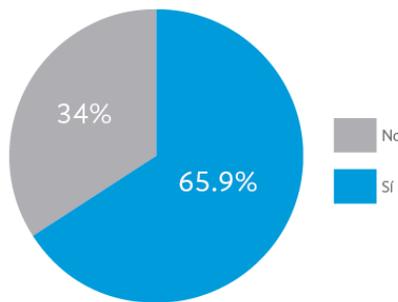
Gráfica anexos 4 / Respuestas del cuestionario a miembros de la comunidad Compáz

Asistencia a conciertos
en el último año (no Compaz)

Gráfica anexos 5 / Respuestas del cuestionario a miembros de la comunidad Compáz

Contacto familiar
con la música

Gráfica anexos 6 / Respuestas del cuestionario a miembros de la comunidad Compáz

Gráficos sobre el análisis de datos derivados del cuestionario realizado al público de las zonas aledañas a *Compáz*.

ENCUESTA PARA PÚBLICO EN GENERAL DEL FRACC. LOMAS DEL MIRADOR Y ALEDAÑOS

1. Sexo: Femenino Masculino
2. Edad: 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 +75
3. ¿Has escuchado sobre la Orquesta Infantil y Juvenil Compaz?
4. Si sí ¿Por qué medio escuchaste sobre Compaz?
5. ¿Tienes hijos?
6. ¿Te interesaría que estudiaran música? ¿Por qué sí, o por qué no?
7. ¿Qué tipo o tipos (3) de música te gustan más?
  - ___ a) Banda
  - ___ b) Norteña
  - ___ c) Rock
  - ___ d) Alternativa
  - ___ e) Pop
  - ___ f) Oldies
  - ___ g) Clásica
  - ___ h) Tropical (salsa, merengue, cumbia, etc.)
  - ___ i) Jazz
  - ___ j) Folklore Latinoamericano
  - ___ k) Electrónica
  - ___ l) Reaggetón
  - ___ m) Otra _____
8. ¿En el último año, a cuántos conciertos has asistido? ¿Cuál o cuáles?
9. ¿Alguien en tu familia toca o tocó algún instrumento musical, y cuál?
10. ¿Con cuál o cuáles de estas imágenes te identificas más?

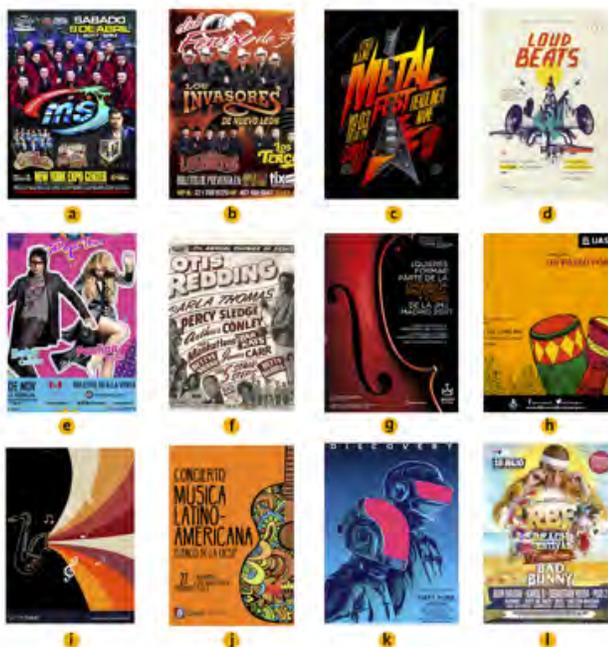
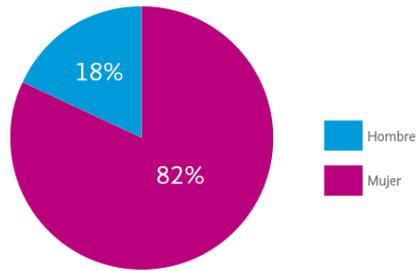

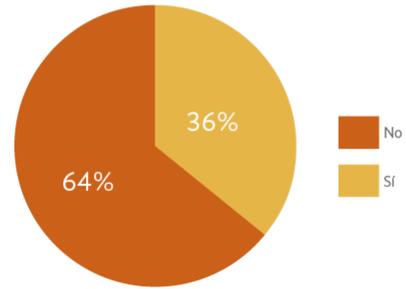
Imagen Anexos 21 / Cuestionario para público en general

Sexo

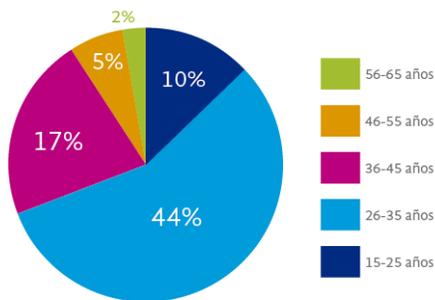
Gráfica anexos 7 / Respuestas del cuestionario para público en general

¿Has escuchado de Compaz?

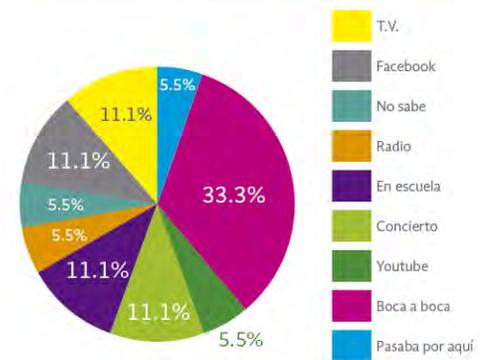
Gráfica anexos 9 / Respuestas del cuestionario para público en general

Edad

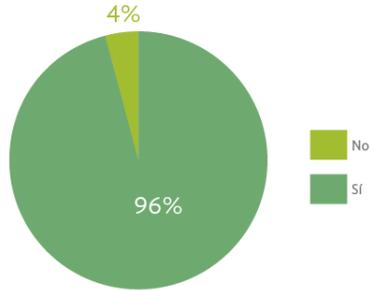
Gráfica anexos 8 / Respuestas del cuestionario para público en general

¿Cómo te enteraste?

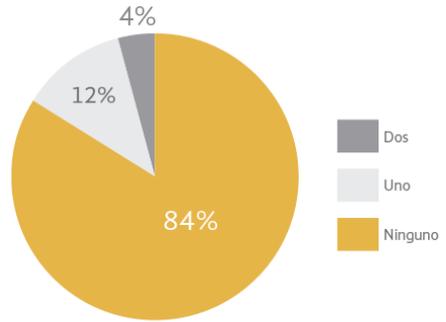
Gráfica anexos 10 / Respuestas del cuestionario para público en general

¿Tienes hijos?

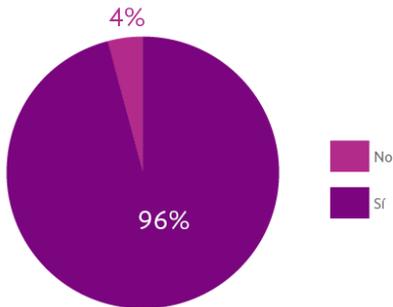
Gráfica anexos 11 / Respuestas del cuestionario para público en general

Asistencia a conciertos en último año

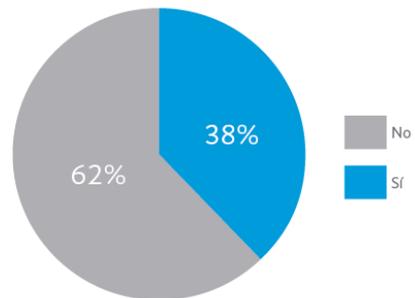
Gráfica anexos 13 / Respuestas del cuestionario para público en general

¿Te interesaría que estudiaran música?

Gráfica anexos 12 / Respuestas del cuestionario para público en general

Contacto familiar con la música

Gráfica anexos 14 / Respuestas del cuestionario para público en general

D. Frases Lingüísticas

Poéticas

La vida no tendría color sin música.
 Muestra tus sentimientos a través de la música.
 Compáz te invita a enamorarte de la música.
 Te invitamos a Compáz, aquí puedes tocar y cantar tu vida.
 ¿Quién vive sin música?
 La música es la vida.
 Siente, escucha y expresa.
 La música es la mejor compañía.
 La música no es un sonido, es un sentimiento, ven a Compáz.
 Ven a Compáz a sentir la música.
 Diversión, paz, armonía, emoción.
 Cumple tu sueño de ser músico.
 Sin música habría más razones para volverse loco.
 La música te hace escapar de tus preocupaciones, y cada vez te sientes más cómodo, encuentras una paz en tu vida.
 Date la oportunidad de experimentarlo
 ¿Problemas para expresar tus sentimientos? La música es tu salvación, y Compáz es tu mejor opción.
 Aprender música es genial.
 Exprésate con música.
 Escapa de tu vida diaria.
 La música te hace feliz.
 La música es como otro mundo, ¡conócelo!
 En la música encuentras la felicidad.
 Te damos la bienvenida a un nuevo mundo
 Déjate llevar por el lenguaje universal más maravilloso: la música.
 Puedes descubrir nuevas cosas, o quizá... nuevas pasiones y sueños.
 Transmite la paz que llevas dentro.
 Construyendo, haciendo y transformando sueños.

Divertidas/Simpáticas

Tocar música es lo perrón, compas.
 Aprenderás muy bien, compa.
 Hey, ¿me acompañarías a Compáz, o te freseas?
 - Oye -¿Qué? - Métete a Compáz -¿De qué es eso? -Aprendes a tocar instrumentos y es divertido - Ah, ok, sí.
 Si te gusta la música, métete aquí... por favor.
 Si para la música te crees un haz, ven y síguenos en Compáz.
 Descuento del 100%.
 ¡Ya no le tendrás que pagar a alguien para la serenata!
 ¡Diviértete a lo grande tocando música!
 100% Real, No fake
 Aprende divirtiéndote.
 Si el ritmo te gusta seguir, a Compáz debes venir.
 Te va a gustar.

E. Transcripciones de entrevistas

Entrevista 1

Entrevista con M. I., madre de un estudiante de Compáz

18/febrero/2019

En las instalaciones de Compáz Aguascalientes.

Paola: Muy bien, estamos aquí con la señora M.I. Cuéntame ¿quiénes son tus hijos y qué instrumento tocan?

M.I.: Mi hijo es Ángel y toca el instrumento del trombón.

Paola: ¿Nada más es un niño?

M.I. Sí.

Paola: Cuéntanos, ¿cuándo empezó Ángel a venir a *Compáz*?

M.I.: Desde que empezó *Compáz*

Paola: ¿Cómo te enteraste del programa?

M.I.: Porque él aquí venía a otra actividad, entonces se acabó la actividad y en eso pusieron los anuncios de que iba a haber *Compáz* y quien quisiera entrar.

Paola: ¿Y qué actividad había, era aquí mismo en este edificio?

M.I.: Sí, daban ajedrez

Paola: ¡Ah, ok!

M.I.: Entonces, a él le gusta y él venía a ajedrez y ya, de ahí, pues se cambió a música.

Paola: Ok, ¿y le hicieron pruebas al entrar, para ver qué instrumento le iba a tocar?

M.I.: Sí, le hicieron pruebas y de hecho quedó en violín, pero él se cambió con los días a trombón

Paola: ¿Y por qué se cambió?

M.I.: Porque decía que se le hacía más fácil trombón

Paola: (risas)... ok

M.I.: Y a mí me gustaba más violín.

Paola: ¿Más chiquito, además no? Para poder practicar

M.I.: Sí, y se me hacía más novedoso, porque en sí nunca había tocado ningún instrumento.

Paola: O sea ¿fue desde cero que empezó?

M.I.: Sí, él empezó de cero

Paola: Ok. Y, ¿desde un principio le gustó el venir a las clases de música?

M.I.: Sí, sí le gustó, porque lo enseñaron desde cero y empezó a ver que sí le agradaba, pero se le complicó violín. Por eso decidió, habló con los maestros, que, si podía cambiarse a otro instrumento y le dijeron que sí, y entonces eligió trombón, pues se le hacía más fácil, aunque no lo hubiera tocado, se le hacía más fácil.

Paola: Ok... ¿y él ha tenido alguna evolución o que evolución has notado desde que empezó hasta ahora? obviamente toca mejor, supongo ¿no?, pero además de eso, ¿qué cambios has visto en su comportamiento, en su personalidad, o sea en general?

M.I.: Es más exigente, con él mismo y con uno mismo, porque quiere llegar puntual y no soy muy puntual, siempre me trae a las prisas porque él quiere llegar temprano, porque aquí mismo les exigen que lleguen temprano, entonces puntuales, y siempre soy de llegar exactita, o tres minutos después.

Paola: (risas) ok.

M.I: Entonces, eso es lo que yo he notado y también que es como más hábil a las matemáticas. Si le han gustado, siempre le han gustado, pero siento que se ha desenvuelto un poco más, un poco más en las matemáticas.

Paola.: ok, ¿y en la escuela siempre le ha ido bien?

M.I: Sí

Paola: ¿Es un niño que tiene buenas calificaciones, etcétera, sólo que ahora se le facilitan mucho más las matemáticas?

M.I: Sí, es muy inquieto, pero sí se le facilita, él tiene la habilidad de estar platicando y haciendo el trabajo, entonces él aprende, aunque esté platicando, sí, yo lo veo que tiene esa habilidad.

Paola: Y por eso yo creo que se le facilita la música también, ¿verdad?

M.I: Sí también, porque pues me menciona todo lo que lleva el instrumento, y pues me quedo en cero ¿verdad?, lo escucho, pero le digo, no, sí está muy bien hijo. Se sabe todas las estrofas, me explica todo, aunque yo no se lo entienda, pero él me lo explica, todo, entonces incluso los sonidos, cuando ya está inquieto en la casa empieza a hacer el sonido, aunque no traiga el trombón, hace el sonido, hace los sonidos y aguanta la respiración, como se lo dice el maestro. Entonces sí veo que está...

Paola: ... sí está mejorando. Y por ejemplo los fines de semana que no viene, en casa, ¿qué hace él?

M.I: ¿Qué hace?

Paola: ¿Sigue siendo igual de inquieto?

M.I: Sí

Paola: Eso no se le quita, ¿no? (risas)

M.I: (risas) No, no se le quita. Lo que hace él es que tiene una, bueno hace poquito le compré una flauta, donde dice do re mi fa sol, y entonces ahí se pone a tocar. Es medio incómodo, porque sí se oye fuerte, y él sigue todo el día, hasta que ya alguna de las hermanas se desespera, y le pone el alto. Pero sí, mientras que no le digan nada, él toca. Nada más que trombón no tiene en casa, entonces el de aquí nada más, y ya con la flauta pues él...

Paola: ...puede practicar algo más.

M.I: sí, ya él sólo puede practicar.

Paola: ¿Sus hermanas son más grandes que él?

M.I: Sí, él es el más chico

Paola: ¿A ellas no les gustaría venir o ya son más grandes?

M.I: Una está en la universidad, y la otra sí le comenté, pero...

Paola: ¿... no le llama la atención?

M.I: No, le llama más la atención danza folklórica. Ya había estado, pero se salió.

Paola: Ok. Emm, y ustedes como familia, ¿cómo ven el que él toque? Al asistir a los conciertos, o los eventos que ha tenido, ¿cómo, qué sentimientos les provoca?

M.I: Pues mucho orgullo, pues de la familia por parte de mi mamá, sí, es el único que toca, y creo que por la parte de mi esposo también.

Paola: Ajá ¿es el primero?

M.I: Sí, entonces sí se siente una gran satisfacción, porque incluso yo pensé que no se iba a enseñar, yo pensé que a lo mejor se iba a quedar en coro, y no, sí aprendió muy rápido, aprendió muy rápido e incluso sólo no ha salido en un concierto, pero en todos los conciertos que han salido, él ha ido. Entonces sí, sí hace las cosas bien, sí lo han aceptado en que esté yendo a los eventos que ha habido.

Paola: ¿Y va toda la familia a verlo cuando toca?

M.I: Mi esposo no, porque trabaja. Pero las niñas y yo sí, somos las tres, somos dos niñas y yo.

Paola: Y de los conciertos a los que han asistido, ¿cuál se les ha hecho más emocionante?, ¿cuál les ha gustado más?

M.I: Cuando fue al teatro Aguascalientes, a tocar...

Paola: ¿De los Beatles, de Morsa?

M.I: Sí, con ellos. Se oyeron muy... pues igual, no sé distinguía la orquesta al grupo, se oían muy bien.

Paola: Sí, estoy de acuerdo, yo también fui a verlos (risas)

M.I: (risas) sí, se oyeron muy muy bien.

Paola: ¿Y él cómo se sintió después del concierto?

M.I: Se sentía muy orgulloso, no, y más porque... Vino mi mamá, bueno vino una de sus abuelitas desde La Chona a verlo, entonces él se sentía feliz, y tocaron muy bien.

Paola.: Qué bonito. Muy bien. En casa, ¿qué música, o qué tipo de música escuchan?

M.I: Grupera, mis hijas escuchan grupera.

Paola: Ok, y ¿cómo ha sido esta transición, pues de escuchar música clásica, bueno de Los Beatles, pero es como música sinfónica, digamos, en contraste con la música grupera?

M.I: A mí me gusta más la orquesta, a mis hijas también, nada más que en sí se enfocan siempre, es todo tipo de música, pero se enfocan más en la grupera. Pero sí les ha gustado mucho.

Paola: Y de repente ponen alguna, él, o alguno de ustedes ¿propone poner algún tipo de música diferente a la grupera en casa, a raíz de que él está tocando?

M.I: Sí, ponen... Es que no recuerdo cómo se llama el actor, pero Gladys es la que pone más, cómo orquesta, y Ángel pone en su tablet; Ángel me pone canciones, por ejemplo ahorita que están ensayando muchas canciones, él las pone en la tablet, para que las escuchemos y veamos lo que están ensayando para el próximo evento.

Paola: Para que las conozcan y... puedan aplaudirle más (risas)

M.I: (risas) sí.

Paola: Muy bien. Bueno en casa, ¿han notado algún cambio, en general la dinámica, él, no sé de alguna manera, que haya más armonía, o cosas así, no sé si hayan notado algún cambio a partir de que él está aquí?

M.I: Sí. En la forma en que socializa más con Gladys, porque siempre ha socializado más con la más grande, con la de en medio no tanto, entonces socializa más con Gladys, y le platica más de lo que él hace aquí, se lleva, platican más, porque no platicaban, sí platicaban pero más Gladys platicaba de lo que a ella le gustaba, pero Ángel pues nada más la escuchaba, y ahorita no porque Ángel le pone la música y Gladys lo toma en cuenta, y le dice bueno vamos a escuchar lo que tú quieras.

Paola: Y, por otro lado, ¿se les hace pesado venir, todos los días? O sea, tú como mamá, que los tienes que traer y recoger.

M.I: Diario (risas). A mí no, a él sí porque a veces en las tareas, este año la maestra les deja mucha tarea, entonces pues prácticamente no sale, de la casa hace una rato tarea, se viene aquí, a las 7:30 no acabó tarea, pues tiene que seguir con la tarea, entonces pues ya cuando acaba ya son las 9-9:15 ya no sale.

Paola: ¿Pero a él no le importa? ¿él sí quiere venir siempre?

M.I: Sí, porque duró como 2 días diciéndome que ya no quería venir, que, porque tenía mucha tarea, le dije no hay problema, habla con el maestro. Y ya cuando vine por él, "no mejor sí". "¿Hablaste con el maestro?", "no, no hablé, pero sí me quedo".

Paola: (risas) ¿cambió de opinión?

M.I: Sí, pero él lo decidió sólo.

Paola: Ok, muy bien. Bueno pues creo que es todo porque creo que van a ensayar.

M.I: Sí.

Paola: Déjame pararle. Eres la primera que hago entonces...

M.I: Ojalá y nos salga bien

Paola: Esperemos que sea una buena

Entrevista 2

Entrevista con la J. A., padre de dos estudiantes de *Compáz*

20/febrero/2019

En las instalaciones de *Compáz Aguascalientes*.

Paola: ¿Me puedes decir tu nombre?

J.A: J.A.

Paola: Y ¿quiénes son tus niños, tienes varios niños aquí?

J.A: Dos niñas

Paola: ¿De qué edad y qué instrumento tocan?

J.A: María Paola 11, toca el clarinete, y Natalia de 9, que toca el violín.

Paola: Ah, María Paola es la que ganó el concurso de...

J.A: Sí, si el mejor alumno del mes.

Paola: Ok, es que les hicimos unas playeras de regalo, sí me acuerdo por el nombre. Entonces clarinete y violín.

J.A: Sí.

Paola: ¿Desde hace cuanto están acá estudiando?

J.A: Pues desde que inició el proyecto

Paola: ¿Hace qué, dos años?

J.A: No apenas llevan como poco más de un año.

Paola. Ok. ¿Y ellas habían tocado antes?

J.A: No, nunca

Paola: O sea ¿aquí empezaron desde cero?

J.A: Sí

Paola: Y ¿cómo fue que se enteraron de...?

J.A: Porque pusieron avisos alrededor de la colonia.

Paola. Ok, ¿pusieron volantes?

J.A: Sí volantes y Natalia, la más chiquita vino a preguntar, y estaba el maestro David y él le dio el informe y todo de cómo entrar aquí a *Compáz*.

Paola: O sea ¿de ella nació la inquietud?

J.A: Sí, de ella

Paola: ¿Y qué decían los volantes?

J.A: Ay no me acuerdo (risas). Era para una audición, para integrarse a la orquesta. La niña preguntó más que nada si había que saber tocar un instrumento o no. Y ya vino con David, y dijo que no, que de eso se trataba, que aquí les iban a enseñar a tocar el instrumento.

Paola: ¿Y ella le dijo a su hermana?

J.A: Sí

Paola: ¿Y también le gustó la idea?

J.A: Sí, a las dos le gustó la idea, pero fue la chiquita la que se animó a venir a preguntar.

Paola: Ok, ¿ustedes viven por aquí?

J.A: Sí

Paola: ¿Y ellas habían mostrado un interés antes de aprender a tocar música, o a raíz de ese volante se interesaron?

J.A: No, Natalia desde chica me decía que quería aprender a tocar el violín, de hecho cuando ponía yo en la televisión el canal de artes, ponía los conciertos y me decía, de chiquita, 3 años, qué quería que yo la

llevara a ese lugar, al concierto. Y Paola siempre me manifestaba... pero a ella le interesaba el piano, y también el violín, el clarinete no le había llamado la atención.

Paola: ¿Y cómo fue que escogieron, bueno la chiquita quería violín, pero como fue que escogió Paola el clarinete?

J.A: Ah no, fue por la audición.

Paola: Ellos le dijeron...

J.A: Sí, les hicieron una audición, cómo estuvo, no sé, pero en base a esa audición les asignaron el instrumento, así es como fue.

Paola. Ok. ¿Y cómo ha pasado este año, año y medio, desde que empezaron, a ahora? ¿Qué cambios han notado en casa, en ellas? O si ha notado algún cambio, a lo mejor no.

J.A: Pues la verdad no. O sea, pues la parte del compromiso de la disciplina sí, o sea de qué, ellas llegan de la escuela a las... salen a las 2:30, llegan aquí a las 3:00 de la tarde, y es una disciplina, llegar, tarea cambiarse, venir aquí a *Compáz*, salir de *Compáz*, y si quedó tarea pendiente hacerla. Es una disciplina que van agarrando ellas. O sea, sí, por ese lado, y también yo siento que la parte de la música, les tiene que... favorece la parte intelectual, entonces también ahí. No te puedo decir si ha influido en sus estudios, porque ya traían buenas calificaciones desde antes, o sea si eran buenas niñas.

Paola: Y a ustedes les gusta... ¿Hay alguien en la familia que toque algún instrumento, que se interese por la música? O solamente escuchar...

J.A: No sí, a mi papá le gusta mucho la música, toca guitarra; o sea mi abuela, en paz descansa, estuvo en el conservatorio nacional...

Paola: Ah, ahí ya hay algo...

J.A: Por ahí viene el lado de la música. Que yo, nada que ver con la música, pero afortunadamente al parecer a las niñas como que sí.

Paola: ¿Y qué tipo de música escuchan en casa?

J.A: Mira, por lo general a mí me gusta mucho lo que es el pop en inglés, y es lo que pongo en la casa, ahora sí que eso se escucha. Lo que es música de los setentas, ochentas, noventas, es lo que escuchamos normalmente en casa, algunas veces música clásica, pero lo que, por lo general lo que es poner música como no sé tipo grupera, y de ese tipo, pues esa en cualquier lado la van a escuchar. Entonces hay que escuchar algo diferente aquí en la casa.

Paola: Y desde que ellas están aquí con este aprendizaje de la música sinfónica, ¿ha cambiado, o ellas se han interesado en escuchar otro tipo de música, o...?

J.A: No pues yo creo que siguen con el mismo, o sea, pues no sé, pues como cualquier... Paola que es la mayor, como cualquier muchacha, lo que están oyendo los niños, escuchan desde la cochinateda esa del reggaetón, y música... por ejemplo con Los Beatles, ahora que tuvieron el concierto con ellos, pues ya conocían muchas de las canciones, porque las escuchaban en la casa, ahí siguen con ese gusto.

Paola: Entonces, yo creo que hasta se emocionaron más de que iban a tocar algo que ya conocían.

J.A: Sí, sí la verdad sí

Paola: ¿Y qué tal los conciertos que tuvieron de Los Beatles, o todos los conciertos en general que han tenido, qué impacto o qué emociones les han provocado a ustedes, como espectadores?

J.A: Ah no, pos' padre, pues es muy bonito ver ahí a las niñas, este... tocar, estarse ahí, y pues luciéndose, la verdad, da mucho gusto, mucho orgullo verlas, ahí en el teatro, o la vez que se presentaron en la plaza. No pues, música de Los Beatles que a mí me encanta, pues bueno... (risas).

Paola: (risas) ¿Y a ellas como las has sentido después de los conciertos?

J.A: Ah no, pues muy anchas, muy contentas, sí no, no, no, todas unas artistas (risas).

Paola: ¿Y les dan más ganas de seguir viniendo, o igual o menos?

J.A: Sí, la verdad yo, por ejemplo, nos decían aquí que apoyáramos a que no faltarán, y la verdad ellas vienen por gusto, ni su mamá ni yo les exigimos que vengan, ellas vienen por gusto, hay veces que

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

tienen muchísima tarea en la primaria, les decimos pues no vayas, y ellas dicen," no, no cuando regrese terminó la tarea", entonces, sí, ellas vienen por gusto. Les gusta, pues yo creo aparte del proyecto, la convivencia, les gusta estar aquí y lo veo bien porque en lugar de que estén en casa viendo televisión u otra cosa, mejor aquí.

Paola: Sí, claro, ¿y es mucho tiempo verdad, 3 horas?

J.A: Sí, es mucho tiempo, la verdad que sí, yo le digo a mi esposa que me quitan a mis hijas.

Paola (risas)

J.A: Pero pues, yo siento que pos' a lo mejor el impacto, el resultado va a ser bueno no, y más que nada que es algo que les agrada, que les gusta, que ya han resistido un año así.

Paola: Y supongo que entre más saben, más quieren venir ¿no?, porque ya lo empiezan a dominar más...

J.A: Sí y uno como papá lo nota ¿no? Qué le van tomando el gusto, las teníamos en gimnasia y ahí de rato sí ya no quisieron ir, o sea va viendo uno qué es lo que les va llamando la atención, y esto como que realmente sí les llena.

Paola: ¿Qué aficiones tienen además de la música, en casa, los fines de semana, ellas qué hacen?

J.A: A Paola le gusta mucho leer, ella es muy aficionada a la lectura, este... los chiquillos se enajenan con una tablet o el teléfono, y ella se enajena con un libro, entonces ahí sí la dejamos que se pierda. Natalia no, es más chiquita, es más niña, es de jugar, no, no, todavía no agarra, así como una afición, así como tal.

Paola: ¿Y qué juega, en la calle, juegos con amigos o con juguetes...?

J.A: Con juguetes y juega con su hermanito menor.

Paola: Ah, ¿tienen uno más chiquito?

J.A: Sí, tenemos un niño de 4 años y ella juega mucho con él.

Paola: Ok... ¿Y cuando ya cumpla la edad para poder venir lo van a traer, lo piensan traer?

J.A: Yo creo que sí

Paola: Los tres de una vez... tener toda la media orquesta ¿no?

J.A: Sí, la media orquesta (risas). No y la verdad es que el niño nos podía venir, o sea como ve que las niñas vienen, él quiere entrar.

Paola: ¿Ellas practican en casa el instrumento o no tienen el instrumento en casa?

J.A: Tiene su instrumento cada una, tienen su instrumento, nada más que sí ya... cuándo iniciaron sí practicaban el fin de semana y todo, pero ya no, yo creo, yo siento que llenan de lunes a viernes, ya el sábado y domingo descansan de esto, sí.

Paola: ¿Cómo es el vivir en este fraccionamiento? ¿es seguro o inseguro, por las noches?

J.A: Pues mira, yo la verdad, yo vivo aquí en la otra calle y pues ahí no, no ha pasado nada, no tenemos cuestión de robos. Dicen que aquí sí, pues están las lonas de los vecinos vigilantes y...

Paola: Sí, sí he visto

J.A: Pero, pues al menos aquí en la cuadra donde estamos nosotros pues no, pues está muy muy tranquilo, pues la mayoría somos trabajadores y somos como familias pequeñas, y en la noche (inaudible) pues está muy tranquilo.

Paola: Y ¿qué le dirías a otros papás, si se mudará algún vecino, algún amigo, cómo los invitarías? ¿qué les dirías para qué quisieran venir a traer a sus hijos acá, cómo los convencerías -si es crees que sea convencible yo creo que sí pues están contentos de venir - pero cómo les dirías así, como amigos?

J.A: No, pues las ventajas de lo que es *Compáz*, ¿no? a la par de que les enseñan a tocar un instrumento, a que los enseñan a integrarse como un equipo porque pos una orquesta es un, a final de cuentas, es un trabajo en equipo, y a que distraigan a los niños en actividades más sanas, más lúdicas y es algo que les va a impactar este... intelectualmente. Yo creo que eso es lo mejor que podría yo hablar de venir al proyecto, y a lo mejor el proyecto, quién nos ha escuchado, quién ha visto a los muchachos, yo creo que

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

no necesita más promoción, porque la verdad sí, yo estoy sorprendido con los logros que han tenido en el poco tiempo que tienen con los muchachos.

Paola: Sí, es impresionante

J.A: Sí estoy muy sorprendido del trabajo de los maestros, la paciencia, no sé todo lo que le han dedicado aquí a sacar adelante el proyecto, los muchachos, y esperemos que continúen por mucho tiempo esto.

Paola: Ojalá. Muy bien, bueno pues creo que eso sería todo, ¿algo más que quisieras agregar?

J.A: No, pues que continúe, que no sea nada más por cuestión de la alcaldesa, y ahora que ya viene cambio de la presidencia municipal, no se vaya a perder esto, este proyecto.

Paola: Ojalá que no, vamos hacer todo nuestro granito de arena de convencimiento, para que...

J.A: Sí, porque la verdad sí vale la pena.

Paola: Muchísimo, estoy de acuerdo.

Entrevista 3

Entrevista con la R. R., abuelo de un estudiante de *Compáz*

20/febrero/2019

En las instalaciones de Compáz Aguascalientes.

Paola: ¿Me puedes decir tu nombre?

R: Claro, me llamo R.A.R.

Paola: ¿Quiénes son tus niños?

R: Tengo un nieto que está aquí tomando clase de Clarinete. Ya va para dos años, desde que inició aquí la escuela, y pues creo que hemos sido constantes, no hemos fallado ni un día, por la cuestión de que yo sé que música ayuda mucho, para el estímulo y para su mente, pues para que tengan un nivel de vida más a gusto y no entren en conflicto. Porque cuando uno los tiene sin ocuparse, o los ocupa y andan jugando, como que se vuelven un poquito violentos, por la energía que ellos tienen, ellos tienen demasiada energía, por ejemplo mi nieto, entra a las 8:00 de la mañana y sale a las 2:30 en la primaria, y sale lo traigo para acá a las 4:30, llegamos a la casa promedio las 8 de la noche, y todavía tiene muchísima energía; pero esa energía ya se vuelve hiperactividad, ya se vuelve una forma de ser, muy este... Como que anda viendo a ver qué hace sin saber qué hace. Si no lo tuviera aquí, yo creo que sería todavía un poco más hiperactivo, porque también andan viendo a ver, y no saben ya ni qué hacer. Aquí como que le ha ayudado mucho en su forma de ser, en su carácter, porque tiene 8 años y el carácter le ha cambiado muchísimo. Anteriormente como todos los niños, posesivo se sienten sobre protegidos, chiqueones, y uno se da cuenta, o al menos uno los observa, el potencial que tiene, y yo creo que hay que saberlos explotar, él es muy inteligente, nada más que de repente con su inteligencia quiere manipular, quiere hacer lo que él quiere, pero ahorita ya está bajándole un poquito el ritmo, ya el ritmo va mucho mejor, eh, ya es un poquito más condescendiente con los amigos, y ya no es tan posesivo, ya no quiere ordenar, como antes lo hacía.

Paola: ¿Y cree que se deba a la música o a que está creciendo?

R. No, a la música. Porque en la primaria antes de tomar aquí los cursos de música, en la primaria todavía era muy posesivo, muy enojón, muy peleonero con sus amiguitos. Y quería que, a fuerzas, sí jugaba fútbol, él quería a fuerzas poner las reglas, él quería todo. Jugaban y no prestaba sus juguetes, pero quería que le prestaran, y ahí andaba viendo, pero, cuando le pedían sus juguetes no los quería prestar. Ahorita no, ahorita ya se ha vuelto un poquito más condescendiente, ya es más sociable con los amigos, con las personas también llega y siempre saluda. Bueno eso es porque ya eso uno se los

va inculcando, que vaya teniendo un poquito de más educación, conforme va pasando el tiempo, pero si lo ha visto mucho el cambio desde que está aquí en la música. Y pues él quiere abarcar más, pero pos como le ponen aquí un "estate quieto", es que él quería meterse a coro, y ahorita me dice que quiere meterse a sax, o sea le gusta. Al inicio quería la tuba, nada más que la tuba es demasiado grande para él, cuando entro aquí pues tenía 6 años.

Paola: No, pues estaba más grande la tuba que él. (risas)

R: Sí. No, le dijeron que no, entonces lo metieron a oboe, pero no había maestro de oboe, y este, cuando ya le dijeron que mejor se cambiará a clarinete, le gustó, y ahorita quiere agarrar también el sax. O sea, sí está muy metido, también quiere agarrar coro, porque luego se pone a cantar, y supuestamente le gusta cantar, y por eso le gusta mucho la música, qué es lo más importante.

Paola: ¿Y le gustaba la música antes también, o a raíz de que empezó a venir aquí?

R: No, a raíz de que está aquí. Como a mí me gusta la música, me gusta mucho, está igual que su mamá, a su mamá le preguntan, su mamá tiene 27 años, va a cumplir 27 años, y le preguntan que ¿cómo es posible que se sepa las canciones de José José?, canciones así, "es porque mi papá las oía, y yo me acostumbré a oírlas". Y se sabe muchas canciones de todos ellos, entonces este, él también, a él ahorita le pregunta y se sabe de rock and roll, se sabe de muchas canciones antiguitas, que escucho yo, se sabe y la sabe cantar. A veces que pongo música como de rock and roll, se sabe todas esas como La Plaga, Presumida y todo eso. Y veo que, si se entona con la música y también de repente pues ya, le digo mira cómo está aquí, con el famoso YouTube, bajamos música y vemos todo eso, y le digo que este, y me dice mira aquí está entrando al clarinete. Y ya sabe distinguir y ya sabe, lleva a veces los ritmos y todo eso. O sea, sí sé que le está gustando y yo quiero que siga, yo quiero que siga, porque pues sí ahorita ya son dos años, y en los dos años no quiero echarlos a perder y dejar que interrumpa.

Paola: Claro ¿Y usted es el que lo trae siempre?

R: Sí, mi hija trabaja, mi hija es madre soltera, entonces ahorita consiguió un buen empleo en la Ciudad de México y éste, le está yendo muy bien y yo me hago cargo del niño, y ahorita este pues yo lo llevé a la escuela lo traigo y eso, yo me encargo totalmente de él y pues trato de enseñarle lo mejor.

Paola: Tiene suerte de tener un abuelo tan bueno.

R: Pues que todavía estoy en forma, porque pues ya cuando lo agarran a uno cansado pues ya como que es más difícil, ahorita no estoy tan joven pero sí pues creo que todavía tengo bastante fuerza, y pues yo creo que aquí el *adaggio* que uno dice, que uno debe ser como el vino entre más pasa el tiempo, eh pues debe de ser uno mejor y sí pues ya ve que el vino entre más pasa el tiempo, es mejor. Y lo que uno no hizo o lo que uno no pudo hacer pues qué bueno que se los puede inyectar y los vaya encauzando por algo bueno, y pues bueno creo que la escuela y la música es algo que se complementa, que también lo dejó que ande un poquito con los amiguitos de ahí donde vivimos, pues es un lugar donde está seguro y pues tiene amiguitos, eh y también la escuela de la calle es muy importante tiene que aprender en la calle, porque si nomás los tenemos en algo donde están estudie y estudie y estudie, pues se van a volver ratoncitos del estudio, y cuando salen a la calle les va a costar trabajo. Yo creo que si combinamos todo, y el buen gusto por todas las cosas, por la educación, por la buena comida, por la música, yo creo que es algo que uno les puede inyectar poco a poquito, porque cuando va uno, a mí me encanta, yo soy universal en la música, excepto por el reggaetón, pero si nos vamos así a la época por ejemplo de Los Beatles eran mis fans, yo era fan de ellos totalmente y me acuerdo que mi mamá me decía oye, por qué oyes esa música pero a mí me gustaba la música de mi mamá la música de Agustín Lara, de Pedro Vargas de toda esa gente, y había en México Nosotros somos de la Ciudad de México, había una estación que se llamaba radio 620 en a.m. y pasaban pura música extranjera como de Estados Unidos, como de Fran Sinatra Paul Anka y todos ellos y grandes orquestas, como (inaudible) y yo me acostumbré, y hasta la fecha eh, pues tengo buena memoria de que me acuerdo de todas esas y ahora con esta tecnología del YouTube, de repente las bajo cómo le hace pos quién sabe ¿no? Pero sígo oyendo mucha música

instrumental comercial pero instrumental y todos los artistas de la música pues ahora sí que es como un buen libro, un libro depende del momento, del tiempo y el tipo de estado de ánimo que uno tenga para poder interpretar bien un libro. Porque si se pone uno a leerlo y trae uno muchos problemas, trae la cabeza revuelta ni le entiende ni sabe disfrutar el libro, igual la música donde uno se siente. Yo escuché buena música y dependiendo del estado de ánimo, mariachi, cumbia, salsa, instrumental, se oye padre.

Paola: ¿Y él qué pide poner? ¿Qué música pide poner o qué música pone él?

R: Le gusta mucho la instrumental, le gusta mucho la instrumental y le gusta mucho la música como por ejemplo las baladas le gusta mucho las baladas y se las sabe es algo increíble que se la sabe y de repente me pone por ejemplo ahí traigo en el carro discos y me dice ponme esa, ya se la sabe y hay días que hasta se pone a cantarlas, o sea también se ve que va a ser un poco versátil, respecto a la música, no se va a encasillar en una sola, y el clarinete pues le gusta, también le gusta cómo, cómo se está desempeñando y las veces que han ido a tocar ya van a dar algún evento, Pues viene muy contento

Paola: ¿Y usted qué sintió cuando tocaron de los Beatles, en el teatro y en el...?

R: ... ¿El grupo Morsa? Pues padre. Sí, es una motivación y yo creo que todo esfuerzo tiene su fruto y pues uno se siente bien y pensar de que pues está uno canalizando para que se vaya por el buen camino que no se vaya por el camino que ahorita está muy difícil muchos jovencitos, pues están metiéndose en otro mundo y ve uno que desertan de la escuela. A muy temprana edad y se están dedicando ya a otras cosas que no son nada buenas y pues él así me lo traigo bien cortito, bien cortito para que no pues siempre estoy al pendiente, le digo hay una canción que le pongo a él no sé si la he escuchado es una de José José se llama la de Cuidado.

Paola: Ah, sí

R: Cuidado con tus mentiras que yo las puedo adivinar, y ya él se la sabe, porque si le digo cuidado con tus mentiras porque yo las puedo adivinar (inaudible). Entonces, sí a ti no te enseñan, ya el tiempo no ha pasado en balde, y tiene uno que tener cierta experiencia, y se vuelve hasta uno psicólogo. La forma en como hablan, la forma como miran, la forma todo eso.

Paola: Ya sabe (risas)

R: Que no está diciendo la verdad. Pero no sé, nos hemos identificado, no quiero que se vuelva un niño adulto.

Paola: Sí, que siga siendo niño.

R: Así, es, porque pues convive casi mucho conmigo, no quiero que se vuelva así. Hay veces que me pongo a platicar con él, bromeo con él, juego con él, y lo dejo que salga a jugar con los amigos. Aquí veo que también se lleva muy bien con todos, en la escuela se lleva bien y creo que va bien, va midiendo bien su tiempo en su edad y todo, y también en su comportamiento, su educación.

Paola: Ok. Y la mamá cuando lo ve ¿sí nota alguna diferencia? ¿Vino a verlo a los conciertos?

R: Hay veces que no ha coincidido, pues porque sí este, pues es ese tipo de trabajos donde están metidos en las oficinas, y viaja mucho y todo eso y sí, y ella, pues está contenta, ahora sí que encontró un lugar donde le están pagando bien, está haciendo lo que a ella le gusta, y todo eso. Y de repente pues sí, como nos dice que este fin de semana viene, y en cuanto tiene oportunidad viene, y cuando no, pues hay veces que sí se tarda un tiempcito en venir, pero sí está al pendiente también de él. Y ya lo ve y lo ve, y pues se sorprende porque pues está creciendo como campeón, está creciendo (inaudible). El mismo director, el maestro David, dice, no te das cuenta, pero está creciendo. No, no me doy cuenta. Me doy cuenta de cómo está creciendo, y en muchos lados me dicen, y sí, y su forma de ser también dicen, que ya es, es muy diferente su comportamiento, que ya es muy diferente. Gente que lo conoció chiquito, cuando era todavía medio caprichosón, ahorita no, ahorita ya la forma de hablar y todo eso, es muy muy diferente.

Paola: Ok

R: Pues si hay oportunidad de que esto siga, pues vamos a seguirle nosotros también.

Paola: Pues felicidades por el esfuerzo.

R: Que no lo vayan a suspender, porque ya ve que de repente suspenden a la mitad, algunas actividades, entonces ojalá que esto no.

Paola: Ojalá. Sí, yo también estoy de acuerdo.

R: Ojalá y no, porque pues yo creo que hay muchos jovencitos que sí, que en la casa no los podemos controlar, pero aquí sí se controlan, por la forma de estar tocando los instrumentos, eso yo creo que el carácter se les va suavizando. Lo travieso pues se van aplacando poco a poquito conforme pasa el tiempo.

Paola: No, y a la vez están adquiriendo una herramienta que en un futuro quién sabe, les puede servir ¿no? de mucho.

R: De mucho, y después pues no sé si ellos quieren seguir o algo y si les llega una oportunidad y ya ve que hay intercambios y todo eso.

Paola: Claro, sí.

R: Eso se, les va a cambiar el mundo totalmente. Y no importa ¿no? que no agarren una, eh, profesión científica, pero pos también ellos pueden agarrar una licenciatura en la música.

Paola: Claro.

R: Y eso les abre las puertas en el mundo, porque he visto que muchos jóvenes, cómo han viajado por el mundo en la cuestión de la música. Y ya, ahora sí que depende de ellos las ganas que le pongan, y el interés, y si les llega una oportunidad, qué bueno, porque veo que en muchos lugares hay oportunidad de intercambios.

Paola: Sí, sí

R: De países, y si le toca un intercambio, pues qué padre. Para él el empieza ahora sí a agarrar más mundo. Y eso es muy muy bueno.

Paola: Claro que sí.

R: No, yo estoy orgulloso de él.

Paola: Ay, qué bueno. Y, ¿cómo se enteraron de las clases de *Compáz*?

R: Bueno, me comentaron y yo vi la convocatoria ahí en la puerta.

Paola: ¿Viven por aquí cerquita?

R: No, no nosotros vivíamos en Colinas de Río.

Paola: Ah, sí me comentó la otra vez. Sí, sí.

R: Y, este, pues cuando empezó pues vine, y traje todos sus papeles y todo eso.

Paola: Pero ¿cómo fue que se enteró, cómo fue que vino?

R: Por mi sobrina. Mi sobrina vive aquí cerquita. Entonces me dijo, oye tío mira, hay esto. Ah pues vamos a ver. Y ella está en violín. Entonces ya venimos y después pues ya nos cambiamos un poquito más cerca, aquí por donde está Santa Mónica. Y todavía está un poquito retirado y de ahí ya nos venimos para acá. Pero sí, desde que vimos la convocatoria, y hemos visto, y el ambiente es muy agradable. Yo siento a los maestros muy amables, bueno al menos con todos los que he platicado, los siento muy amables. Las convivencias que han hecho, también son muy buenas, porque no nomás conviven los niños, sino que traen a los papás, a que convivan. Y también es un momento de salirse de la rutina, porque uno viene y convive con los maestros y lo que tocan y todo eso, y ha habido como posadas y convivios donde traen guisados toda la gente, todos los. Y es un convivio agradable.

Paola: Y si tuviera que utilizar una frase para invitar a alguien más, o sea algún amigo que tenga hijos, o alguien. ¿Qué les diría, cómo les diría?

R: Yo a muchos les comento. Les comento porque, les digo de que mi nieto está aquí y está tocando y les digo que alguien va a los eventos, por ejemplo el grupo Morsa y todo eso. Y dicen, qué padre. Y ya les doy el domicilio, para que ahora sí, invitarlos. Y yo creo que entre más quorum tengan aquí, pues esto

va a durar un poquito más. Van a ver que ya se va a volver algo más oficial. Y esto, yo creo que tiende a crecer más.

Paola: Sí, ojalá.

R: Porque en sí a mucha gente le digo le comento qué mi nieto está así, y ya está al pendiente del director, está al pendiente de las partituras, qué mi nieto me corrige, que no son partituras, son *particellas*.

Paola: Ok. Yo no sabía eso

R: Sí, cuando le digo me dice no son partituras son *particellas*, partitura es la del director. La de los músicos es *particella*. Entonces él me corrige y ya ahí platicando me dicen y dónde está la dirección y ya les digo dónde está la ubicación Y pues sí para que mucha gente pues y anime, para sus hijos. Y le digo que las veces que yo he platicado lo digo sinceramente, he oído cómo cantan los niños del coro, y la piel se le eriza a uno, porque tan chiquitos y ver la verdad todo lo que han aventajado, es increíble. Y yo les digo un día ve a ver y van a ver qué padre es, y a lo mejor se le antoja pues llevar a los niños, y luego hay una edad promedio que es desde los 6 años como mi nieto entró a los 6 años hasta las 14 y les ayuda muchísimo. No yo sí le hago mucha publicidad aquí a la escuela y si sigo haciendo mucha publicidad y mientras que dure aquí, lo voy a seguir trayendo al niño.

Paola: Qué bueno

R: Me interesa que todavía siga aquí, y no interrumpir porque le digo hasta ahorita hasta ahorita no ha faltado un solo día.

Paola: ¿En serio?

R: En serio

Paola: A pesar de que venían caminando desde no sé dónde y todo.

R: Sí, es que yo tenía un carro, que cada ratito se me descomponía, se me descomponía y cuando ya, pos lo dejaba en la casa, y desde Colinas tomábamos el camión la ruta 40 ahí en el segundo anillo en Colinas del Río, y nos bajábamos aquí en Héroe Inmortal.

Paola: Y sí es una caminadora

R: Nos la aventábamos caminando hasta acá. Y luego había veces que pues yo iba a hacer otras cosas y me regresaba ya estaba aquí a las 7:30 y otra vez caminando, y había veces pues que el camión no pasaba, "pues ni modo, tomar un taxi", porque estábamos esperando, no salíamos (inaudible) porque si no decíamos, pues nos va a dejar el camión, y sí saliendo a 7:30 rápido llegábamos a las 8 ahí a la avenida, al segundo anillo, y estar esperando a las 8 o 8:30 o 9:00, "no pasó". Y pues, a tomar taxi. Vendí el carro, ya me hice de este carro, y éste ya no me ha fallado para nada, y seguimos aquí al pie del cañón, seguimos aquí al pie del cañón. Pero yo creo que, pues uno ya va de salida, ya va uno de salida y sí es parte de la herencia que les va a dejar uno, y que vean que el esfuerzo que hizo uno, pues no fue en vano.

Paola: Claro

R: Ya cuando se den cuenta, y yo creo que lo que nos hace mucha falta, es un poquito más de educación, porque teniendo un poquito más de educación, ahí abarca todo lo que es cultura y todo, ya podemos hacer muchas cosas, porque cuando no, pues somos del montón, no salimos del montón. Y eso nos hace entrar en una, como decirle, en una rutina, como que no es nada buena.

Paola: Claro

R: Y yo tengo una forma de pensar de que la vida no se desperdicia, la vida es una oportunidad, que si la tengo pues no hay que desperdiciarla, desperdiciarla en cosas que no, y si tenemos forma de cómo aprovechar, pues hay que aprovechar al 100. Sí, no hay que desperdiciar ni un minuto de la vida.

Paola: Sí, eso es verdad.

R: Porque cuando vemos un minuto, bah, hacemos cualquier cosa, pero por decir algo si ahorita llega la muerte y nos dice sabes qué ya, uno: "espérame es que me faltó hacer esto y lo otro".

Paola: Y pues ya no hay tiempo ¿no? (risas)

R: Y es cuando uno quiere arreglar las cosas, en cambio, si uno sabe aprovechar el tiempo y si uno les enseña, ellos también tienen que aprovechar el tiempo, porque ahorita pues está muy de moda el teléfono, los videojuegos y todo eso y desperdician mucho tiempo ahí, y el tiempo no se desperdicia.

Paola: Sí, tiene razón.

R: Y cuando uno tiene la oportunidad de leer, hay que leer, no hay que ser también de biblioteca y eso, pero sí saber leer. Porque muchos jóvenes leen a Carlos Marx y empiezan a hablar del marxismo y ya se vuelven totalmente enemigos del capitalismo. Por eso le decía, un libro hay que saberlo leer en el momento preciso, ir con la mente abierta, porque muchas veces uno se posesiona del personaje y ya quiere actuar como sí, se encasilla uno ahí, y yo creo que también la vida hay que saberla adquirir conforme va pasando, pero aprender y aplicar, aprendiendo los valores y todo eso, se están perdiendo mucho los valores, muchísimo los valores. Hay mucha gente que no saluda, los niños ya empiezan también a pasar por ese proceso. El lenguaje que tienen los jovencitos ahorita es muy malo, muy malo y no nada más los jóvenes porque también he visto muchos adultos, qué utilizan el lenguaje de los jovencitos y creo que eso ya no debe suceder. Ahora sí que las buenas costumbres pues se están perdiendo, y si uno tiene en sus manos a los que lo siguen, pues tratar de darles lo que es las buenas costumbres, y eso yo creo que da un poquito de confort en la vida, a estar con una forma de hablar o un lenguaje muy raro.

Paola: Sí, usted le está inculcando a su nieto todos estos valores y va a ser muy bueno.

R: Y es como dicen, uno con la cultura nace, no se hace de momento, sino nace, y mi comportamiento con él hablo y todo (inaudible). Siempre le digo, llega, saluda, llega y si ves a alguien trata de ayudarlo, si ves que una mujer, pues necesita ayuda, pues ayúdala, ábrele la puerta, jálale la silla, o sea todo a lo que uno está acostumbrado, para que él lo vaya haciendo. Y ya después es ahora sí común en ellos, porque ya no tiene uno que decirles porque ya lo van a aplicando, y se vuelve una costumbre. (inaudible).

Paola: Muy bien, le voy a parar porque ya van a empezar a ensayar (risas).

Entrevista 4

Entrevista con la J.S., padre de una estudiante de Compáz

01/marzo/2019

En las instalaciones de Compáz Aguascalientes.

Paola: Muy bien. ¿Te puedo hablar de tú o de usted?

J: Como usted guste, me da igual.

Paola: De tú, mejor (risas) con más confianza. ¿Cómo te llamas?

J: J. S.

Paola: Y ¿quién es tu hijo o hija?

J: Hija, Angélica

Paola: Angélica, nada más una.

J: Sí

Paola: ¿Y qué toca Angélica?

J: Eh, contrabajo

Paola: Contrabajo. ¿Y hace cuánto empezó Angélica?

J: Tiene como un año, un año como un año más o menos.

Paola: ¿Empezó poquito después de que abrió la escuela?

J: Sí

Paola: ¿Y cómo se enteraron de la escuela?

J: Por un conocido

Paola: ¿Qué les dijo el conocido?

J: Él tenía a los niños en el proyecto que se hizo en Jesús María

Paola: Ah, allá

J: Y me dijo que por aquí cerca donde yo vivía estaban los maestros que le habían dado clases a sus hijos, que eran puros cubanos. Entonces venimos a buscar la escuela y la encontramos, y no pues ya, mi hija entró.

Paola: Ah ok, ¿y nació el interés de ella o tuyo o de los dos?

J: No de ella, sí de ella

Paola: ¿Y vinieron aquí y le hicieron una prueba para entrar, o cómo fue el proceso?

J: No entró así este, la tomaron y pues ya empezó con clase. No pues ella venía en ceros, o sea de música nada, en ceros.

Paola: Ok, ¿y ella escogió el instrumento, el contrabajo?

J: No, lo que sobraba

Paola: (risas) lo que sobraba, pero al final ¿le gustó, le ha gustado?

J: Sí, pues es que nada más había creo que de 3, creo que, de corno, puros instrumentos pos que de por sí uno desconocía la música, pero esos instrumentos más desconocidos, y el más conocido pues es el contrabajo, y ese fue el que tomó.

Paola: El más grandote no de todos (risas)

J: Sí

Paola: Y como ¿a ella le gusta venir?

J: Sí, sí, sí

Paola: ¿Está contenta de estar aquí?

J: Si, está contenta

Paola: ¿Se le hace difícil venir todos los días a ella?

J: No, porque yo la traigo.

Paola: Ok, pero ¿no le da flojera o que diga ay no quiero ir, cosas así?

J: No, lo que pasa es que la educación que yo les he dado, es otro tipo de educación, o sea, este, yo soy de Honduras Centroamérica, entonces allá se acostumbra como más disciplinado, más disciplina. Y yo a ellos les traigo más disciplinados. Ella cuando vine aquí, este, es porque, por decir a la 1:25 entra a la prepa, que está haciendo la abierta, diario, la llevó a la 1:25 a las 3:25 voy por ella, pero ya cuando se fue a la 1:25, hay veces que ya dejó el quehacer hecho, comida hecha, ya me ayudó a hacer de comer y todo. Sí, sí, o sea, todo el quehacer en la casa, nos ayuda, entonces ella anda (trueno los dedos).

Paola: ¿Cuántos años tiene ella?

J: 17

Paola: Está más grande, pensé que era más chica

J: No, tiene 17

Paola: ¿Y tiene más hermanos? ¿Cuántos hermanos tiene?

J: Sí, tres varones aparte de ella.

Paola: ¿Son más grande que ella?

J: 1, 2, son 22, 18 y ella 17 y 10

Paola: ¿Y al de 10 no se le ha antojado venir a clases?

J: No, no le gusta

Paola: ¿No le gusta la música?

J: En la escuela como que sí, porque ya anda con una flautita y sí bien que saca unas canciones. Con las puras clases que le da la maestra en la escuela, este, saca unas canciones. "Mira apá ya saqué está" pero aquí no, no le llama la atención.

Paola: ¿Quizá después no?

J: Ya le he preguntado, pero no, no, pueque, pueda ser que después.

Paola: ¿Y hace cuánto que viniste de Centroamérica?

J: No, ya tengo veinti... que, del 93 para acá.

Paola: Ah, pues ya es casi toda una vida. ¿Y qué tal ha sido la vida acá? en comparación con...

J: No, pues más buena. Sí, es que allá está mucha pobreza.

Paola: ¿Y estás contento acá? ¿Más contento?

J: Sí, pos estoy bien, estoy contento.

Paola: ¿Nada más vienes tú o toda tu familia?

J: Nada más yo.

Paola: Y ¿cómo fue que elegiste Aguascalientes para vivir?

J: Porque me vine de Veracruz, de hecho, a penas ayer apenas contacté a la gente que me dieron posada en Veracruz. Apenas ayer, de hace veintitantos años.

Paola: ¿En serio?

J: Sí, y no, y ayer me la pasé ahora sí que a moco suelto y tendido. Porque cuando yo venía por allá, traía yo 18 años, entonces, este, en la casa que me apoyaron había 3 muchachos en ese entonces, y pues los anduve contactando por las redes sociales, hasta que los encontré, ayer apenas. No, pues se hablaron todos, y pues sí, gracias a Dios se han dado puertas abiertas, lo importante han quedado puertas abiertas en todos lados donde he ido. Y ya ahorita pues, puedo ir a mi tierra si quiero este, voy a mi tierra, el día que yo quiera. Si quiero ahorita, se me antoja, ahorita me voy. En avión. Y este, pero sí, está mejor aquí que en mi tierra. Y estuve dos años en Estados Unidos.

Paola: Ah ok. O sea, ¿estuviste en Veracruz, luego en Estados Unidos?

J: En Veracruz llegué nada más. Cuando venía en el tren, que me corretearon y me aventaron balazos.

Paola: ¿En serio?

J: Ajá, este, y llegué a esa casa. Y, ahí estuve, me dieron trabajo por una semana, y me estuve 6 meses. Y de ahí me echaron a un camión hasta aquí a Aguascalientes. Y vi que en el agropecuario se ganaba bien, porque en ese entonces, en Chiapas, ganaba 6 pesos el día, en Veracruz 15, y aquí me dieron 300 pesos por un rato. Se me hizo muchísimo dinero, el dinero que me ganaba en Chiapas en 15 días. Sí, hay mucha historia, mucha historia, sí hay mucha historia. Entonces, este pues sí, así ha sido mi vida. México casi todo lo conozco todo.

Paola: ¿Y en qué trabajas, sigues en el agropecuario?

J: No. Sí, bueno sí, en ese ramo, pero vendo fruta y verdura, ando por los tianguis.

Paola: Ok. ¿vas a los tianguis y vas este...?

J: Voy a los ranchos.

Paola: ¿Y la fruta y la verdura dónde la...?

J: Ahí en el agropecuario.

Paola: ¿La compras en el agropecuario y luego te vas a distribuirla?

J: Ajá.

Paola: Ok. Ah, por eso la camioneta. Es que me decían, es el de la camioneta blanca, me decía Chío qué quién era el que iba a venir. Me decía, el de la camioneta blanca, y yo "no sé".

J: No, tengo una Benz, tengo una moto, pero tengo una Benz. No la camioneta del trabajo la tengo en la casa.

Paola. Ah ok.

J: No, esa nada que ver aquí.

Paola: Ok. ¿Y alguien más en la familia, así en Honduras, o a la familia le interesa la música, toca música o ella es la primera que...?

J: No, sería la primera.

Paola: La primera.

J: Ajá.

Paola: ¿Y qué tipo de música escuchan en casa? ¿Qué les gusta escuchar?

J: Eh, ahorita en casa, bueno, este, ahorita pues ya muy poco, porque nosotros escudriñamos la escritura de la palabra de Dios. Entonces, pues hemos dejado poquito la música, pos del mundo se puede decir. Pero yo crecí, y ellos también les gustó eh, pues más nada en inglés, pero puras *oldies*. Porque yo crecí con eso, o sea, en mi tierra no necesita uno, buscar música especial, hay una emisora para cada... una estación para cada tipo de música.

Paola: Para cada estilo

J: Entonces pues sí, yo crecí con pura música en inglés.

Paola: Ok.

J: Puras *oldies*. Entonces ellos también, tengo al de 18 ese también, ese también trae puras de esos, también el grande. Sí, o sea, pura música tranquila, instrumental también.

Paola: Ok. ¿Y ahora que ella está tocando esta música sinfónica, ella pone música? ¿le gusta escuchar la música que está tocando acá, o...?

J: No, pone casi más de aquí, más de aquí y se mete, como tenemos internet en la casa, este, y tengo un monitor, tengo la pantalla de 32 pulgadas, pone los videos ahí y se ve bien. Entonces siempre tiene videos de artistas consagrados en la música clásica. Entonces pone las historias de ellos, cómo empezaron, cómo han seguido, ajá, es lo que veo que se interesa mucho. No, hay veces que, como anoche se durmió como a las 11, y se queda.

Paola: ¿Ella tiene contrabajo en casa?

J: Sí, yo le compré uno.

Paola: ¡Ay, qué padre!

J: Sí, fui hasta Michoacán por él.

Paola: Ok, ¿A Paracho?

J: A Paracho. No sirvió, pero fui hasta Paracho.

Paola: ¿No sirvió el instrumento?

J: No, es la pura fama, allá. Sí, ya quedó la pura fama, ya nada que ver, este, con instrumentos buenos, no. No, ya está muy, muy este, chafita.

Paola: ¿Mucha qué?

J: Muy chafa

Paola: Ah ok.

J: Muy corrientito. Entonces ya no... pero de todas maneras ya ahí le sirvió para ella se enseñara, ahorita pues ya casi no le sirve, o sea, yo entendía que en el proceso, yo le dije a ella, en el proceso según tú vayas caminando, el instrumento ya no te va a servir, porque tú lo vas a sentir que no te va a servir, que no te llena, vas a querer uno mejor. Por el conocimiento que va obteniendo. Y sí, dicho y hecho, ahorita ya... pero sí, sí le sirve ahí pa' que esté ensayando.

Paola: Ok. ¿Y ella ya está más grande, ya tiene como una idea de lo que quiere estudiar, qué quiere seguir haciendo cuando termine... está en la prepa, la prepa abierta?

J: Sí, bueno viene aquí todos los días. Menos el jueves, el jueves va, está yendo a la Universidad de Artes, ya está allá. Ella ha tenido invitación para que se vaya a tocar con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma.

Paola: ¡Ok!

J: Le hicieron la invitación, un maestro de aquí, de los que estaban antes. Le consiguió que fuera, y le dejó las partituras, para que ensayaran unas piezas, unas melodías, para que pudiera entrar allá. Nomás que no se ha hecho que vaya. E Igual otro maestro, nomás que no sé cómo se llaman los maestros, le recomendó que fuera a la universidad, y ahorita está yendo como oyente.

Paola: ¿Entonces le gustaría a ella estudiar música en la universidad?

J: Sí, ella quiere seguir en la música, y aparte estudiar otra carrera.

Paola: Muy bien.

J: Sí, este pero así, ahorita está yendo a... toma clases, el día de ayer toma clases de 5 a 8:30, porque es de 5 a 6, 5 a 6:30, pero el maestro de ahí, la invitó a que participara en un, en un, ay no me recuerdo cómo se llama... pues sí, a varios jóvenes, pues como un grupo ya tocando, de ahí mismo de la universidad, como para que se vayan fogueando, sí, tomando práctica. Y sale a las 8:30. Sí, diario anda.

Paola: Anda en eso. ¡Qué padre!

J: Sí, anda en esto. Y la otra vez, la maestra que estaba, la que tenía, ella les estaba ayudando para que, para cuando hubo la convocatoria de OSIM, en México, ajá, que ella mandara su video. Entonces pues estamos esperando eso, a ver qué pasa.

Paola: Ok. ¿Y ella antes de entrar aquí había mostrado algún interés en tocar música? o fue nada más así que de repente se enteró y dijo, bueno, vamos a ver qué...

J: Sí, yo le dije, ¿quieres tocar música? vamos. Y ya venimos. Pero no, nada que ver.

Paola: Ok. ¿Viven cerca de aquí?

J: En el Chapulín

Paola: Ok, está cerquita. ¿Y cómo es la vida ahí en ese fraccionamiento? ¿Es segura, está más o menos?

J: Pues dónde vivimos nosotros, vivimos exactamente donde se llama Lomas del Gachupín, arriba, bueno que ayer tiraron unos ahí, dos muertitos, ahí atrás...

Paola: ¿En serio?

J: Sí, a los que aparecieron ayer. Me dicen que eran delincuentes, pero pos yo no los conocía, o sea, mi forma de vivir es que yo no me gusta estar en la calle, ni los vecinos, "buenos días, buenas tardes, buenas noches", nos hacemos favores y todo, pero casi no los conozco, así de estar, que fulano y que perengano, casi no, y ahí donde vivimos nosotros, pues sí es una privada, una calle privada muy tranquila, se puede decir que es tranquilo, sí, es tranquilo.

Paola: ¿Sí en la noche no tienen, así como miedo de estar en la calle o algo así no?

J: No.

Paola: Está tranquilo, ok, perfecto. Y, ¿qué cambios has notado en ella a partir de que está aquí en *Compáz*? ¿cómo era antes y cómo es ahora, o es igual?

J: No, yo la siento que es igual, la música no le ha cambiado nada porque aquí entró de 16, de 16 años, ella cumple en mayo, entró de 16, le faltaban unos seis meses para los 17. Entonces, pues no, no le he visto, mayor cambio. Sí motivada sí, motivación y contenta por los proyectos que le presentan. Por decir un ejemplo, si hoy en la noche sale y me dice "papá ya me dieron un", no sé, le dan unas hojas.

Paola: Una partitura

J: Una partitura, entonces ella se alegra, "Ah mira me dieron otra, ah que ya me salió, que ya me salió mejor", creo que ahorita con el evento que van a tener, este, había una canción creo, que va, me dice el maestro Rubén que va en 210 no sé qué de rápido, entonces no la podían sacar. Y me dice "no, ya ya nos está saliendo acá, ya nos salió". Entonces, eso pues cada día va a motivar motivada sí, o sea sí es lo que se le ha visto. Pero como persona, como hija, todo normal.

Paola: Todo normal, ok. ¿Y cuando la han ido a ver a los conciertos, ustedes que... ¿quién va a verla?, cuando se ha presentado en el teatro o así, ¿quién la va a ver y que sienten al verla, qué emociones las provoca?

J: Mi esposa y yo. Este no pues bien emocionados, sí, bien emocionados, pues uno como padre, verdad, se emociona por los logros de los hijos, yo le digo a ella como cuando vino, cuando fueron al teatro Aguascalientes no fuimos, porque yo llego tarde el sábado de trabajar, entonces le digo pues ve tú, si tú estás feliz yo estoy feliz, que los logros sean para ti, vuela alto. Entonces le digo, disfrútalo, aprovéchalo, y adelante. O sea, motivándola, pero esa vez no fuimos, y cuando hemos ido acá afuera, pues igual, igual pues nosotros nos sentimos orgullosos, pues qué padre no se siente orgulloso por sus hijos, entonces pues sí, eso nos sentimos orgullosos.

Paola: ¿Y a ella cómo la ven cuando termina los conciertos?

J: Pues ha sido muy penosa.

Paola: Ah ¿sí?

J: Estaba muy penosa, pues está tocando y está bien colorada. Sí, no, y pues baja contenta, baja contenta, satisfecha.

Paola: Ok ¿Qué les dirías a otros padres de familia que no están aquí, cómo les dirías o que les dirías para convencerlos, para invitarlos?

J: Para motivarlos. Pues que apoyemos a los hijos, y más que nada apoyarlos con el ejemplo, el ejemplo es el que arrastra, no las palabras se las lleva el viento, el ejemplo es el que arrastra, el ejemplo es el que hace que nuestros hijos nos sigan, entonces pues dándole buenos ejemplos a los hijos y apoyándonos, en todo lo que emprendan, y siempre motivándolos.

Paola: Y en cuanto al aprendizaje de la música, ¿qué ves tú en el aprendizaje de la música, como de bueno, o sea cómo les dirías a otras personas que el aprender música es algo que le ha hecho bien a tu hija...?

J: Pues cómo le digo, este pues, tendría que ir de la mano, la disciplina que llevemos en casa y las enseñanzas, porque bueno los tiempos son difíciles ahorita, los tiempos son difíciles por la cuestión que el mundo se esta degenerando demasiado, hay veces que nos cae mal, por decir un ejemplo, escuchar que digan malas palabras y en la casa las decimos, entonces pues yo con mi hija, pues ella en casa no escucha malas palabras, no malas razones, no desprecios, no humillaciones, y ejemplos y yo he tratado de dar los ejemplos, yo estoy a toda hora en mi casa, le dedico todo el tiempo a mi esposa, este, hogareño, respeto a mi esposa, la honro, entonces esos ejemplos son los que tenemos que darle a ellos, y esos valores, para que puedan salir adelante. O sea, esa sería mi consejo, enseñarle buenos valores a los hijos porque ahorita la juventud, ciertamente se está perdiendo, no es tanto el hecho de la música, este, porque conozco varios testimonios, conozco dos testimonios, pero uno más fuerte, de un muchacho que estaba aquí también, sí que pues ya andaba volando poquito alto y pfff, se cayó.

Paola: ¿Cómo se cayó?

J: Por las drogas

Paola: Ah, ok

J: Sí, es que ya empezó a probar, ya andaba que con la MS y salió del proyecto de aquí de Jesús María.

Paola: Ah, ¿sí?

J: Sí, trompetista de aquí, entonces el chavo pues empezó a probar y a probar, y ya ve que ahí se mueve de todo, entonces pues el chavo cayó en lo más profundo. Entonces pues no es tanto la música, yo siento que no es tanto la enseñanza, sino que lo que nosotros les inculquemos y enseñarles que valoren. Y una cosa que yo siempre he tenido en mi corazón es la gratitud, que el ser humano tiene que tener gratitud, y esa gratitud, yo le digo a mi hija, yo solamente le digo a ella una cosa, tiene que ser obediente, la obediencia es una llave en la mano de nosotros se abre todas las puertas. Esos gaveteros, también esos los abre, esa puerta también, también abre, ¿esos coches también? también los abre, con la humildad. Entonces le digo siempre tiene que ser humilde. Si usted puede ver a mi chiquilla siempre anda que se ríe y se ríe y ríe. Entonces, ¿por qué? porque yo le he enseñado que tiene que ser humilde, ella me dice ella me platica, por decir de los testimonios así de otras niñas que, le contestan a su maestro, que se

distraen, le digo usted no, usted va a esto y esto y esto, usted solamente va, es usted y el maestro, usted y el maestro, usted y el maestro, porque la vida no se acaba aquí el día de mañana que usted salga, tiene que tener un provecho, tiene que haber un fruto, y qué fruto va a haber, de derrota o de Victoria, ¿usted cuál quiere? No, pues de victoria, ah, entonces luche desde ahorita.

Paola: Muy bien, pues felicidades por educarnos así. Muy bien pues creo que sería todo, voy a parar.

Entrevista 5

Entrevista a L. L., mamá de una estudiante de *Compáz*

1/marzo/2019

En las instalaciones de *Compáz Aguascalientes*

Paola: ¿Me puedes decir tu nombre, por favor?

L: L.L.M

Paola: Y ¿quiénes son tus hijos, o hijo o hija?

L: Tengo una niña, América Guadalupe.

Paola: América Guadalupe ¿ella cuántos años tiene?

L: 10

Paola: ¿Y qué instrumento toca?

L: Flauta transversal

Paola: ¿Y hace cuánto que empezó en *Compáz*?

L: Desde que inició la escuela.

Paola: ¿Ella fue de los primeros?

L: Sí

Paola: ¿Y cómo se enteró de... cómo se enteraron?

L: Pues, andaba avisando una camioneta, y ella fue la que escuchó y me dijo que quería venir, pero ella, este, entrenaba futbol. Entonces, yo le dije, no, pues vamos a ver si es los días que tú no entrenas y puedes ir a los dos. Y ya venimos, y dice, no, pues que es diario, y dice, le digo, ¿cómo ves? Piénsale, porque es o una u otra. Y ya dijo, no, me quedo en la música. Dejó el futbol, y ya, inició aquí y le ha gustado mucho.

Paola: Ella empezó a venir e iba también a futbol o desde un principio se animó, antes de empezar a venir, a dejar el futbol.

L: No, lo tuvo que dejar.

Paola: ¿Así desde un principio, antes de ver si le gustaba o no?

L: Sí

Paola: Ok, ¿y esta camioneta iba, pasó por su casa?

L: Sí

Paola: ¿Iban anunciando con un altavoz, o cómo?

L: Sí, y yo de hecho le dije, no pues vamos a ver cuánto es el costo, y a ver si podemos. Y no, pues la sorpresa que era gratuito. Tons, pos mucho mejor. Y dije, no, pues vamos a aprovechar esa oportunidad, y pues échale ganas si es lo que quieres. Y dejó el fut y no se arrepintió.

Paola: Qué bueno (risas). ¿Y viven cerca de aquí?

L: Sí, como a unas 5 cuadras.

Paola: Ah, entonces se vienen caminando.

L: Sí.

Paola: ¿Y se les hace difícil venir diario, a ella, o a ti?

L: No, yo pensé que a ella se le iba a hacer pesado porque a veces hay muchas tareas, entonces ella llega, y come, y rápido empieza sus tareas porque sabe que se tiene que ir, y a bañarse, a arreglarse y había veces que no terminaba, entonces todavía llegando de la música, a seguirle y se nos hacía noche. Y dije, se le va a hacer pesado, pero, no, pues yo pienso cuando les gusta algo, pues no, no, no batallan.

Paola: Ajá (risas). ¿Y qué sientes tú al ver eso, o sea al ver que está tan, tan interesada y tan motivada?

L: No, pues este, mm, pues a mí me da gusto porque de hecho ella es una niña muy tímida, y este, en su escuela a ella, le ha costado mucho trabajo. Siempre es muy apartada, y aquí, no, yo todo lo contrario. Luego, luego se integró. Ahí en su salón casi son puros niños, nada más es otra niña y ella. Pero se lleva muy bien con ellos, y aquí yo he visto que ha hecho amistades y sale contenta.

Paola: Ok. ¿Y ha habido algún cambio en la escuela normal?

L: Sí, sí ha cambiado, ya se desenvuelve un poco más, sí le ha ayudado.

Paola: Sus calificaciones cómo...

L: Ah, pues es de las mejores.

Paola: ¿Siempre ha sido, desde antes?

L: Sí, bueno, yo pensé que iba a bajar de calificación, y no, ella se mantiene. También a mí me preocupaba al principio, yo decía, ay, tres horas, y con gente que no conozco. No, pues como que no me daba confianza, y no, ahora mis respetos, yo muy a gusto y sé que está en buenas manos.

Paola: Ajá. ¿Quién hizo como la labor de convencimiento, quién explicó cómo era, y etc.?

L: Samuel, él pues ya nos hizo algunas juntas y pues (inaudible)

Paola: Perdón por la interrupción. ¿Y ella, has notado algún cambio en casa, a raíz de que está aquí?

L: Se ha hecho más responsable, porque antes pos sí, como no tenía pendientes ni nada, no se daba prisa a las cosas, y ahora sabe que tiene que dejar terminado y, bañarse y todo, arregla sus cosas antes de venirse.

Paola: Antes, ¿qué hacía ella, cuando no venía aquí, a parte del fútbol, qué hacía en casa?

L: Internet, televisión, yo estaba viendo que, o sea, sí le cuidaba lo que ella veía, pero pos era estar ahí sentada viendo la tele, porque le sobraba tiempo. Y pero pos no, ahora ni tiempo tiene de ver la tele.

Paola: Pero ¿está contenta?

L: Sí, yo sí la veo contenta.

Paola: Y ¿la camioneta que pasó a avisarles, estaba David ahí en la camioneta, o era nada más con un altavoz y ustedes vinieron después a preguntar acá?

L: Era como de altavoz.

Paola: Vinieron aquí, ¿ya sabían en dónde era?

L: Sí.

Paola: ¿Antes hacían aquí algo más verdad?

L: Ella estuvo, este, daban clases de manualidades, música, canto, ella estuvo en canto, pero eso duró muy poco, y lo quitaron. Y de hecho ahora ella me dice, ¿y qué voy a hacer cuando esto termine? (risas) Y le digo, no, pues tú disfruta mientras esté y aprovecha, pero sí piensa ella, porque allá se los quitaron y pues sí estaba a gusto también.

Paola: Ojalá que no lo quiten.

L: Pues ojalá que no.

Paola: Muy bien. ¿Qué, em, ustedes como familia, tienes más hijos?

L: Sí, tengo dos. Ya en la universidad y en la prepa.

Paola: Ya no, ya no pueden venir acá (risas). ¿Y cuando ella ha tocado en los conciertos, estuvo en el teatro, en la plaza, en los conciertos que ha habido, ustedes qué sienten?

L: No, pues nos juntamos y nos vamos todos, y pues es muy emocionante, sí, sí nos gusta.

Paola: Sí les gusta. ¿En casa qué música escuchan?

L: Pues es que hay variedad. El grande puro inglés, le gusta puro inglés, está estudiando pa' maestro de inglés.

Paola: Ah, ok.

L: Y el otro no, ese sí es de todo. Y América casi no escucha música, ya más bien pone como instrumentales, como que ya se da cuenta de "este es este instrumento" y como que ya le va gustando más así.

Paola: ¿Y ustedes?

L: De todo.

Paola: ¿Pero mayormente, o no tienen, así como grupos favoritos?

L: Los Beatles

Paola: ¿Los Beatles, ah sí? ¡Entonces estuvo perfecto el concierto!

L: ¡Ay, sí! Sí me gustó mucho ese. Sabe ahora este, ella anda muy emocionada, a ver...

Paola: ¿Sí va a salir en el concierto de Metálica?

L: Sí, sí va a ir.

Paola: ¿Y está ensayando mucho?

L: Sí

Paola: ¿Ella tiene el instrumento en casa, o solamente practica aquí?

L: No, sí, sí lo tiene

Paola: ¿Y practica en casa, o es suficiente con la práctica que tiene aquí?

L: Pues allá muy poco, pero casi aquí no, es muy raro que falte. Muy muy, solo una cosa es muy urgente. Pero no, no falta casi.

Paola: ¿Qué pasa si ella tiene que faltar, se pone triste, se enoja?

L: Si tenemos que ir algún lado, creo que es muy así, le digo, "voy a pedir permiso" "ay no". No, no quiere faltar.

Paola: Ajá (risas)

L: No, pues es que ni modo de dejarte, o sea, hay veces que no la puedo recoger o algo, me la tengo que llevar, pero es muy raro y sí se molesta.

Paola: ¡Qué bueno que esté tan comprometida!

L: Sí

Paola: Y si tú le tuvieras que decir a alguien más, a otra mamá que no esté aquí su hijo, ¿cómo lo convencerías, qué les dirías para invitarlos a que se unan al proyecto de *Compáz*?

L: No, pues que aprovecharan, porque no, yo no me arrepiento. Unas oportunidades que no hay que dejar pasar, porque yo me fijo en mi calle hay muchos niños, y andan nomás en la calle, y aquí tan cerca, o sea, yo digo, no, de veras qué... porque ¡aquí viene gente de lejos!, y digo, los que están aquí no aprovechan, y pues no, pues cada quién, pero ojalá y se animaran porque pues en la calle ¿qué aprenden?

Paola: ¿Y les has dicho a los papás, los has invitado?

L: América le comentó a una compañerita y dice, "pues es que mi mamá tiene flojera" (risas) Y le digo, hija, bueno, pos yo creo todos, pero pues, hay que ahora sí que el sacrificio.

Paola: Muy bien ¿Y qué representa para ti que tu hija esté haciendo algo que a lo mejor nunca se te hubiera ocurrido que hiciera, o sea, tocar este tipo de música y venir... tener un entrenamiento pues, profesional?

L: No, pues ojalá y eso le guste... eh, bueno ella, a veces, porque se fija en mis hijos y dice "y yo cuando esté en la universidad, ¿sí hay música? No, pues como que sí les entra el gusto y pues ojalá y muchos de ellos les sigan, porque es algo muy bonito.

Paola: ¿En casa, alguien más toca algún instrumento? ¿Los abuelos, los tíos, o ella es la primera?

L: No, eh, mmm, bueno, siempre en mi familia hubo así que andan en grupos musicales y que cantaban, a mi papá le gusta mucho cantar. Y así, pero varios de la familia sí les gusta la música.

Paola: ¿Y el abuelo qué siente? ¿Él vive todavía?

L: Sí

Paola: ¿Qué siente de que su nieta esté tocando?

L: No, el sí dice, "échale ganas", dice, no, no dejen de llevarla, porque está muy bien.

Paola: ¿Va a los conciertos también, él ha ido a los conciertos?

L: Él no ha ido, trabaja mucho.

Paola: Muy bien. Pues creo que es todo. Una pregunta más ¿Ella cómo se siente al terminar los conciertos, o cuando tienen algún logro que terminan de ensayar, qué te dice, o cómo la ves tú?

L: No, pues este, sí, se emociona, bueno de hecho en el concierto de, con Morsa, este, a los flautistas los pasaron adelante, y eso es mucho para ella, porque es, pero... le da mucha pena todo. Y pues nosotros al verla ahí adelante, nombre, ya se nos hizo, pues mucho (risas). Y sí, pues sí la vimos nerviosa y todo, pero como que ya ahora es menos.

Paola: ¿Cada vez es menos? ¿Y al terminar el concierto, ella qué les dijo?

L: No, nomás sí nos dijo "¿Sí me vieron ahí? Sí, le digo, "sí hija ¿te dieron nervios o qué?", "Sí, yo sentía que temblaba, pero sí me gustó"

Paola: Aww (risas)

L: Sí, sí, no, es muy muy seria. Sí la conoce aquí Samuel, porque a veces ni saluda siquiera, porque "es que me da pena". Y le digo, "no hija", porque, ya se le está quitando un poco, porque yo le dije "si no saludas, es grosería". Pero a ella todo le da pena.

Paola: ¿Y sus hermanos también eran así a su edad, o es ella?

L: No, ella, yo no sé porqué, así muy tímida. Pero bueno, sí, sí le ha servido, la música. Porque le digo al maestro "¿Y América sí habla maestro? Y dice "Es muy seria, pero no, conmigo habla mucho y déjela, ella habla con la música". No, la quiere bien mucho, el maestro.

Paola: ¿Le tienen mucha confianza a él, no, todos los niños?

L: Sí, todos lo quieren mucho a él, dice Samuel, "que no se acostumbren a un maestro porque pueden estar cambiando", y dice ella "¡que no se lo lleven!

Paola: ¿Quién es el maestro de ella?

L: Francisco... no me acuerdo de sus apellidos, pero, ahorita de hecho se ganó su premio al mejor maestro.

Paola: ¿Ah sí? Ah, creo que ya sé quién es, ¿uno canosito?

L: Sí, el señor maestro, sí, muy buena persona.

Paola: ¡Qué bueno que vean ahí el interés de los maestros hacia...!

L: Sí, los niños lo quieren mucho, se ve que lo quieren mucho.

Paola: Muy bien, bueno, pues muchas gracias Laura.

L: No, pues, al contrario.

Entrevista 6

Entrevista a A. G., mamá de dos estudiantes de Compáz

3/abril/2019

En las instalaciones de Compáz Aguascalientes.

Paola: ¿Me puedes decir tu nombre?

A: ¿Completo? A.G

Paola: ¿Y tienes una hija acá?

A: Dos. Tengo dos, una precisamente en percusiones, y otra en violín.

Paola: ¿Ah, es el que está tocando ahorita?

A: Exactamente (risas)

Paola: ¿Y cuántos años tienen ellos?

A: El muchacho tiene 15, y la niña 12.

Paola: ¿Cómo se llaman ellos?

A: Es Ángel Alberto, y Andrea Guadalupe

Paola: Ah, muy bien. ¿Y hace cuando que vienen a *Compáz*?

A: Lo que lleva *Compáz*, en agosto cumplen los dos años.

Paola: ¿Ah, ok, desde que empezaron?

A: Desde que empezaron están ellos aquí

Paola: ¿Y cómo se enteraron de *Compáz*?

A: Por la convocatoria, este en la radio, mi marido escuchó, que se iba a aperturar una escuela de música, y nos acercamos. Ya puso atención mi marido, para cuándo eran las audiciones y venimos, venimos aquí a audicionar.

Paola: ¿Y por qué le llamó la atención la música, los niños les habían pedido tomar clases de música, o a él le llamó la atención?

A: A mi marido le llamo la atención, de alguna manera siempre hemos sabido que la música estimula mucho a cualquier persona que la practica, y pues al momento de ver esta oportunidad, fue el modo en que quisimos acercarnos, dijimos bueno, a lo mejor uno ya como adulto no, no ya no tan fácilmente, pero ¿por qué privarlos a ellos si tienen la oportunidad? Y de hecho es a los tres.

Paola: Al niño pequeño que acompaña a Alejandra: ¿También tú vienes a clase?

A: Ahorita no, pero sí participó en coro y en percusiones. Ahorita está esperando audición para piano.

Paola: ¿Ah, quieres tocar el piano? Porque ahorita no hay piano todavía ¿verdad?

A: No, todavía no

Paola: ¿Pero van a abrir?

A: Van a abrir, entonces, esperemos que sí le toque

Paola: ¿Vas a ser pianista? Muy bien (risas). ¿Tú cómo te llamas?

Andrés: Andrés

Paola: Muy bien, el próximo pianista de *Compáz* (risas). ¿Y qué cambios han notado en ellos desde que están en *Compáz*, o si han notado algún cambio, no sé a lo mejor no?

A: Ajá. Son más desenvueltos, digo no porque hayan sido muy cohibidos o muy cerrados en sí ellos, pero sí les ha ayudado bastante, por ejemplo, la niña era un poquito más reservada, más apegada a la familia, que no con esto quiero decir que ahorita ya está totalmente despegada de la familia, no, conserva, de hecho yo creo que se hizo un lazo más, más fuerte en la familia, pero ya se apertura más a compartir sus vivencias con la gente. Anteriormente como que nada más agachaba la cabecilla y no contestaba, ahorita ya lo hace un poquito más, no quiero decir que, al cien por ciento, pero ya se desenvuelve un poquito más. En cuanto a sus estudios, bueno, la niña siempre ha sido más dedicada, pero ahorita como que ya está más disciplinada, a lo mejor, no porque no haya sido disciplinada, sino ya hace las cosas en ciertos momentos. Anteriormente, aunque sí las hacía, a lo mejor no tenía un horario o un momento para realizarlas y ahorita sí. Ya va marcando ella misma sus momentos, va organizando más su tiempo, y mejor, para su rendimiento.

Paola: ¿Para poder venir?

A: Exactamente. El muchacho, él sí ha sido como que un poquito más desorganizado, no vamos al cien por ciento, pero también siento que en eso le ha estado ayudando y de igual manera se ha agilizado mucho más. En cuanto a sus capacidades, digo, cada quien demuestra, tiene capacidades distintas, pero

como que las van, van descubriendo, van dándose cuenta de lo que son capaces, y les va ayudando a desarrollarlos. Como comento, yo siento más bien que a ellos les ha ayudado en la desinhibición, en darse la confianza de que pueden hacer las cosas. Eso es en lo que yo siento que les ha ayudado.

Paola: ¿Y se sienten motivados a venir siempre?

A: Sí

Paola: O sea, ¿no es que los tengas que estar, así como que ya vámonos?

A: Exactamente, no. Y eso sí hay que recalcarlo, este, casi que llegan de la escuela, ahorita ellos salen a las 2, 1:40 de la tarde, de la escuela. Pues ahora sí que se organizan de 1:40 a 4. Hubo un tiempo que el muchacho más grande, Ángel quería estar aquí desde las 3:30 de la tarde. (risas). Y yo, así como que, a ver, espérame (risas) ¿qué vas a hacer una hora allá? "No, es que ya tengo que estar". Ya ahorita a las 4, pero ya le bajamos media hora (risas). Entonces sí se dan prisa, lo que tengan que hacer, este lo que alcanzan a hacer en ese momento, y ya se vienen de todos modos temprano, te digo, a lo mejor ya no es la hora con la que quería estar aquí, pero ya está listo para venirse. Y cuando son los conciertos, temporada de conciertos, andan emocionadísimos.

Paola: Ah ¿Tocaron ahora en el que acaba de pasar?

A: Sí

Paola: ¿Y qué tal estuvo? yo no pude ir, pero me dicen que estuvo muy bueno.

A: El muchacho está encantado, a él le gusta mucho Metálica, entonces cuando se enteró que iban a hacer homenaje, no, estaba soñado, y ahorita pues no se diga (risas). "Por fin me tocó aprenderme" no sé cómo se le llame, notas, melodías de su grupo que le gusta. Él participó, entonces sí le encanta. La niña no pudo participar porque recién se cambió de instrumento. Ella participaba antes en coro, entonces en enero hizo el cambio para violín, entonces por lo mismo, como digamos que ahorita es de las que van aprendiendo el instrumento, no pudo participar esta ocasión. Pero aún así, estaba muy entusiasmada porque ella quería ir a escucharlos tocar, sí, sí quería ir a escuchar a sus compañeros.

Paola: Y ustedes como papás, sí lo fueron a ver, supongo, ¿no?

A: Sí

Paola: ¿Qué emociones sintieron a verlo?

A. Ah, pues se siente bien bonito.

Paola: ¿Ya tocó también con los Beatles?

A: Ajá, sí también. Ahí sí participaron los dos. Con los Beatles sí participaron los dos, y pues es una emoción pues indescriptible (risas). Les digo, porque, digo, vamos corriendo la voz, entre amistades, conocidos, de los conciertos, y me dicen "pero ¿qué tal? Le digo, pues yo que te voy a decir, está excelente (risas). Pero ahora sí que, cerciórate tú mismo, y quedan asombrados. La gente que no está tan interrelacionada con sus ensayos, a la hora de que van a verlos, porque ahora sí que han participados en algunos conciertos, a todos los he invitado, y este, y desde el primero me dicen, "es que están muy bien, tocan excelente", ¿pues qué te digo? (risas). Para mí están super bien, sí.

Paola: ¿Y en casa, alguien más de la familia, abuelos, tíos, se dedica a la música, le gusta la música, toca algún instrumento, o ellos son los primeros?

A: Bueno, sí, mi papá y mi hermano; les agrada, más no, digamos que así profesionalmente, ellos por su cuenta pues, este, mi papá canta, este, toca la guitarra, y mi hermano nada más, bueno, ya varios instrumentos, pero lo que más le gusta es la guitarra, pero es por, digámoslo así, hobbie, no a nivel más arriba.

Paola: ¿Y qué tipo de música tocan ellos?

A: Pues mi papá más, así como que las baladitas, los boleros, es lo que le agrada. Mi hermano sí es más de la banda Mago de Oz, Metálica...

Paola: ¿Como rock metálico?

A: Ajá, sí ya un poquito más fuerte (risas)

Paola: (risas) ¿Y a raíz de que están aquí ellos escuchan más música en casa, o han cambiado los gustos musicales, o qué gustos musicales son de ustedes como familia?

A: No han modificado mucho, este, seguimos sobre la línea, nosotros somos más, este, bueno, de hecho, por mi marido, la instrumental, yo casi no la escuchaba, pero a través de la convivencia la empecé a conocer, me empezó a gustar, y bueno, ya la escuchamos. Yo soy más del pop, me gusta más el pop, soy más popera. Este, la de los 80's, pues no se diga, es lo que más me gusta (risas). Y a lo mejor por ese estilo se fueron encaminando ellos, y les va gustando. Sí me sorprende un poco el muchacho, este Ángel, porque bueno, se encaminó más al rock.

Paola: El tío...

A: Ajá, sí ese es tipo de música que le agrada, y se han encaminado hacia la lista, voy a ser sincera, de los Beatles, aunque sí los conocíamos, no era una música que nosotros pusiéramos constantemente en casa, sino hasta que ellos empezaron, ahora sí que aquí a ensayar, a conocer, este, en casa, fue la música que empezaron a escuchar. Y ya como que se fueron encaminando más hacia, pues ir buscando de lo que van conociendo ellos, ya van, van interesándose más por la música.

Paola: Ok ¿Pero en casa, sí escuchan música?

A: Sí, sí.

Paola: ¿Cada quien pone?

A. De hecho hay veces en que ponemos en general, porque sí, hay momentos en los que, como ahorita, a lo mejor muchas familias, cada quien en su recámara y ...

Paola: ¿En sus audífonos no? (risas)

A: (risas) Sí, pero hay momentos en los que hay en común, y nos vamos turnando, "no, pos que yo ahora quiero esta, y ahora yo quiero la otra". O sea, ya vamos por turnos, y vamos oyendo música de todos, ya en común.

Paola: ¿Viven por aquí ustedes?

A: Sí

Paola: ¿Entonces se vienen caminando?

A: Exactamente, sí

Paola: Ah, perfecto ¿Por ese pudiste traerle el cuaderno así de rápido?

A: La libreta, sí. Porque, de hecho, ellos se vienen solos, te digo que ya están, así como que con el tiempo encima, "ya es tarde, ya me tengo que ir" y faltando una hora antes, pero ya, ya tienen que estar aquí. Entonces se encaminan, tengo yo la confianza de que saben moverse aquí que conocen, entonces sí les permito que se vengán solos.

Paola: ¿No, para ti perfecto no?

A: Sí

Paola: Está tan cerquita, qué maravilla.

A: Sí, más a esta hora, porque a lo mejor en la noche todavía me acerco un poquito más por ellos. Ahorita por el sol, sí (risas).

Paola: ¿Y qué tal es vivir por aquí, cómo está la cuestión de seguridad, de... cómo se sienten?

A: Es tranquilo, digo, no deja de haber sus momentos en los que, a lo mejor sí, hay eventos desafortunados, pero como que es más a la orilla, más cercano al arroyo, que está aquí abajo. Es en donde, de repente se deja ver, pero aquí por la zona en la que nosotros vivimos, hasta ahorita no hemos tenido algún incidente. Sí ha habido en casa habitación, pero como te digo, así como que van contados.

Paola: ¿Pero en todos lados no, también?

A: Ajá, exactamente. Pero no, así como que andemos, te digo, si no, no tuviera yo la confianza de que ellos se trasladaran solos, sí.

Paola: Y por último, ¿cómo invitarías a otros papás, qué les dirías así como una frase, si tuvieras que decirles una frase así de las bondades de que vengán sus niños, cómo les dirías?

A: Es que a lo mejor en una (risas), estaría medio complicado...

Paola: A lo mejor en varias

A: Porque son muchas las aptitudes. Que no los nieguen la oportunidad de crecer a sus hijos, aunque como comento, y yo lo tengo bien presente, eso cada quién es distinto y todos tenemos un talento, pero que les den la oportunidad de desarrollarlo, porque a lo mejor es válido decirlo, espero no por esto me vayan a cortar.

Paola: No, no te preocupes, esto es aparte.

A: Porque el talento no precisamente va a ser en el ámbito musical, pero, al involucrarse con la música, pueden descubrir qué talento tienen, y desarrollarlo. Se acercan, y a lo mejor no les interesa, digamos, algún instrumento o estar propiamente en la música, pero se pueden dar cuenta que son buenos para la pintura, o que son buenos para el deporte. Yo siento que les va a ayudar a estimularse, a reconocerse como personas y a tenerse su confianza, y desarrollar las habilidades que tienen.

Paola: Ok, muy bien. ¿Eso es algo que les ha dicho David, o es algo que tú has visto?

A: No, yo lo he visto.

Paola: Ok, ok, es que me sonó como lo que él dice. (risas)

A: (risas). No, lo he visto. Sí, en las conversaciones que hemos tenido con él, digo, hay varios aspectos en los que coincido, y estoy de acuerdo, pero sí, esto que te lo acabo de mencionar, me he dado cuenta yo, pues el proceso que van llevando los muchachos. Y porque, de hecho, he de reconocer, que hay varios muchachitos, nosotros tenemos un grupo de scouts, somos exploradores, y precisamente, convivimos como en todos lados, con diferentes personas, vimos la necesidad y los invitamos, los invitamos para que precisamente se acerquen: una, que disfruten de lo que mis hijos están disfrutando, ahora sí que, cuando algo nos gusta, nos encargamos de divulgarlo. Y otra, este, a la mejor, no tan propiamente la disciplina que tenemos nosotros como scouts, como exploradores, les llena, o funciona para ellos, y los invitamos a que se acerquen, para que, combinando scout con música, los muchachos, te comento, vayan encontrando su forma de vida.

Paola: Su camino

A: Entonces sí hemos invitado a varios (risas)

Paola: ¿Y sí han venido?

A: Sí, sí han venido, sí se han quedado, afortunadamente sí.

Paola: Qué bueno, no, y el boca a boca es lo mejor ¿verdad?

A: Definitivamente, sí, sí sí, y les ha encantado. Han estado fascinados.

Paola: Pues muchas gracias.

A: No, qué agradeces, al contrario, yo estoy bien agradecida con el programa, y sí, con todos ellos. Sí les digo, les reconozco, le hago el reconocimiento, no he tenido yo la posibilidad de que mis muchachos trabajen con todos los maestros, pero por ejemplo con Aldo, que es el director de la orquesta, en su momento estuvieron dos maestros de percusión, que ahorita ya no están, y este, Michel, también con Michel, y digo, pues fueron las bases, los cimientos, lo que ellos tuvieron, y digo, subieron, supieron expresarlo, porque pues bueno, la prueba ahí está, ahí siguen.

Paola: Sí, es que es bien tangible ¿no? porque se puede escuchar, no solo ver, escuchar.

A: Exactamente. Sí, les digo, las bases, ellos se las dieron y cuando he tenido la oportunidad se los reconozco, y digo, es el equipo en sí, pero estuvieron ellos trabajando directamente, y ya ahorita, por ejemplo, la niña, que cambia de maestra, el muchacho que tiene nuevo maestro de percusión, la niña continúa, entonces el proyecto en sí, es un buen equipo. Va funcionando muy bien.

Paola: Ojalá que siga

A: Permanezca, sí, es lo que les digo de repente, "¡Ay!, y si nos lo llegan a quitar en un momento, ¡¿qué hacemos?!

Paola: A hacer protesta, protestar y protestar.

A: Ojalá que no, porque sí, en realidad sí funciona, y qué mejor que estén aquí, a que anden por ahí, o sentados en casa, simplemente, "ya acabé tarea, y ahora ¿qué hago?".

Paola: Sí, no, sí uno... los niños.

A: Exactamente (risas)

Paola: Muy bien.

Entrevista 7

Entrevista a J.V., mamá de una estudiante de *Compáz*

3/abril/2019

En las instalaciones de *Compáz* Aguascalientes.

Paola: ¿Me puede decir su nombre, por favor?

J: Mi nombre es J.V.

Paola: Mucho gusto, mi nombre es Paola y estoy en la Universidad Autónoma, haciendo una maestría en arte, y mi proyecto va a ser sobre *Compáz*, entonces por eso estoy entrevistando a diversos padres de familia. ¿Quién es su hija, es su hija verdad, la que viene?

J: Sí, mi hija es A. L. M.

Paola: A. L. M., y ella ¿qué instrumento toca?

J: Violín

Paola: Violín ¿Y hace cuánto que viene ella?

J: Apenas este ciclo escolar

Paola: Ella empezó apenas este ciclo.

J: Sí, anteriormente la tenía en Esperanza Azteca, dos años estuvo ahí, nada más que cantaba, sólo participaba en el coro. Entonces yo, llegó el momento en que creí que en coro no les quedaba ninguna expectativa, entonces yo no sabía de la existencia de *Compáz*, vi un espectacular por ahí en la calle, tomé el teléfono y me comuniqué. Entonces cuando llamo, me dicen que ya no hay tampoco cupo para los instrumentos, que sólo le darían la oportunidad en canto. Entonces les dije, no, pues canto como que ya no me interesa porque, pues uno debe de reconocer que, cuáles son los talentos de nuestros hijos, y no crearse falsas expectativas, si yo viera que mi hija tenía una voz a desarrollar, una voz a perfeccionar, realmente mi hija no tiene voz. Le dije, m'ija, pues aquí nada es eres como un rellenito, en coro, verdad, te ves bonita, con tu uniforme, pero realmente a futuro no te va a beneficiar en nada. Vamos a buscar otras opciones. La llevamos a la Casa de la Cultura, los casi siempre en los veranos, y empezamos a ver ya si la regularizábamos, pero como me di cuenta de *Compáz*, entonces ya me decidí, entonces me informan que ya no va a ser posible meterla al instrumento, entonces me entristezco, y así como que suplico, le digo, es que mi hija ya tiene mucho, mucho interés en violín, de hecho ya le compramos su instrumento. Entonces me comenta la secretaria, bueno, déjeme hablo con el director, si ella ya tiene su instrumento, pues hay una posibilidad en ese aspecto. Entonces ya mi esposo vino, se entrevisto con el director, no, pues una persona finísima, una persona muy, lo que quiere es que esto se expanda, que esto crezca, que los niños tengan oportunidad de crecer en la música, de tener esa, pues sí, esa experiencia. Sí, dijo, sí puede ingresar al violín. Tiene ya pues ya más de seis meses, pues en enero ya se cumple prácticamente el primer semestre, entonces ahora se va a formar una segunda orquesta, aquí mismo en *Compáz*. Está la primera, entonces ahora mi hija ya entra como una de las violinistas principales.

Paola: Muy bien ¿Y por qué se compró el violín ella, o por qué le compraron el violín? ¿Ella tenía interés desde antes?

J: Ella tenía muchísimo interés, muchísima ilusión, tal vez como un niño, como un juguete. Tal vez como un capricho, no tanto así. Entonces a ella le gustaba mucho hablar con el director Ara, es el director de Esperanza Azteca. Y que, a su vez, él forma parte de la OSA, toca la viola, entonces mi hija estaba muy emocionada, siempre hablaba con él: "director, ¿cuándo me va a dar oportunidad? "Sí te voy a dar oportunidad". Creo que a lo mejor alguna vez le dijo, pero tal vez no muy en serio, sino como por dar una salida a la chiquilla. Entonces, llegó "Papá, papá, cómprame mi violín". "Sí, si te lo voy a comprar hija".

Paola: Y ya se lo compró.

J: Entonces en la orquesta definitivamente nos dijeron que ya no se les, que los cupos ya de los grupos estaban completos, que definitivamente, no se le iba a recibir.

Paola: ¿Y qué diferencia nota de la escuela de allá de Esperanza Azteca, a esta, en cuanto al sistema, los maestros, cómo se organizan...?

J: No podría establecer una comparación, porque yo no estaba directamente, yo nunca fui testigo de la manera de trabajar de cada grupo, de cada maestro. Pero yo creo que cada una hace lo suyo, lo propio, y que hay un gran esfuerzo.

Paola: Y a tu hija, ¿qué le gusta más, le gusta más aquí, o allá, o las dos le gustan igual?

J: En un principio, tomando en cuenta la psicología de los niños, ella ya había hecho algunos amiguitos.

Paola: Ah ok, entonces ¿extrañaba a los amiguitos?

J: Extrañaba, y de hecho ella quería regresar. El primer día que nos presentamos aquí, a entrevistarnos con el director, ella venía en una actitud muy renuente, muy rebelde, y como con mucho desgano, pero el hecho de que el director se mostró una persona accesible, cercana a los padres, a los niños, entonces sí yo creo que él tiene un gran conocimiento de la psicología de los niños, porque palmea a mi hija y le dice a mi esposo: "no se preocupen, váyanse, mañana regresan, mañana aquí los espero", pero así con una firmeza, y con una entereza, "aquí los espero". Entonces ya lo que "llévame a *Compáz*... llévame a Esperanza Azteca, papá", y se la llevó ese día, se la llevó a Esperanza Azteca. Entonces ya al día siguiente, de alguna manera pues la forzamos, tú ya no regresas a Esperanza Azteca, no hay, no hay posibilidades reales, porque no podemos perder el tiempo, ni a esa edad tan preciosa, que es la de nuestros hijos, que es cuando realmente, aunque sea de alguna manera lenta, pero ahí está, ahí está la motivación por parte de los padres, entonces así de una manera forzada, asiste los primeros días, y como ella es hija única, como yo ya me casé ya en una edad, de una soltería muy larga, entonces ella es muy solita, y como que de repente tiene una amiguita y se adhiere nada más a esa amiguita. Pero bueno, ahora ella se siente muy contenta.

Paola: ¿Ya hizo nuevos amigos acá?

J: Sí, de hecho, no muchos, porque como que es un poco introvertida. Como que nada más le gusta uno o dos, no es así muy abierta. Y el hecho de que ya le hayan notificado que ya va a formar parte de esta segunda orquesta, que se va a formar, pues le ha motivado, y ya "no mamá, no puedo faltar porque tenemos solfeo, tenemos ensayo". Creo que en mayo van a hacer, prácticamente ya, ya participó en diciembre, así un poquito, unas pequeñas notitas, pero ahora va a participar más en melodías más completas.

Paola: ¿Y, ha notado algún cambio en ella desde que está haciendo música, desde que viene a la escuela de *Compáz*, o de Esperanza Azteca, que, pues al final es lo mismo, en cuanto a su personalidad, su carácter, en su seguridad, o algún cambio negativo, también puede ser...?

J: Pues aquí hay muchos factores que intervienen, pues muchos elementos de diversa índole, la cuestión como la estamos educando, la línea que yo llevo, la línea que lleva el papá, a veces no son convergentes, a veces son divergentes, entonces eso crea mucha inestabilidad y mucha inseguridad. Entonces todo eso al final, en todas las actividades van a repercutir. Entonces yo he sido una persona que he optado por la no exigencia, porque al final, me estoy exponiendo a que nada quiera, porque con ese

autoritarismo y con ese afán a veces de... porque a veces queremos que los hijos, enaltezcan nuestro ego, sí, pues mi hija ¿verdad?, pues dieces, pues mi hija sobresaliente, entonces como que todo eso yo lo he eliminado, y la he dejado con cierta exigencia, pero que dé un rendimiento propio.

Paola: Que ella solita avance

J: Entonces ya el hecho de verla en su cuarto, que ya dijo "mamá, ya quiero mi cuarto, ya quiero que me independices", pues ya el hecho de verle ahí sus violines, que saca de su computadora, que saca una nota, esa nota de sol, que ya tiene así una artista que está dirigiendo una, creo que, ya es un concepto que ella tiene, que nunca lo va a olvidar, la música, ¿sí?. Muy muy leve, muy insignificante, tal vez, pero ya es un concepto propio de la música.

Paola: ¿Alguien más en la familia toca algún instrumento, de los abuelos, los tíos?

J: No, no nadie. Pues hemos sido, somos, venimos de gentes muy pobres, con pocas posibilidades de crecimiento, de desarrollo, entonces pues apenas nosotros somos los primeros que empezamos a impulsarla en este campo, pues a parte de que es un poco, pues ahora hay más oportunidad, porque son, lo que es Esperanza Azteca y lo que es *Compáz*, el hecho de que sean gratuitas, pues nos da posibilidades a la gente que no tenemos los recursos necesarios y suficientes, para impulsarlos en este, digamos, pues por estos caminos. Pero yo lo que he notado en mi hija, que no sé si deba ya a su cambio psicológico, va a cumplir 12 años, porque ya la mente también se va abriendo, va madurando. O también qué tanto *Compáz* haya influido, la siento a veces muy directa en sus raciocinios, en sus, por ejemplo, el otro día que estaba haciendo erupción el volcán, el Popocatepetl, dijo, "ves Mamá, la ventaja de vivir lejos". Entonces a mí ya se me hizo un concepto, ya muy claro, muy desarrollado, porque ya implica muchas cosas, cómo ella ya tiene claridad, no estamos cerca, no estamos expuestos al peligro.

Paola: ¿Ustedes son de por allá?

J: No, por las noticias, porque yo estaba viendo una toma muy interesante, estaba, eh, así, la lava escurriendo. Creo que hacía ya algunos años que no hacía eso, nomás eran fumarolas. Bueno, y de repente así se me hace interesante. Pero no sé hasta qué punto sea su desarrollo normal, o hasta qué punto sea que la música, dicen que a veces sensibiliza y como que te abre un poquito más así la, el intelecto. No podría yo precisar hasta qué punto corresponde a una cosa, y hasta qué punto corresponde a la influencia de la música.

Paola: Muy bien. ¿Y en casa qué música escuchan, a usted qué música le gusta escuchar?

J: Pues mire, realmente yo...

Paola: ¿O al papá?

J: Sí, yo no escucho, no soy mucho... pero sí de repente "hija, ponme André Riu".

Paola: Ah, no lo conozco ¿Quién es?

J: Ah pues...

Paola: Lo voy a buscar...

J: Ahorita lo va a buscar, fascinante. Es un violinista, me parece que, pues es europeo, dirige una orquesta con el violín. Sí, entonces lo escuchamos entre las dos.

Paola: ¿Pero es a raíz de que ella está tocando el violín?, ¿Es algo que ella aportó, o lo conocían desde antes?

J: No, a mí siempre me ha gustado lo que es la música clásica. Antes escuchaba por ejemplo que, a Vivaldi, sí, que Bach, Sebastián Bach.

Paola: ¿Siempre le ha gustado entonces ese tipo de música?

J: Sí, siempre me ha gustado. De alguna manera, entre otros géneros, pero ese es uno.

Paola: ¿Y qué aficiones tienen en la familia? ¿Ven la televisión, les gusta ir al cine, salen...qué tipo de actividades hacen, los fines de semana, por ejemplo?

J: Pues mire, prácticamente no salimos. Lo que hacemos es visitar a los abuelitos, como que trato de que sea una... que se le quede a ella ese recuerdo "Ah, pues visitábamos al abuelito". Ya sea que lo cuidemos

el fin de semana, que me lo lleven. Ayer precisamente mi padre cumplió 97 años, todavía camina, está muy lúcido. Entonces como mi hija viene los, todo lo que es la semana a la escuela, entonces ya el sábado ella se va a su catecismo, como que al aspecto religioso yo le estoy dando también mucha importancia. Como que quiero inculcar mucho lo que es ese, esa religiosidad en ella, porque sé que, bueno, desde mi concepción, creo que una, una fundamentación religiosa, pues, conlleva valores, y si se imprimen a temprana edad, pues eso va a ser algo muy valioso para ella, para poder enfrenta la vida, los retos que la vida le presente.

Paola: ¿Entonces diría que la familia es importante para ustedes, el tener valores y la familia...?

J: Sí

Paola: Ok, muy bien. ¿Eh, viven por aquí?

J: No, yo vivo por el barrio de La Salud.

Paola: ¿Y se les hace difícil venir todos los días?

J: No, no se me hace difícil porque mi esposo me apoya dos veces por semana, él la trae en una moto. Entonces, el día que a mí me toca, yo la traigo en un taxi. Tomo un taxi que me cuesta 30 pesos de venida, y 30 pesos de ida, son 60 pesos los que yo invierto para traerla.

Paola: ¿Y se queda aquí mientras ella está tocando?

J: Sí, mire, por ejemplo, yo aprovecho para ver los chismes, o casi siempre me traigo un librito, aquí traigo "las francesas no engordan", está muy interesante el librito. Y siempre me traigo un librito para leer.

Paola: ¿Para pasar el tiempo, aprovecharlo no?

J: Para aprovecharlo, sí

Paola: Ah, muy bien. ¿Y qué libros le gusta leer?

J: Mira, a mí me gusta la historia, me gusta mucho la historia, lo que es la historia de México, la historia universal, a veces por ejemplo me pongo a leer, que, a Juárez, a los grandes personajes que han escrito la historia de nuestro país.

Paola: ¿Y a ella le gusta leer?

J: A mi hija... yo le tengo muchísimos libros, pero no, no ha sido su fuerte.

Paola: ¿Ella es la música?

J: Pues fíjese que, como el papá la ha criado en un ambiente, pues digo, es penoso decirlo, pero pues también hay que hablar con la verdad... muy relax, muy relax en todo, no hay, yo antes le exigía, desde pequeñita, un cuento diario, y luego le aumenté a dos cuentos. Los clásicos ¿no?, los clásicos, y su papá sí se preocupa, por comprarle una colección de cuentos, de fábulas, propios de niños. Pero no, no la he hecho amante de la lectura. No lo he logrado. Yo ahora en la primaria, nomás le digo, mira hija, yo nada más te voy a insistir en dos cosas aquí en la primaria: tu letra, un buen trazo, porque lamentablemente yo veo que el maestro no insiste por el trazo, ve que un niño hace un trazo, simplemente "o", vamos de derecha a izquierda y lo cerramos. Ellos permiten, y me da muchísima tristeza, y me da muchísimo dolor, que el gobierno invierta tantísimo dinero... yo sé que no es culpa del maestro, yo sé que no, porque el maestro tiene un programa, él lo tiene que cumplir, y como que ese aspecto, ha pasado a segundo término. Y me duele, me duele que un trazo esté invertido, al revés. Cómo una maestra puede revisar eso, yo me quedo estupefacta. Yo desde pequeñita, mi hija, en segundo grado tenía un, lamentablemente, y después ya fue, en vez de ir mejorando, se me fue degenerando en su..., pero en segundo año, ella tenía una caligrafía perfecta. Le dije, mira hija, no es cuestión nada más de que círculos exactos y líneas rectas. Eso es todo lo que es la caligrafía.

Paola: Ok. ¿Y ha notado algún cambio en su educación, en su desempeño escolar a partir de que está aquí? ¿O siempre se ha mantenido igual? Sus calificaciones, sus tareas... o al contrario, a lo mejor ha bajado.

J: Es responsable.

Paola: ¿Siempre ha sido responsable?

J: Más o menos, pero la he visto que últimamente sí tiene mucho interés, en hacer sus tareas, bien, estudia para sus exámenes. No quise, vuelvo a insistir en lo mismo, no quise insistir, porque a veces siento que los programas y las enseñanzas de la primaria no son acordes con el desarrollo psicológico del niño. No estar ahí que te aprendas algo que el niño realmente no alcanza a captar.

Paola: Sí, pues sí, a veces es así.

J: Ajá, entonces digo, no, hasta que tú mismo lo captas. Mi prioridad, mi insistencia, es la música, porque ella, sale con un conocimiento.

Paola: ¿Algo extra no?

J: O sea, me refiero que, si ella algo aprende, porque a veces la escuela ahora nos exige, no, somos un trío, es el maestro, es el niño, y es el padre. Y casi casi siempre nos están insistiendo, el niño tiene que venir, por eso se dice, estudiante, el que estudia antes. No, yo siempre se los he dicho a los maestros, no, no, no, el niño tiene que salir con el conocimiento, porque yo para nada intervengo en música, y mi hija me toca, "mira mamá, lo que aprendí". Le dije, el niño tiene que salir con el conocimiento.

Paola: ¿Ella practica en casa el violín?

J: Muy poquito, muy poquito, pero últimamente me ha dicho, "¿mamá, te toco lo que aprendí?". Y entonces se pone a leer sus, sí aprendió porque lee notas, lee notas, entonces no es cierto, no viene con el conocimiento de afuera hacia adentro, sino, de adentro hacia afuera, ella lo lleva.

Paola: Muy bien ¿Y qué les diría a otros padres de familia? si pudiera hacer una frase, así corta, ¿qué les diría a otros padres de familia para animarlos, a incentivarlos a que vinieran a *Compáz*?

J: Lamentablemente, no puedo dar ninguna sugerencia, no puedo dar, porque los papás no tienen dinero, aunque quieran, es algo lamentable. Los padres, en el medio en el que yo me desenvuelvo, no puedo decirle a un... que de hecho sí lo hago, recomiendo muchísimo a *Compáz*, a la gente que más o menos puedo.

Paola: ¿Qué les dice?

J: Por favor, invierta tiempo y dinero en la música.

Paola: Porque nada más es traerlos, ¿verdad? Bueno, hay personas a las que solamente traerlos involucra mucho esfuerzo ¿no?

J: Mucho esfuerzo, tiempo, dinero. Entonces a mucha gente de plano, siento que decírselos es como una ofensa, porque yo sé que sus recursos no alcanzan para esto. Que prácticamente, para mucha gente esto es un lujo.

Paola: Claro Y a las personas que sí tienen posibilidades, ¿qué les diría para convencerlos?

J: No, no, les he insistido mucho. Por ejemplo, estaba Moni, que mi hija quería mucho en Esperanza Azteca. Y entonces me comuniqué con sus papás de inmediato. Les dije, miren, he dado con una escuela, *Compáz*, no sé si ustedes ya sepan de ella, y también a Mónica ya le habían comprado sus papás su violín. Vénganse, y no vinieron. Mi esposo trabaja en, es custodio de los centros de rehabilitación, de los Cerezos, entonces de repente van sus compañeros, sé que tienen niños pequeños, "lleven a sus hijos a *Compáz*, llévenlos a canto". Mi hija, tiene en la primaria tiene dos compañeritos que viven por aquí por el rumbo. Entonces le dije a la mamá, por favor, no pierda tiempo, aprovechen esta oportunidad, porque no sabemos cuánto tiempo la tengamos, sabemos que cambian las administraciones, sabemos que cambian los intereses, en fin ¿no?, entonces aprovechemos ahorita porque esta es una oportunidad para ciertas personas, extraordinaria.

Paola: Y, dice que aprovechen, pero ¿por qué aprovecharían?, ¿cuál es la cualidad de *Compáz* que usted nota?, o sea, ¿qué les...?

J: El niño está ocupado en una actividad 100% positiva, y una actividad que tal vez, en el futuro, y se le va a quedar algo impreso en su alma, que ya, no lo va a poder borrar, no lo va a poder sacar. Va a ser

algo que va a formar parte, parte de él, el amor por la buena música. En su comportamiento no sé qué tanto vaya a influir, porque ahí ya influye mucho pues, lo que vean en uno, ¿verdad?

Paola: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Le voy a parar.

J: Ay disculpe, pues ahí pobremente mi opinión.

Paola: No, no, no, eso es lo que me interesa.

Entrevista 8

Entrevista a N. H., mamá de una estudiante de *Compáz*

3/abril/2019

En las instalaciones de Compáz Aguascalientes.

Paola: ¿Me puedes repetir tu nombre por favor?

N: Hola, mucho gusto, soy N. P. H. L..

Paola: Este, ¿Quiénes son tus hijos o tu hijo?

N: Tengo una niña de 12 años, se llama C.G. Á.H., y está en la sección de violas.

Paola: ¿Y hace cuánto que está ella?

N: Está aquí desde el comienzo de este proyecto, hace un año ya.

Paola: Ok ¿Y cómo se enteraron del programa del proyecto?

N: Por medio de una maestra, en la primaria donde estaba C., fue la que nos contactó aquí, y nos dijo los días de audición, este, y la trajimos mi esposo y yo, y aquí está. (risas)

Paola: Ok ¿Y esa maestra cómo sabía del proyecto?

N: Ella está muy metida en el área de, lo que es lo cultural. Este, anteriormente C. había estado en otro concepto parecido a éste, y habíamos coincidido con esa maestra, sus niños y C., y también sus niños asisten aquí. O sea, otra vez por azares del destino, coincidieron en el mismo proyecto.

Paola: ¿En qué otro proyecto estaban, el de Esperanza Azteca?

N: Esperanza Azteca, C. ahí empezó a los 4 años, chiquitita...

Paola: ¡Ay!

N: Este, ella entró en coro, de hecho, a ella le tocó poner la medalla inaugural, al gobernador. Entonces como que ahí fue nuestra primera experiencia, de, que llevamos con ella pues, en este proyecto, el manejar la situación, las inquietudes de la niña, cómo le, iba descubriendo lo que era la música, también algo nuevo para mí, este, porque yo nunca había vivido tan de cerca los proyectos, entonces, C. se salió de allá porque no pudo pasar a instrumento, entonces cuando le platicaron del proyecto *Compáz*, le dijeron que estaba la posibilidad de ingresar a violín, que era lo que ella buscaba en un principio. Pero no, ya estaba el cupo lleno en sección de violín.

Paola: Todo mundo quiere violín, ¿no? (risas)

N: (Risas) Sí, violín. Entonces, le ofrecieron viola. No muy convencida aceptó, este, dice, son retos mamá, que tengo que proponerme y afrontarlos. Y yo la veo muy contenta, muy feliz con su viola. Ahora por nada del mundo deja viola (risas).

Paola: Ok ¿Entonces de los 4 a los 11 estuvo en coro?

N: En coro estuvo hasta los 10 años.

Paola: ¿Entonces ya lleva casi casi 2 años acá?

N: Sí. Entonces, este, aquí pues sí, te digo, desde que comenzó el proyecto. Ahora que está en la secundaria, está en la Secundaria Técnica No. 1, ella. Está en la orquesta también allá en la secundaria.

Paola: Es mi secundaria

N: ¿Sí? (risas)

Paola: Sí (risas)

N: También la del papá de mi hija.

Paola: ¿Ah sí?

N: Por eso...

Paola: Mira, hasta a lo mejor nos conocemos porque...

N: Dice, es la Técnica 1 y las demás... (risas)

Paola: (risas) sí

N: Con el profesor Navarro, me imagino que lo conoces.

Paola: No...

N: De música

Paola: Estaba otro cuando yo estaba

N: Ah. Entonces, este, ahorita el maestro la está enseñando a tocar la trompeta, entonces es otro nuevo reto que, que tiene ella.

Paola: Pero ella ya tiene la facilidad de la música, ¿no? Ya sabe leer.

N: Sí, porque ya te lee una nota, y entonces, esa es C.

Paola: Y ¿qué, qué crees que significa la música para ella y para ustedes qué significa?

N: ¿Para ella? para ella es su todo. Incluso, yo le he dicho que explore otros instrumentos, y me dice, no, las cuerdas no se traicionan.

Paola: Ah (risas)

N: Ahí es donde... hijo, tiene toda la razón ¿verdad?

Paola: Ajá

N: No se traicionan (risas) Entonces, para ella es su todo. Dice "yo, quítame todo, menos mi música", o sea, es su vida. Entonces, pues, esa es su esencia, la música.

Paola: Y ¿para ustedes qué significa que esté ella inmiscuida en la música? Dices que tú no tocas instrumento ni nada, y tu esposo?

N: A mi esposo le gusta cantar, él desde siempre le ha gustado cantar. Incluso él dice que él quiere ser... no pierde la esperanza de estar en un mariachi (risas). Bueno, la esperanza es lo último que muere. Pero no, yo, jamás. Este, los músicos son unas personas muy finas, muy cultas, muy, yo veo a mi hija, y no, mi hija me derrite, es una excelente ser humano, este, me ha demostrado tantas cosas ahora con la música que, si uno quiere algo, tiene que pelear por ello, y ella lo ha conseguido. Entonces, yo se lo he dicho que, pues es mi orgullo y hasta donde yo la pueda apoyar, lo voy a hacer. Sí (risas)

Paola: ¿Y crees que el modo de ser de ella sea, tenga mucho que ver con la música?

N: Sí, demasiado. Ella, pues es que su mundo es la música, yo veo muchas muchachitas de su edad, y el novio, el teléfono, y ella no. Ella es, la escuela y la música, la escuela y la música. Y ella no te habla de otra cosa que no sea música. O sea, es que es su vida. Sí (risas)

Paola: Ok. qué bien, ¿no?

N: Sí, sí. Y ensayos, y ella todo el día ensaya, entonces este...

Paola: ¿Tiene el instrumento en casa?

N: Sí, ya lo tiene, ya lo tiene en casa, entonces eso es lo que nos facilita, más las cosas.

Paola: ¿Entonces ensaya aquí, y luego ensaya en la casa?

N: Sí, ¿cómo ves?

Paola: Este ¿Ustedes qué música escuchan en casa?

N: En casa, este, género ranchero, es lo que, sí. Un poquito balada, este, pop, este, ahora con esto del concierto de Metallica, ay, (risas) algo nuevo, o sea un género totalmente diferente, pero, pos está bonito, pero no, somos más de un Vicente Fernández, una Ana Gabriel. Así, grupos más (risas)... el género mexicano.

Paola: ¿Y ella pone música sinfónica, clásica en casa?

N: Este, a veces sí. Eh, le gusta mucho cómo canta Pepe Aguilar, este, Ángela Aguilar, es su género, y una que otra de las actuales (risas).

Paola: Y ya por último para no quitarte tanto tu tiempo, este ¿qué le dirías a otros papás, para invitarlos a que vengan a *Compáz*?, o sea, ¿como qué frase corta o larga, o qué frases les dirías para... o sea, cuáles son las bondades que tú más ves en *Compáz*, para atraer a otros papás, a que traigan a sus hijos?

N: Este, sería, ah caray... mmm...

Paola: Haz de cuenta que te encuentras a alguien que conoces, un amigo o lo que sea, así informalmente ¿cómo les dirías?

N: Este... pos que es, ahora sí que es... como que sería otra, otra preparación para ellos, para prepararlos hacia el futuro. Este... que los impulsen, te digo yo, con ella, se lo he dicho, hasta donde yo la pueda apoyar este, los hacen más independientes, este, más, eh, ay, se me fue la palabra...

Paola: (risas) ¿Como autosuficientes?

N: Autosuficientes, sí, este, que es lo que busca uno en la actualidad, que sepan, que se preparen, que se sepan defender, este, y yo creo que la música es algo muy noble. Aparte de que los ayuda a pensar en grande, este, y pues a ser mejores personas, te digo, y a no ser, egoístas, compartidos, este, muy finas personas (risas).

Paola: Y el concierto, ¿fueron a verla, al de Metallica?

N: Sí

Paola: ¿A los Beatles también?

N: También le tocó el de los Beatles. Experiencias totalmente diferentes, te digo, dos géneros que... todavía los Beatles los escucha uno, pero sí, Metallica es algo como que, pus no, yo nunca lo he escuchado, pero es algo muy bonito también, muy padre que les quedó el concierto. Y ahora que dicen que lo van a volver a tocar, este, 25 de abril.

Paola: El mero día de...

N: El mero día de San Marcos

Paola: Muy bien. ¿Y qué emociones sentiste tú al verla en el escenario?

N: Ay (risas), muchísimas, este... no, un orgullo... ancha como un pavorreal. Increíble que tantas satisfacciones te puede dar un hijo, y solamente los que los tenemos sabemos de lo que estamos hablando.

Paola: Ok, muy bien. Pues muchas gracias.

N: No, de qué, espero y te sirva mucho.

Paola: Sí, claro que sí. Todo me sirve.

Entrevista 9

Entrevista a K.S. Z., mamá de dos estudiantes de *Compáz*

30/abril/2019

En las instalaciones de *Compáz* Aguascalientes.

Paola: ¿Me puedes decir tu nombre por favor?

K: K. S. Z.

Paola: Mucho gusto, soy Paola. Tenemos aquí rato y no nos habíamos preguntado. ¿Quiénes son tus niños, y qué instrumento tocan?

K: An, de flauta, y Ar de violín.

Paola: ¿Cuántos años tienen ellos?

K: An tiene 14 y Ar va a cumplir 13.

Paola: Y me decías que desde que empezó el proyecto están aquí, ¿verdad?

K: Sí, hace más de un año ya.

Paola: Y, ¿cómo se enteraron del proyecto de *Compáz*?

K: Por los, estuvieron circulando varios trípticos acerca de que iba a haber audiciones, y también otro, el papá de unos niños, también me dijo que podía venir a preguntar. Y ya fue la forma en la que venimos a preguntar.

Paola: ¿Viven por aquí?

K: Sí.

Paola: ¿Y el tríptico les llegó a su casa?

K: Lo que pasa es que yo los tenía en otra casa cultural, pero más de actividades muy básicas, no era una escuela como tal, y ahí fue donde la primera vez que vi el tríptico.

Paola: Ah ok, ¿en dónde, en CACO?

K: En la CACO.

Paola: Ah ok ¿Y qué estudiaban allá?

K: Allá estaban en teatro, se metieron un tiempo también a música, prácticamente recorrieron todos los talleres, en busca de ver qué era lo que les gustaba.

Paola: Ok ¿Y cuándo los trajiste, que los audicionaron, les gustó, a los dos les gustó? Me decías que uno no quería como que...

K: Sí, estaba como renuente a agarrar algún instrumento, pero cuando nos mostraron cada instrumento, porque nos pasaron y a cada uno les enseñaron qué instrumento había, y fue cuando se decidieron por un instrumento. Al principio sí el más grande decía que no, pero sí terminó al último por gustarle, a los pocos días, pasó poquito tiempo cuando ya se enganchó con el instrumento.

Paola: Ok ¿Y has notado algún cambio en ellos, desde que están aquí?

K: Sí, sí.

Paola: ¿Qué cambios?

K: Ha ayudado mucho en el ámbito de la responsabilidad, yo no tengo que andar atrás de ellos, son muy disciplinados, para lo que es música, y eso les ha ayudado para otras cosas.

Paola: ¿Y antes no eran tan disciplinados?

K: No, era más la labor de uno de andar atrás de ellos, pero ahorita como que van creciendo, y como por la disciplina que llevan aquí, ellos mismos en casa, no hay necesidad de "haz esto, haz el otro", o sea no he tenido como disciplina.

Paola: Y para ti, lo has ido a ver a los conciertos me decías, ¿verdad?

K: Sí

Paola: ¿Qué emoción te provoca el verlos, tanto en los conciertos como en otro lado, ¿no? que estén tocando música, ¿qué significa para ti?

K: Orgullo, pues me da mucho contentamiento verlos que están desenvolviéndose en algo que yo sé que es para ellos, puede ser, no solamente un mero conocimiento, sino hasta puede ser una profesión, o algo a lo que ellos se pueden dedicar.

Paola: ¿Y en casa, alguien más en tu familia toca algún instrumento, o ellos son los primeros?

K: Ellos son los primeros.

Paola: Ok ¿Qué tipo de música escuchan en casa?

K: Pues ahorita, tienen tiempo... es que los dos son muy distintos. Casi por lo regular escuchan música sin letra, por lo regular. Hay unas que otras canciones que prácticamente que escuchan que los demás oyen y escuchan, pero, los dos se rodean con música instrumental. Cuando tienen un proyecto, todo el tiempo están escuchando la música que van a tocar, por ende, también nosotros (risas). Pero me gusta mucho que han adquirido el gusto por la música instrumental, y que la conocen. Los hemos puesto a

tocar a veces en eventos familiares, y les pedimos que nos digan quién la toca, qué melodía es. Y ellos van aprendiendo y nos van diciendo, tal autor, de tal canción, y tales instrumentos. Entonces ha sido, pues, ahora sí que van aprendiendo de todo.

Paola: ¿Y a ustedes, y a ti, qué música te gusta escuchar en casa, o antes de que estuvieran ellos, qué música se escuchaba en casa?

K: Pues qué será. Es que en realidad sí cuidamos mucho la música que escuchamos. Por gusto, y por ellos, sí escuchamos música muy tranquila, ya sea, si escuchamos, no sé, ya sea romántica, también instrumental hemos escuchado también desde antes. Ahora hemos adquirido más gusto, pero, procuramos que sea pura música tranquila. Sí, sin mensajes como ahora muy modernos. Sí, evitamos ese tipo de música, yo veo que es difícil que ellos no... o sea, lo reciben, pero cuando uno les dice, "mira, esta música" lo comprenden y la dejan. Pero sí procuramos que sea música sana.

Paola: ¿Y qué mensajes les darías, o cómo invitarías a otros papás a que vinieran a *Compáz*?, o sea, si tú les pudieras poner un mensaje, corto, ¿qué les dirías, cuáles son los beneficios o, lo que tu has visto?

K: Pues yo invitaría a que, aprovechen este recurso, primeramente, a parte de que es gratuito, que va a ser algo que les va a ayudar, y que pueden dejarles a sus hijos. O sea, a parte del estudio, yo creo que este es un buen camino que ellos pueden recorrer, para adquirir disciplina, conocimiento, para que se desenvuelvan en algo distinto a lo que ahorita, el mundo les ofrece ¿verdad?, lo que es el internet, y todo lo que puedan entretenerse, pero esto sí les va a ayudar a crecer. Que aprovechen el recurso, porque en realidad, nosotros antes de venir aquí, preguntamos en otros lugares y es muy caro, muy caro en particular. Ellos van a aprender de un instrumento. Que aprovechen que es una escuela, que no es, como una casa cultural que van ciertos días, no, aquí es una escuela donde van a realmente aprender, tanto a leer música, partituras, como a poder enseñarles, que puedan ellos aprovechar.

Paola: ¿Qué crees que signifique la música para ellos, o para ustedes, como familia, qué significado tiene la música a partir de que están aquí?

K: Pues la música mueve, la música prácticamente está en todo, y no importa, ahora si que no discrimina, llega a todos los lugares. Yo creo que la música es una forma de lenguaje, la música, aunque sea aquí un instrumento, transmite. Entonces, para nosotros sí ha sido un buen recurso en el cual ellos puedan desenvolverse, y puedan ellos crecer, teniendo este lado cultural desarrollado, esperemos y sea para ellos un comienzo de algo, y que pueda quedarse, puede ser como hemos visto, puede quedarse para toda la vida. Entonces, pues yo creo que ha sido ahorita un, de parte de nosotros, una bendición este proyecto, para que ellos puedan crecer dentro de un ambiente donde ellos puedan sacar provecho el día de mañana.

Paola: Muy bien, pues muchas gracias.

Entrevista 10

Entrevista a F.S. O., maestro de flauta de *Compáz*

30/abril/2019

En las instalaciones de Compáz Aguascalientes.

Paola: ¿Me puede decir su nombre?

F: F. S.O., a sus órdenes

Paola: Muchas gracias, soy Paola Garfias. ¿Qué instrumento enseña aquí en *Compáz*?

F: Aquí en *Compáz* enseño flauta, y últimamente, más nuevamente, sí vamos a dar clases también de saxofón. También es dentro del proyecto *Compáz*, van a formar una big band, y apenas está iniciando eso, sí tiene muy poquito, de hecho, apenas tengo con los instrumentos, los que se utilizan para *big*

band, mmm, ni un mes siquiera. Sí, sí, sí, muy aparte de lo de la orquesta. Van a ser, ahora sí que dos proyectos, en uno.

Paola: ¿Entonces usted toca la flauta y el saxofón?

F: Sí, aquí doy clases de flauta, y voy a empezar a dar de saxofón.

Paola: Ah, perfecto. Muy bien. ¿Y hace cuánto que está aquí en *Compáz*?

F: Desde que empezó, qué será, tenemos ya como año y medio, sí, vamos a cumplir año y medio.

Paola: ¿Y ya tenía experiencia enseñando a niños?

F: Sí, pero particularmente. Ahora sí que jovencitos, como desde los 11 años tenía, 8-11 años, y hasta 75 años.

Paola: Ok ¿Y encuentra alguna diferencia en cuanto a enseñar particularmente al proyecto de *Compáz*, o enseñar a los niños que vienen aquí a *Compáz*?

F: Bueno, se enfoca todavía uno en cuestión de, sí es más rápido cómo enfoca uno el, a un sólo niño, toda una clase, sí hay bastante avance, pero también, otra cosa muy buena de aquí, que aquí es diario, aunque sean varios niños. Por ejemplo, yo en la mañana tengo 5 niños, en la tarde tengo 10, pero todos muy bien, todos van muy bien, porque vienen diario, diario, y tanto les gusta, que ni me faltan.

Paola: ¿Y a partir de que llegan, qué evolución ve usted, obviamente musical porque van aprendiendo, pero en su personalidad, o qué cambios va viendo en ellos?

F: Fíjese que me ha pasado una cosa, en lo personal, muy satisfactoria, muy grande, muy grande, porque hay papás, que de hecho me demuestran mucho su agradecimiento, porque ven el cambio también con sus mismos hijos, de hecho, dos casos así marcados para mí, de sus papás: "maestro, qué, ni nosotros podíamos con él", ellos trabajando, no sé. Muy agradecidos los señores, y un cambio total en la personalidad también de los niños, y su avance en el instrumento, muy bonito, muy bonito. Y en esa cosa, pos yo me siento, muy bien, muy a gusto con, al ver cómo van evolucionando también todos los niños, como en su personalidad. Y dentro de lo que es, ahora sí, de la sección de flautas, hay una... como, ahora sí que se me comportan como si todos fueran hermanitos, nunca he tenido un pleito con otro, así, muy bonito, muy bonito de todos los niños.

Paola: ¿Y qué significado tiene para usted, enseñar aquí en *Compáz*?

F: Uy, pues muchísimo, con decirle que estoy en su casa, y casi me estoy durmiendo, y ni duermo de estar pensando, ahora voy a hacer esto, y esto, hasta los sueño. Les digo que ahora sí a mis niños, así les digo yo. Sí, pero mucho muy bonito con ellos. Mucho cariño, dentro del cariño, mucho respeto, ellos también conmigo, jugamos mucho, me vacilan, como todos los niños, y jugamos, pero cuando nos ponemos a estudiar en serio, y todo mundo me responde muy bien. Sí, una convivencia muy bonita. Y lo que yo siento con ellos, que me tienen un cariño tanto ellos como a mí y yo como a ellos, con mucho respeto, pero también, jugamos mucho, o sea, con mucha confianza, más que nada, que de profesor y de alumno, más bien, amigos, amigos, eso es, ajá.

Paola: ¿Cuándo empezó a tocar usted?

F: Uy, yo desde los 11, oh, empecé a los 9 años, a los 9 años. De hecho, yo empecé en la banda municipal de aquí, estudié con un maestro particular, que en paz descansa, Rosario Pérez, era subdirector de la banda municipal, y era cuando en el tiempo de Fernando Soto, de hecho yo era el solista, la flauta solista de ahí. Ahí empecé, niño, jovencito, y ya de ahí, pos' ora sí que, buscando otras partes, otros caminos, y he andado en muchas partes, sí.

Paola: ¿Y hace cuánto empezó a dar clases, a los cuántos años o hace cuánto?

F: Fíjese que ahorita tengo dando clases, qué será, unos, unos 15 años, unos 12 años. De hecho, yo nunca pensé dar clase, nunca era mi objetivo, y pasó una cosa muy importante. Hubo un papá que quiso que, un conocido mío, que le diera clases a su hijo, y yo la mera verdad, no tenía tiempo, no tenía tiempo para dar clases, bastante trabajo, y todo.

Paola: ¿De músico?

F: Ajá, como músico, y "anímate, anímate". O sea, no era que me animara, más bien, era falta de tiempo. Y empecé, y me gustó mucho, y ya de ahí me fui encaminando, me fui encaminando, y de hecho, me recomendaban de otro, y de otro, ahora sí que de voz en voz.

Paola: De boca a boca

F: De boca a boca me iban recomendando, y ya le encontré y le encontré y me gustó mucho, y sí tengo mucha satisfacción de, me gusta, me gusta enseñar, sí.

Paola: Qué bueno, sí se nota.

F: Fue cuando, fue como mi inicio de empezar a dar clases, sí.

Paola: Y ¿cómo fue que empezó aquí, cómo lo contactaron aquí?

F: Aquí me contactaron precisamente...

Paola: ¿Alguien supo de usted?

F: Sí, pues de un maestro que, de flauta, y ya hubo una persona que yo conozco uno, y ya me vine, dimos la audición, y todo, sí luego luego me quedé. Y sí me interesó mucho, mucho el proyecto, cuando me platicaron del proyecto, pues es una grandiosidad esto, muy grande esta labor, y sí, luego, luego me animé; y ya me quedé, y hasta la fecha. Lo que he logrado con los chiquitillos, lo que hemos logrado, niños y uno.

Paola: ¿Para usted qué significado tiene la música, cree que la música, qué significado tiene en general?

F: Pues para mí, en general, todo, o sea, es que es todo, es una cosa tan bonita que, mire, como profesión, me he mantenido de esto toda mi vida. Mucho trabajo, y no he tenido necesidad de andar en otros trabajos. Así habemos músicos, o hay músicos que tienen un trabajo acá, y luego, pero dedicándose al 100% esto es una profesión, una profesión. Un niño de aquí, lo que yo siempre les recomiendo, jamás dejen su escuela, su escuela, sus estudios, y esto también es una profesión, también lo pueden ejercer. Va de la mano con cualquier profesión. Yo he tenido de hecho, tengo alumnos de, ahorita, un señor que le digo, me salió muy buen alumno, de 75 años, enseñé a tocarlo clarinete, saxofón y flauta.

Paola: ¿O sea que nunca es tarde? (risas)

F: (risas) Nunca es tarde, es lo que trato de decir. Y ahorita tengo un señor, es un ingeniero. Sale de su trabajo, y se va conmigo en la noche, a su clase. Tengo gente, jóvenes que están en el INEGI, también van. Casi es lo que más tengo, fíjese. Profesionistas y van ahí, y tengo también estudiantes de universidad, y desde primaria...

Paola: ¡De todo!

F: O sea, por eso le digo que para mí la música es todo, sinceramente.

Paola: Y para los niños que vienen aquí a *Compáz*, ¿qué cree que signifique la música para ellos?

F: Mucho, mucho, porque lo hacen con un gusto tremendo. De hecho, he tenido como... tengo, como dos niños que les tuve que aconsejar, con tres, así que me lo dijeron abiertamente, "maestro, maestro, dígame a mi mamá y a mi papá que ya no nos lleven a la escuela, que nos traigan aquí", ya no querían estudiar.

Paola: ¿O sea, querían venir en la mañana y en la tarde?

F: En la tarde, tanto que les gusta. Y yo fui el que, no, no, no, ya hablando con ellos, sí entienden muy bien todos los niños, y eso es lo que ha pasado hasta ahorita. Conmigo, de lo que he visto yo en *Compáz*, muchas cosas muy bonitas con tantos niños, con tantos niños, sí. Un proyecto muy fabuloso, todo esto, muy bonito. Y todos los niños lo hacen con mucho gusto. Hay veces que vienen, es bien raro cuando me faltan a mí niños. Cosas de fuerza mayor, que se enfermaron. Ahorita por ejemplo andan unos de vacaciones, pero la mayoría, están aquí. Y todos los niños lo hacen con mucho amor y cariño, y con ganas, sobre todo. Sí. Y veo cómo disfrutan, como cualquier niño, ahora que estuvimos en el teatro, si uno, se pone nervioso, el nervio nunca termina, empieza a tocar uno y, ay hijoles, está con el nervio, pero poco a poquito, ya empieza uno, y ya se olvida, y ellos me platican sus, 'ora sí que las vivencias que

están pasando a la hora de los conciertos, no, pos encantados los niños, "¿y qué sentiste al ver a tu papá y a tus tíos y al público?", él dice, "jamás me imaginé esto yo en la vida", o sea, al modo de como hablan ellos. Pero muy bonito y sí, felices todos los niños. Al menos los de mi sección de flautas, pero yo sé que todos. Sí, eso es una muy bonita parte todo este proyecto.

Paola: Muy bien, pues muchas felicidades por la labor.

F: Al contrario, gracias. Y gracias a los papás que nos apoyan.

Paola: Sí, la verdad es que los papás, es mucha labor.

F: Sí, gracias por todo, porque por ejemplo ahorita todo mundo sabemos que están de vacaciones, y ellos...

Paola: Los siguen trayendo...

F: Y sigue la levantada tempranito, y los traen y todo, también gracias, gracias a todos los papás. Sí, es un compromiso muy grande, como de ellos, y más uno se siente más comprometido por eso.

Paola: ¿Sí, es un trabajo en equipo total no?

F: Exactamente, exactamente.

Paola: Pues muchas gracias.

F: Al contrario. Gracias.

Entrevista 11

Entrevista a C.M.A., maestra de violines y violas *Compáz*

20/mayo/2019

En las instalaciones de *Compáz Aguascalientes*.

Paola: ¿Me puedes decir tu nombre?

C: ¿Completo? Mi nombre es C. de J. M. A.

Paola: Y ¿eres la maestra de...?

C: Violines y violas

Paola: ¿Cuánto tiempo tienes acá en *Compáz*?

C: En el proyecto llevo un año, y unos días. De hecho, entré el 15 de mayo del año pasado.

Paola: ¡Ah! Justo los acabas de cumplir. ¿Y antes dabas clases en otro lugar?

C: Daba clases particulares, y en algunos proyectos pequeños de algunas orquestas.

Paola: Ah, ok. ¿Estudiaste aquí en Aguascalientes?

C: No, yo estudié en Hidalgo. Soy del Estado de México, pero fui a estudiar a Hidalgo, entonces, pues ahí estuve, toda la carrera de música, y trabajé ahí un tiempo, mientras radicaba ahí.

Paola: Y ¿cómo fue que te viniste para acá?

C: Bueno, un compañero de *Compáz* me invitó al proyecto, y pues me animé dije, pues sí, es un nuevo... es hacer algo nuevo, ¿no? (risas)

Paola: O sea, ¿te viniste a Aguascalientes para entrar a *Compáz*?

C: Sí

Paola: ¡Ah! ¿Y qué tal, te gusta Aguascalientes?

C: Muy bien. Sí, está muy bonito. Es un lugar muy tranquilo.

Paola: Ajá.

C: De hecho, me gusta más que en Pachuca, porque ahí es como que todavía, no sé, yo digo de que está muy cercana a la ciudad, está como un poquito peligroso. Y aquí, llegué y me sentí muy bien.

Paola: Ok. Y ¿habías trabajado con niños antes?

C: Sí. Sí, la niña más pequeña que tuve, en clases particulares, era de cuatro añitos. Sí, estuve con ella un año. Eh, las dos primeras con las que inicié, este, ya eran adolescentes, bueno, una ya era adolescente, la otra iba para allá.

Paola: Y ¿observas cambios en los niños cuando empiezas a darles clases, y cuando van avanzando? En los niños en clases particulares, y aquí en *Compáz*, ¿observas cambios en su conducta, o de alguna manera en su personalidad o nada más van mejorando musicalmente?

C: Mmm, yo pienso que sí. Por ejemplo, la niña de cuatro años, eh, se me hacía un poco complicado, digamos que yo tenía que ir a su nivel, no, no podía avanzar así tanto, porque se la pasaba jugando, cosas así, era otro tipo de cosas. Eh, con los niños acá en *Compáz*, cuando yo llegué, recuerdo que todos me veían así... más los de la tarde, llegué y me echaban sus caras, no sé si porque pensaban que yo había corrido a su maestro, o no sé...

Paola: (risas)

C: Pero, a lo largo de este año, han cambiando muchísimas cosas, yo me adapté con ellos, y siento que también ellos ya este, de cierta forma tienen cierto aprecio hacia mí, y pues su cambio, yo creo que ahí viene ese cambio también de personalidad con su entorno, ¿no?

Paola: ¿Y qué opinas del proyecto de *Compáz*?

C: Bueno, a mí me encanta el proyecto, siento que es un proyecto muy bueno, eh, porque pues, tienen, tienen aquí todo, los padres no tienen que pagar nada, los niños tienen instrumento, bueno, los que tienen ya instrumento propio, bueno eso es otra cosa, pero aquí se les prestan los instrumentos, y todo eso, eh, se les dan copias, se les da todo. Lo que sí no me gusta, es que, en cierta forma, eh, las personas se acostumbran a todo eso, y en vez de apoyar, quieren más.

Paola: Ah, lo que decían el otro día en la junta ¿no?

C: ¡Ah, exacto!

Paola. Ajá. Eh, y para ti, bueno, supongo tú también tuviste formación musical, supongo desde muy pequeña, ¿no?

C: No, desde pequeña no.

Paola: ¿Cuándo empezaste a tocar?

C: Em, terminando la prepa, de hecho, bueno ya durante mis últimos semestres de prepa, yo deseaba estudiar música. Entonces pues mi mamá, el apoyo que tuve fue de mi mamá, que me dijo, no, pues yo te ayudo a buscar una escuela de música. Entonces en el Estado de México encontramos una escuela, ahí estudié tres años, y después em, investigamos más para universidad y todo eso, porque realmente como entré muy grande, ya de 18 años, ya no podía entrar a la UNAM, bueno a la Facultad de Música, a la Superior de Música o al Conservatorio, porque ya...

Paola: ¿Tenías que haber empezado más chica?

C: Sí

Paola: ¿Te piden de requisito o por audición, o cómo es?

C: Es por requisito, bueno, por la edad, si no hay, digamos, estudios previos, pues desde pequeño. Y como yo ya era grande, pues me pedían que ya tocara concierto de, no sé, concierto de Bach, cosas así, y pues era algo que yo todavía no sabía, porque pues no había iniciado en ese ámbito, ¿no? desde pequeña. Entonces por eso en Hidalgo, era fácil entrar, bueno nada más te hacían, así como una pequeña audición de aptitudes musicales y todo eso, te metían a un curso propedéutico, que duraba un año, y si pasabas el curso, ahora sí entrabas a la carrera. Pues entonces por eso me fui a estudiar ahí.

Paola: ¿Y para ti qué significa la música?

C: Ah, bueno, no sé cómo explicarlo. Ah, cuando yo inicié, de hecho, mi mamá me metió a unos cursos en Casas de Cultura, y empecé a tocar el piano. Entonces, este, ahí fue cuando empecé a conocer la música clásica y todo eso. Me enamoré de Beethoven. Fue el primer compositor que conocí, bueno, por las partituras, y este, y me enamoré, y de ahí dije, no, yo soy de aquí, la música es para mí.

Paola: Y para los niños, para tus alumnos ¿qué crees que significa la música? Que ellos a lo mejor todavía no tienen palabras para expresarlo, o sí, pero tú ¿qué crees que significa la música para ellos, el estar aprendiendo música?

C: No sé, podría decir que es como una pasión para ellos, estar tocando el violín, y estar ensayando... Hay uno en especial, este, Diego, que se la pasa y esta así...

Paola: Es el más grande, ¿verdad?

C: Sí, este se la pasa toque, toque y toque, no le sale, y otra vez, y otra vez, y otra vez, entonces yo ahí veo que es... tiene así una pasión por la música, porque, es algo que le gusta, y pues continúa, y no se da por vencido.

Paola: Tú puedes ver ¿no?, quien tiene más pasión

C: Sí

Paola: Muy bien, pues muchas gracias.

C: Sí, de nada.

Paola: ¿Algo más que quieras decir?

C: No (risas).

Entrevista 12

Entrevista a A. Ch., maestro de trombón de *Compáz*

11/agosto/2020

En las instalaciones de *Compáz Aguascalientes*.

Paola: ¿Me puedes decir tu nombre, porfa?

A: A. J. G. Ch.

Paola: Cuéntame cómo empezaste en la música, y hace cuánto tiempo.

A: Wow, esa pregunta es muy larga. Bueno, yo empecé a estudiar música hace mucho tiempo, en 1975.

Paola: ¿Cuántos años tenías?

A: Ahí tenía, 10 años. Estaba en quinto grado. Y entonces, allá en Cuba existen lo que son, las escuelas provinciales, las escuelas nacionales de arte, pero entonces, en mi provincia, que es como decir el estado, había una escuela de arte, y un día mandaron a buscar, iban buscando niños de todas las escuelas ¿no?, y les hacían un examen, pruebas de captaciones, y ahí quedé. Pero de antes, a mí siempre me gustó la música. Y en la escuela normal, que era como una primaria, así de pública, estaba en una banda, en una banda rítmica, que tocaba tambor y todo ese tipo de cosas. Así que ya puedes calcular el tiempo que llevo en la música. Ya después, ahí estuve estudiando lo que fue el nivel elemental, que fueron cuatro años, y ya después en el ochenta, ya hice un examen de nivel, y pasé a la Escuela Nacional de Arte, que esa estaba en La Habana. En La Habana, ahí me chuté otros cuatro años más, y ya empecé a trabajar como maestro de trombón, y en ese inter que me gradué, es post graduado, fui haciendo lo que era la licenciatura, también.

Paola: ¿De trombón?

A: De trombón. O sea que, del estudio como tal, del nivel elemental, al nivel medio y superior, fueron casi trece años estudiando.

Paola: La provincia de dónde eres es...

A: Se llama Matanzas. Y es de las provincias occidentales. Matanzas es una provincia que está pegada a La Habana. Y de ahí es, para que se ubiquen más o menos, es la Sonora Matancera, ahí surgió el danzón, es donde está la playa de Varadero... es una provincia muy bonita.

Paola: Ok. Y ¿cómo crees que hubiera sido tu vida si no hubieras entrado en la música, si no hubieras empezado en la música tan joven?

A: Wow. Oye, esa es una pregunta bien interesante. Bueno, en mi familia casi todo el mundo es médico. Mi papá era dentista, estomatólogo, mi tío era médico, mi prima dentista, mi abuela maestra. Y de chiquito ellos siempre me preguntaban, porque a mí siempre el tambor, siempre me gustó, siempre me gustó la música, siempre me gustó cantar, siempre me gustó bailar. O sea, pero no significa que ya lo tenía definido, como en el camino ¿no? Pero era algo que sí me gustaba, y mis padres siempre me decían, oye, ¿y tú cuando seas grande, tú vas a ser músico?... que diga, ¿vas a ser médico? Mira, tú papá es médico. Y yo siempre les respondí, que no, que no me gustaba. No sabía qué iba a ser, pero no me gustaba la medicina. Pero ahora que tú me lo estás diciendo, sí, yo creo que sí tenía la inclinación. Sí tenía como esa inclinación a la música. Entonces, si no hubiera sido músico, no sé, no sé qué hubiera sido exactamente, porque siempre todo giró en función de eso, de la música. Quizá hubiera sido profesor, porque mira, por ejemplo, soy músico, pero también la carrera, músico y profesor instrumentista. Y siempre me gusta mucho la docencia, siempre. Desde que me gradué en 1985, estuve dando clase de música. Igual y hubiera sido maestro de otra cosa, o relacionado con el arte, relacionado a lo mejor con la música, si no directamente, pero en el giro.

Paola: ¿Y qué sientes, o por qué te gusta enseñar, qué satisfacción te provoca que te gusta tanto enseñar, música, específicamente?

A: Bueno, yo creo que todo, mira, todas las personas, eh, todo el mundo puede enseñar, todo el mundo puede, o sea, un papá puede enseñar, sin que sea maestro, los padres enseñan, o por ejemplo, en la vida, alguien que tenga un conocimiento, alguien que tenga un poco de mayor edad, que cualquier otra persona, puede enseñar, sí. Pero en el caso ya específico de la música, es algo que ya tú sabes, sí, algo que sabes, y que sería muy egoísta uno de su parte si no lo compartiera, si no lo compartiera, ¿con quién? Con todos. Y más con jóvenes, con niños, que van, o sea, que van desarrollándose en el mundo, y qué mejor y qué más bonito que, que puedan aprender, algo tan noble como es, la práctica, ejecución o instrumento, como una actividad más, pero en vista a que esto pueda ser como un proyecto de vida. Entonces, también a lo mejor es un tanto egoísta de mi parte, en este sentido: me gusta enseñar música para perdurar, para trascender, a través de mis alumnos. Y ya, que con el simple hecho que digan, un día, me gusta la idea de ver a alumnos míos, que ya sean grandes, que sean famosos, que estén en orquesta, que estén por ahí, y lo único que digan sea nada más: ¡Ah!, a mí me enseñó un, un moreno viejo, que estaba allá en Cuba, y le agradezco poquito. Lo que sea, sólo eso, porque no hay más na'. Si, no, pero sí me gusta, no sé, no pasar, que uno pase por la vida, y que nadie se entere, que nadie se acuerde ni de lo que hizo, no. Y entonces, esa es la manera de tú seguir presente, algún día, aunque ya no estés.

Paola: ¡Muy bien! Y ¿cómo fue que llegaste a México, hace cuánto y cómo fue? Si se puede saber, ¿verdad?

A: Claro que sí. La vida de los artistas tiene que ser un libro abierto, en el sentido pueden, bueno, uno no es tan famoso como otros, ¿no? Que no, que dicen, yo no quiero que nadie sepa. Sí, todo se puede saber, porque hay que compartir. Bueno, a México yo había venido, a México no, a Aguascalientes, había venido en dos ocasiones antes de ya radicar aquí. La primera vez que yo vine a México, fue en una feria de abril de 1994, fíjate tú, en el 94. Y entonces fue el primer contacto que yo tuve con Aguascalientes, que por supuesto, era más chiquito, era más todavía, mucho más tranquilo, yo creo que donde estamos haciendo esta entrevista, ni remotamente esto existía, porque yo me acuerdo que no existía Mundo A, no existía nada, en esta zona por aquí.

Paola: ¿Y viniste a tocar?

A: Y venía a tocar de gira. Nos contrató el dueño de El Reloj, el señor Mario, y ahí nos contrató, y estuvimos como cuatro meses aquí, en el show, así con bailarinas, y todo el espectáculo que lleva la

música cubana, así como un tipo de espectáculo tipo Tropicana, de los shows que salen de Cuba, para el exterior. Y después regresé en el mismo grupo, y con el mismo empresario, en el 97, en la nevada, famosa del 97, de diciembre. Aquí estuvimos de nuevo, aquí esa vez estuvimos como un mes. Pero, da la ocasión, de esa vez conocí a una muchacha, que después fue mi esposa. Y entonces, a partir del 2000 es que yo vengo a radicar, ya como tal aquí, ya casado con una hidrocalida. Y de ahí han pasado veinte años, ¿cómo ves?

Paola: Muy bien. Ahora, ¿cómo fue que te involucraste en el, en el concepto de *Compáz*, en la escuela de *Compáz*, y si antes ya habías pertenecido a algún programa parecido?

A: Bueno, vamos a hacerlo, así como una retrospectiva. Del concepto del proyecto de *Compáz*, el maestro David Samuel, el director David Samuel, que también venía. Vamos a ir al 94, en el tiempo, el maestro David Samuel era compañero mío en ese grupo, él era cantante, y nos conocíamos desde Cuba. Y ya él, en el 94, él ya viene, él también se casó, con una muchacha de aquí, la maestra G. Y se vino a vivir, y empezó su vida como músico y se fue introduciendo en todo este tipo de cuestiones, en estas instituciones, ¿no? Y entonces, a David tengo, ya casi más de veinte, treinta años de conocerlo, y sabe, bueno, que yo daba clases en Cuba y todo eso, y en el proyecto de Jesús María, que fue el primero, él me invitó a trabajar allá. Y después del proyecto de Jesús María, que empezó a hacer este proyecto, también me invitó, y entonces por eso es que estoy aquí, en este proyecto, fue así como me involucré, y con la experiencia de la docencia ¿no? Pero, mi primera vez en la docencia, aquí en México fue en la Casa de la Cultura, o sea, yo llegando el 6 de diciembre de 1999, había conocido, un amigo mío, que se llama Jorge, y daba clases en la Casa de la Cultura y da la coincidencia que ya no había maestro de trombón ahí. Fui e hice todo mi currículum y mis papeles, y el maestro Enrique Meza, yo creo que se llama, el maestro de cello, era el director ahí, junto con Gerardo Zamudio, ya llevé mis papeles, y me dijeron, ya tú eres el tipo, yo llegué con el pie derecho. Ahí estuve tres años, le di clases a varios de los músicos de diferentes agrupaciones que hay aquí, así, por ejemplo, de los de la Banda Cuchillo, a Pepe, Francisco Esqueda; a otro que se llamaba también, eh, le dicen "El Papel", ahora no me acuerdo su nombre, y se va a enojar. Y entonces ahí estuve en la Casa de la Cultura, estuve como tres años. Participé en varios eventos de, ¿cómo se llama esto?, del Ferial, todo, todo lo que llevaba la Casa de la Cultura. Y después, bueno, ya, salí de la Casa de la Cultura, empezamos con el Grupo Cohiba, el proyecto de música cubana, y siempre he estado involucrado, en el grupo, y en la docencia.

Paola: Y, ¿cuál es tu opinión sobre el concepto de *Compáz*, el proyecto de *Compáz*, y qué diferencia ves entre, los niños, por ejemplo, que les dabas clase en la Casa de la Cultura, y los niños aquí, o si ves alguna diferencia?

A: Bueno, sí, eh, hay similitudes, y hay muchas diferencias, en el sentido, por ejemplo: la diferencia es, que los niños aquí, empiezan, hay de diferentes edades, pero la idea es que empiecen desde temprana edad, construyendo un tejido social. En algunos casos, un tejido con diferentes cuestiones de tipo familiar, pero, es, el proyecto en sí lo que hace es, que toda la comunidad, toda esta zona de aquí, y un poco más para allá, de lo que es aquí Lomas del Mirador, Lomas del Ajedrez, y todo, tengan un acercamiento no a un trombón, no a un instrumento, sino al arte. Y a través del arte, un instrumento que el alumno quiera escoger. Pero la diferencia es, que aquí lo que se está buscando es, eh, sensibilizar, humanizar, a las personas, a los niños; que existe algo más, que existe un camino; un camino que te puede llevar a la práctica de la música y que te hagas un profesional, ¿sí? Ahora, también, es un proyecto único en ese sentido, que aquí no tienes que pagar, es algo como se hace en Cuba, que la gente todavía no se da cuenta, mucha gente ni cree que sea así. O sea, que es un proyecto totalmente gratis, donde se les dan maestro, se les dan los instrumentos, todo, todo lo tienen. Y lo importante, lo bueno es, que aquí el niño, en la medida que va jugando, va aprendiendo a tocar, y se le abren muchas posibilidades, para que en el futuro, igual, sí pueda ser un artista, y dentro del arte, sea un músico, y que tenga un futuro, que vea que hay otras opciones en el mundo, que tocar música, a parte de que es muy

noble, también es una carrera, que te puede dar miles de satisfacciones, de todos los tipos. Y bueno, y entonces, las diferencias o la similitud, bueno, que en la Casa de la Cultura también se enseña música ¿no?, pero que más en el sentido de, vas a aprender, vas... bueno, yo lo veía así, no sé, sí había un poquito un más allá, pero era como un lugar donde vas y te enseñan música, pagas cierta cantidad de dinero, y ya. Aquí se hace en mayor conciencia, y también, te enseña que hay más posibilidad. No todo tiene que ser pagado, o no, la sociedad todo te lo tiene que cobrar, hay cosas que son nobles, que son altruistas, y sí existen. O sea, que no todo en la vida es dinero, y no todo en la vida es un interés. Hay cosas que, si se puede, se pueden hacer y se hacen de corazón.

Paola: Muy bien. Ya para ir terminando, ya cumplieron tres años acá en *Compáz*, tú seguramente tienes niños que empezaron hace tres años, y pues siguen ¿no? en la música. ¿Qué cambios, o has visto cambios en ellos y cómo los ves cuando empezaron, y cómo los ves ahora? Obviamente han aprendido el instrumento, pero a parte de eso, ¿qué otras cosas has podido observar en ellos?

A: Sí, es lo que te decía. Cuando tú te sumes en el mundo del arte, en cualquiera de sus manifestaciones, en este caso de la música, tú, tú puedes empezar a estudiar música de grande, cualquiera, de grande, de chiquito, pero hablando de los niños que tenemos aquí, de las edades que tenemos, se les abre todo un panorama. O sea, ya tú no puedes volver a ver el mundo, de la misma manera, no la puedes ver así, o sea, las ves con muchas opciones, y aunque vayas a la escuela, aunque mañana tú no seas un músico profesional, la vida, la óptica de la vida, la vas viendo, de otra manera. O sea, que sabes que hay algo más, hay algo más, que estudiar matemáticas, que estudiar nada, o sea, la vida común, o sea, ya tu vida nunca va a volver a ser común. ¿Por qué? Porque te involucras en manifestaciones artísticas, que te hacen mejor persona, te hacen, que el aprendizaje que tu llevas, en otros aspectos de tu vida, estén involucrados, a través del arte.

Paola: ¿Y tú has visto, así, me puedes decir como un ejemplo de algún niño?

A: Bueno, así tú vas caminando y vas viendo, como los ves diario, la evolución de diferentes niños de otras secciones, ¿no?, pero hablando específicamente de mi sección, o sea, vienen niños de diferentes estratos, estratos sociales. Pero entrando aquí, entrando aquí a *Compáz*, y en el transcurso de esos tres años, van cambiando, aunque ellos no se den cuenta, van cambiando la manera de ver la vida, a través de un instrumento, a través de conocer aspectos de la historia de la música, a través de viajar, sin necesidad de dinero, de viajar en el mundo, de viajar en la historia, porque la música como tal, ha viajado de diferentes zonas del mundo, ¿no?, y entonces eso hace, que ellos vayan creciendo intelectualmente, intelectualmente, vayan cambiando. Niños que vienen de Palomino, no porque sea malo, ¿no?, pero bueno, todo mundo sabe que son zonas urbanas, que las personas son más humildes, ¿no?, pero van viendo la vida de otra manera, van cambiando sus actitudes, actitudes, no que sean agresivas, pero sí son más ásperos, se van haciendo más dóciles, van haciendo, viendo el compañerismo, se dan cuenta que pueden convivir. Yo puedo ser, amigo del hijo del médico, amigo del hijo del de la fábrica, de un tipo de clase media, de clase alta, o sea, el tú ser educado, ser culto, en el sentido de conocer, hace que tú puedas convivir, que tu mundo no es un gueto social, que tú nada más que vives aquí y tu mente también aquí. Yo puedo vivir en Las Huertas, y mi mente puede estar, a través del arte, en donde tú quieras estar.

Paola: Muchas gracias, ya te esperan tus alumnos.

Entrevista 13

Entrevista a A.C.C., maestra de piano de *Compáz*

20/mayo/2019

Vía telefónica.

Paola: Muchas gracias por acceder a hacer la entrevista. ¿Me puedes decir tu nombre, y qué es lo que enseñas en *Compáz*?

A.: Sí, claro, mi nombre es A.C.C, y soy la maestra de la sección de piano.

Paola: ¿Me podrías hacer como un resumen de cuándo empezaste tú a tocar?

A: Bueno, yo empecé con las clases de piano a los 6 años, y pues no he parado desde entonces. Tomé clases particulares, después ingresé a la escuela Manuel M. Ponce, el Centro de Estudios Musicales Manuel M. Ponce, un tiempo, y posteriormente ingresé a la licenciatura aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Licenciatura en Música, y más recientemente, concluí los estudios de maestría en Canadá.

Paola: ¡Ah, muy bien! ¿T e fuiste a Canadá o lo hiciste a distancia?

A: Fui a Canadá a estudiar la Maestría en Ejecución y Pedagogía de la Música.

Paola: Y ¿Por qué crees que ya no dejaste la música de cuando empezaste a los 6 años? ¿Qué fue lo que te enganchó en el piano, específicamente?

A: Bueno, sí lo dejé un tiempo, ahí, por la prepa, aproximadamente un año, pero creo que volví al piano porque es algo que no encuentro en otro lugar. Esa capacidad para conectar conmigo misma, a través de un instrumento, es algo que no he encontrado en ninguna otra actividad, y además, pues crecí con él, desde muy chiquita fui introducida al mundo de la música, primero por el canto, por cantar en casa, y después con el piano, y crecí con él, y era algo natural para mí. Y cuando lo dejé, creo que fue que me di cuenta que realmente hacia conexión conmigo misma, a través del piano, y por eso, decidí retomarlo.

Paola: Y, aparte de esta conexión contigo misma ¿encuentras una conexión con las demás personas a través del piano, o crees que es algo meramente personal?

A: Creo que es primero personal, o sea, creo que debe de haber una conexión contigo, de uno con la música, para entonces pretender o desear que exista una conexión entre uno, la música y el que nos escucha. No creo que acaba únicamente en mí, sino que, a través de mi habilidad en el instrumento, otras personas pueden disfrutar de la música que les ofrezco en un concierto, en un ensayo o en una clase. Sí creo que tiene que ver con compartirlo con más gente.

Paola: Ok, y ¿en tu casa también hay músicos? O ¿a quién se le ocurrió que tú empezaras a tocar piano, fue una idea tuya, o hay una tradición musical en tu casa, o cómo fue?

A: Pues no hay tradición como tal, mi padre toca la guitarra de manera lírica, y pues mi mamá siempre quiso tomar clases de piano, pero por las cuestiones económicas familiares no fue posible. Entonces digamos que se me ofreció desde muy chica esa oportunidad, la seguí, la tomé y la seguí disfrutando. Pero no tengo familiares músicos.

Paola: Ok. Ahora, en cuanto al proyecto de *Compáz*, ¿cómo fue que llegas a *Compáz*?

A: Bueno, pues yo terminé la maestría, llegaba de Canadá, y pues ahora sí que me puse a tocar puertas, pregunté en distintos lugares si había alguna vacante para dar clases de piano, o de música en general, y escuché por amistades y colegas, que *Compáz* tenía una sección de piano y no tenían maestro. Entonces me acerqué, pregunté, y me ofrecieron el trabajo.

Paola: ¿Y tú ya habías escuchado sobre este tipo de programas, que son sociales a través de la música, en Canadá o en otros lugares? ¿O es la primera vez que escuchaste de este tipo de escuelas?

A: No, ya conocía “El Sistema” en Venezuela, conocía a Abreu, conocía a Dudamel, cómo funcionaba, pero nunca había tenido una experiencia. Después también supe y sé que existe Esperanza Azteca, que viene siendo algo similar, la Escuela Orquesta Carlos Chávez, por ejemplo. Entonces, sí conocía, pero nunca había tenido la oportunidad de involucrarme ya activamente en un programa social-musical.

Paola: Y ¿cuál es tu opinión respecto al programa? Y si has dado clases en otro tipo de contextos, que me imagino que sí, por tu formación, ¿cuál es la diferencia que encuentras en un contexto diferente a este sistema, al sistema?

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

A: Bueno, del sistema en sí, se me hace un proyecto noble, un proyecto con potencial social y musical, puesto que la música se hace en equipo, necesitas a alguien más para hacerla, eh, y el principio de que un niño, se acerque a la música desde tan temprana edad, siempre es maravilloso, porque como decía Susuki, el objetivo no precisamente puede ser, crear músicos, sino sensibilizar al mundo. Y creo que la música es la mejor herramienta para eso; en general, cualquier disciplina artística, pero siento que la música va más allá de lo tangible. Y, este, pues a diferencia de lo que pudiera ser el formato tradicional, como son las clases particulares, o en una escuela de música que funciona un poquito diferente, creo que, pues este proyecto, trata y busca de desarrollar el sentido de comunidad, más allá que una excelencia musical, aunque sí creo que eso depende de cada maestro.

Paola: ¿Y tú crees que lo logra, esto que dices que trata, o crees que lo está logrando?

A: ¿*Compáz*?

Paola: Sí

A: Pues tengo poco tiempo en el proyecto, tengo escasos 11 meses, pero, y lamentablemente se ha atravesado la pandemia, lo cual nos ha distanciado físicamente unos de otros, pero, creo que sí tiene grandes intenciones de promover la convivencia y la unión entre los integrantes. Pero, pues tampoco tengo otros parámetros de comparación para decir que sí o que no lo logra. Yo creo que sí hay unión entre los integrantes de las secciones, pero no estoy tan segura, además por la particularidad de ser sección de piano, es decir, una sección que no forma necesariamente parte de la orquesta, no sé qué tanto logren ese sentido de comunidad entre secciones.

Paola: Y, en estos 11 meses que llevas en *Compáz*, ¿has observado algo así específico con algún alumno, algún cambio muy visible, o alguna demostración de, no sé, de sensibilidad, o cualquier otra cosa, así más específica, que me pudieras contar?

A: Bueno, pues en la sección de piano me ha tocado ver distintos integrantes que, pues son tímidos, o llegan tímidos, y mediante la convivencia diaria con sus compañeros, antes de la pandemia, pues esta timidez se iba transformando en una convivencia de rutina, una convivencia en la que se sentían más cómodos, primeramente, en la relación maestro-alumno, pero también en la relación alumnos, maestro, y alumnos entre ellos. Incluso llegué a ver a una chica, que pues, evidentemente tiene problemas en casa, y que se sentían o se percibían dentro del salón de clases, pero que conforme fue pasando el tiempo, esos problemas, no invadían el espacio en la clase, sino que el espacio de la clase se convirtió como en un refugio, o al menos esa fue mi percepción. Lamentablemente esta chica, pues, por problemas familiares, se dio de baja.

Paola: En cuanto a, cuando empiezan los niños a tocar, ¿tú ves un cambio en el sentido de que se empiezan a enganchar más? O sea que cada vez... obviamente el ir mejorando, hace que los niños se emocionen ¿no? Pero ¿tú cómo ves esta evolución desde que empiezan, a cuando ya empiezan a dominar más el instrumento?, ¿cómo ves el cambio de interés, o cómo lo has percibido tú?

A: Bueno, pues eso varía niño con niño, y varía de acuerdo a las condiciones en las que comenzamos. Con algunos alumnos, ya teníamos, bueno, esos alumnos ya tenían cierto conocimiento del instrumento, y fue un proceso de ajuste de forma de trabajo, pero ahora, a 11 meses de que empezamos, puedo notar que ese ajuste ha llegado a un punto positivo, en el sentido de que siguen trabajando, no han desertado, se motivan con el repertorio que ellos proponen, pero también con el repertorio que yo les he propuesto. Y con los chicos que han sido totalmente nuevos, que llegan en ceros conmigo, pues primero se ve la timidez, y el no saber cómo moverse en el instrumento, pero mes con mes, semana con semana, pieza tras pieza, se ve cómo se sienten más cómodos, y eso los emociona, porque han visto, y se saben capaces de cosas más difíciles. Además de que ven a otros compañeros, tocando repertorio más difícil, pero que probablemente, identifican que ya están tocando esas piezas, aunque el otro está tocando ahora algo más difícil, esos chicos que llegan en ceros, se dan cuenta que están avanzando también,

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

porque llegan a esas piezas, que antes ellos veían como algo lejano. Entonces creo que perciben ese avance, y les gusta, y por eso siguen, han sido muy pocas las bajas que he tenido en estos 11 meses.

Paola: No, y además que yo he visto que eres muy buena maestra también, y eso ayuda (risas)

A: (risas) muchas gracias, tratamos de mantener el interés, de mantener la variedad de las actividades, y pues aprender de la experiencia ¿no?, recordar qué es lo que te gustaba y lo que no te gustaba de tus clases.

Paola: Muy bien. Y ya para terminar ¿qué significa la música para ti?

A: Híjoles. Pues mi misión en la vida. Es una conexión muy especial, porque, insisto es para mí. Aunque suena egoísta, es como, cuando me siento al piano y toco es para mí, primero es para mí, y después es para los demás. Em, pero es esa parte también, de decir es para los demás, conlleva un sentido de responsabilidad muy alto, porque creo que hubo quien ya me formó, y ahora me toca a mí, formar y compartir y emocionar e inspirar y contagiar a otras personas, por el gusto por la música, porque creo que la música, es, pues es vida, es refugio, es creatividad, muchas cosas buenas.

Paola: Ok, y ¿qué crees que signifique la música para tus alumnos y alumnas? Obviamente es difícil saber, poner en palabras algo en la mente de otra persona, pero ¿tú qué crees que significa la música para estos chicos que están en *Compáz*?

A: Insistiría en que creo que va significando distintas cosas, de acuerdo a la edad y contexto, pero al principio creo que es como algo nuevo, una curiosidad, un mundo desconocido, al cual, sus padres lo llevan, y lo introducen, entonces, creo que al principio es como una aventura, no saben qué es, no saben qué esperar, pero les llama. Después, creo yo que se transforma en un aliado, para expresar y para decir cosas que tal vez no pueden externar de manera verbal. Y finalmente, ya con alumnos, no de *Compáz*, pero con alumnos más grandes, creo que se convierte en una compañera.

Paola: ok, una compañera de vida.

A: Ajá.

Paola: Y ahora en la pandemia, supongo que eso ha de ser super importante, ¿no?

A: Pues creo que sí, de hecho, logramos que dos o tres alumnos tuvieran su instrumento en casa. Perdón, cuatro, tres lo consiguieron, es decir, lo adquirieron, hicieron una inversión por tenerlo; otros lo obtuvieron mediante préstamo, pero finalmente fue eso, luchar porque no perdieran debido a la pandemia, el contacto con su instrumento. Afortunadamente unos ya lo tendrán de por vida, otros, pues dependen de que el préstamo continúe, pero lo importante era mantener esa conexión, porque es algo muy de ellos, es algo que no necesariamente en su casa podrían ofrecerles otras personas.

Paola: Bueno, A., muchas gracias. ¿Algo más que quisieras decir? Sobre *Compáz*, sobre la música, sobre ti, en general.

A: Pues de *Compáz*, creo que el proyecto puede dar mucho más, de lo que da actualmente, pero es un trabajo en equipo, entonces es muy importante atender esa parte.

Paola: Y qué crees que... esta entrevista es para mi maestría eh, no creas que voy a pasar nada, la información. Pero ¿en qué crees que pudiera mejorar *Compáz*?

A: Pues creo que, al interior, necesita más unión, necesita más sentido de pertenencia.

Paola: ¿En cuanto a los maestros o a los alumnos?

A: Pues, no sólo a los maestros, más bien, al ente, que involucra tanto a administrativos, como a logísticos, como a maestros. Siento que no hay un sentido de pertenencia y de trabajo en equipo. Y eso, pues sería muy interesante estudiar por qué no se da, pero, porque siento yo que por parte de los maestros hay disposición, por la misma inspiración que te dan tus alumnos, a trabajar y hacer algo bien, por ellos, pero no estoy segura de que se esté dando un trabajo en equipo, que lleve hacia delante al proyecto.

Paola: Bueno, pues esperemos que, con el tiempo, después de la pandemia, se reajusten cosas y puedan llegar ahí, ¿no?

A: Así es

Paola: Bueno, A., te agradezco muchísimo el tiempo, y pues ya nos veremos por ahí, espero, en algún momento, en *Compáz*.

A: Perfecto, claro que sí.

Paola: Gracias, que estés muy bien.

A: Gracias. Bonita tarde

Paola: Igualmente, gracias, bye.

F. Fuentes vivas

Fuente viva 1

Entrevista a José Rafael González

27/septiembre/2019

Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia.

Paola: ¿Me puedes decir tu nombre para que quede...?

R: Sí, José Rafael González.

Paola: ¿Y, tu cargo aquí en la universidad?

R: Soy profesor asociado y director del departamento de arte, arquitectura y diseño, de la Pontificia Universidad Javeriana, de la sede Cali.

Paola: ¿Cómo ves tú, cuál es la importancia del diseño y de la enseñanza del diseño, vinculado a las cuestiones sociales de la comunidad?

R: Yo creo que la importancia está en el poder de transformación que el diseño tiene, brindando estructuras que luego quedan, y si hay algo que nosotros podemos rescatar de lo que hemos intentado hacer, acá en la Javeriana, es la posibilidad de crear, no solamente, una determinada intervención, sino modelos para que esas intervenciones sean replicables, y eso solamente lo conseguimos desde las lógicas del diseño tal y como lo tenemos, pues desde el diseño y la innovación social, tal y como lo tenemos nosotros, pues conectados con nuestras propias estructuras internas de procesos académicos y pedagógicos, pero que definitivamente, tienen esa posibilidad de replicarse, sí, y que yo creo que es de lo más valioso, Paola.

Paola: Hay un proyecto que han hecho ¿no?, que es el que ha salido como base, ¿quizá?

R: Sí, el proyecto bandera, digamos. Hay dos, ahora, pero digamos que sí, me imagino que te refieres a ese del que te enviábamos material el otro día, que es el de "Colores por la Vida". Y es que eso, lo que hemos descubierto, y esto se conecta con la pregunta anterior, es que normalmente comenzamos haciéndonos tránsitos, en relación siempre con determinadas comunidades, o actores sociales, que al ser, digamos, experiencias exitosas que generan en esas personas, en esos actores con los que interactuamos, ganas de seguir aplicándolas, entonces lo que hemos visto, y tal vez a eso nos hemos dedicado, a convertir esos modelos replicables, y eso yo creo que, es un poco lo que hablábamos el otro día con lo del Sistema de orquestas, que ha sido el éxito, y es el haber generado un modelo, porque es que si no hay modelos, ¿cómo puedes tú, luego decir, esta experiencia que tuve de "Colores por la Vida", la quiero aplicar en Sonora, como ya nos pasó, en Río de Janeiro, en digamos, en otros espacios, en UNISINOS. Entonces, bueno, eso yo creo que es lo importante, el diseño, desde su pensamiento y desde

TESIS TESIS TESIS TESIS TESIS

sus lógicas, tiene la capacidad de hacer esas estructuras, y de, ¿sabes qué?, voy a utilizar algo que tal vez es medio extraño, pero de graficar esos momentos, y de encapsularlos para que sean replicables, y eso es algo que pasa, sí, ese modelos de "Colores por la Vida", tiene cuatro momentos que son cuatro colores, en los que pasan cosas, y entonces hay un primer momento en donde se da esa aproximación, y ¿sabes qué? trabajando con, digamos, con dinámicas a veces en situaciones complejas, que lo habrás vivido también con el tema ahora de Siloé, en fin, todo lo que se vive en esas comunidades, hemos conseguido, y veía ahí una coincidencia, además te lo quiero compartir con lo que haces, conseguido, digamos algunas estrategias y algunas herramientas que nos funcionan, siempre, pues. Por ejemplo, esos encuentros desde el dibujo, eso es algo que está en el modelo de "Colores por la Vida", como algo que rompe barreras, que rompe hielos, y que conecta a la gente, y además ¿sabes qué? hay algo muy importante, "Colores por la Vida" tiene mucho tiempo, y ahí destaco el trabajo que han hecho los profesores Fernando Alboreda, el profesor Diego Bermúdez, con los profesores de psicología; y es que, es el hecho de trabajar con niños, y con comunidades en donde están los adultos, pero los los niños, finalmente son, muy importantes, dentro de la concepción del modelo, y también se ha replicado en otros niveles, el otro día, te mostraba cómo se trabajó también con adultos, en el proyecto de "Tramas, Parques Intercultural"; yo te envié la información finalmente. ¿Sí?, del proyecto.

Paola: No, me llegó lo del "Colores por la vida", ¿fue ese de "Colores por la vida", la presentación?

R: Sí, pero en ese proyecto, si no, te lo reenvió nuevamente también, está apuntado el modelo de "Colores por la vida", trabajando con comunidades también, con diferencias... sí, yo pensé que te lo había enviado, vamos a revisar.

Paola: Ajá, sí, sí.

R: Con diferencias ya incluso étnicas, entonces hay campesinos mestizos, afrodescendientes, indígenas, pero era ponerlos en diálogo, entonces se hizo a través del juego. Pero el modelo del que se parte es el mismo, entonces ya lo hemos ido validando, sí, no es una cosa que funciona sólo con los niños, sino finalmente es una condición de los seres humanos. Entonces, las posibilidades que tiene el modelo, de poner a dialogar a la gente, eso es otra cosa que es muy importante.

Paola: Ok. Y en cuanto a la evaluación, digamos, ¿cómo ustedes han evaluado el resultado? Obviamente, pues el sentarse a jugar, por ejemplo, en estos grupos que me mencionas, ¿cómo se puede evaluar, desde tu punto de vista, que eso, sí de verdad se les quede a las personas, y de verdad haya una mayor aceptación entre ellos, o, bueno no sé...

R: Yo creo que la evaluación la medimos, eh, con algo que es el grado de apropiación, de acuerdo, el grado de apropiación, inclusive, social y cultural. ¿Qué hemos visto? que, bueno, con este proyecto que se le ha hecho un monitoreo, como el "Parqués Intercultural", el grado de apropiación se ha dado en tanto y cuanto, el instrumento no se ha circunscrito a unos determinados momentos en los que estábamos nosotros ahí, para propiciar el diálogo o el juego, sino que se ha seguido utilizando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vemos ahí? además de que se han seguido utilizando, algunas maestras de alguna comunidad nos dijeron, es que yo podría incorporar algunas preguntas, que ya no son solamente las que están en el juego, sino que son preguntas propias de nuestra comunidad. Entonces, funciona como estructura, aparecen nuevas intervenciones, no cambia el modelo, pero se adecua a determinadas circunstancias. Entonces, va cobrando vigencia y es una cosa viva, entonces, se va retroalimentando, y funciona. Eso nos llega luego a nosotros también. Entonces, yo creo que esas cosas, son importantes, evidentemente. Sí, ver el monitoreo, es volver al sitio, ver qué ha sucedido, cómo se ha comportado eso en el tiempo; eso es muy importante. Porque si no, sería asistencialismo, y eso no es de lo que se trata.

Paola: Sí, claro, voy, hago y ya me voy, y ya ¿no?

R: Sí, eso no tiene ningún sentido. Es lo mismo con lo de las orquestas. No es ir, y hacer un evento, en donde se involucren las personas, y luego ya con el tema de la continuidad, de la praxis, del

instrumento, del ensayo, del contacto entre los actores, eso es importante. Y eso es muy similar, lo que se ve allá y aquí.

Paola: Sí, sí. Te lo pregunto, porque estoy teniendo problemas para aterrizar cómo voy a evaluar; porque es una evaluación muy cualitativa, o sea, ¿cómo evalúas el sentido de identidad? o sea, es complicado, ¿no?

R: Uy, sí.

Paola: Y aparte que requiere más tiempo, ¿no? Ya ves que los trabajos de tesis, luego así de que ya, tienes que presentar...

R: Sí. No, y además hay que tener una cosa clara, también creo yo, Paola, el alcance; normalmente estas cosas se validan en el tiempo también, ¿sí? Por ejemplo, hay una escuela con la que se hizo un trabajo que, no fue solamente de ir una vez. Sino que, era un trabajo sostenido, fue un trabajo sostenido durante un tiempo, en una zona vulnerable de Cali. Entonces, eso, te permite ver cómo es la transformación, ¿sí?, o cómo se puede coadyuvar a transformar, pero, en la medida en que pasa el tiempo, y eso desde luego aquí no, no tendrías...

Paola: Tanto tiempo para plasmarlo, ¿no?

R: No. Es más, una cosa de lectura, creo yo, de la primera instancia, del primer momento, y luego ya, con el tiempo, pues estos también son temas vivos, ¿qué va sucediendo? Y a ti, es algo que te llama la atención, yo me imagino que seguirás en contacto con este tipo de cosas.

Paola: Sí, seguramente.

R: Y claro, eso está ahí. Pero definitivamente, estos procesos no son, digamos, de resultados... hay unos resultados que son lo que llamamos nosotros, esas victorias tempranas, que son cuando la gente ve la transformación tangible, a través de la intervención que se hizo en el colegio, producto del trabajo. Pero ese no es el fin último, el fin último en donde en realidad está, es en la transformación de las personas.

Paola: Claro.

R: ¿Sí? No del espacio físico, obviamente tiene que haber una conexión, porque una cosa condiciona la otra también, pero no es el fin último. Y, cuando la gente dice, "es que ya tengo una herramienta para seguir trabajando este tipo de interacciones sociales" y nosotros nos retiramos, se retira el equipo de diseño, es fantástico. Porque ya eso, descubren que...

Paola: Echa a andar...

R: Claro, echa a andar unas dinámicas, que involucran, por ejemplo, cosas que a veces no sucedían, y que estaban muy ausentes. Los padres dentro de una comunidad educativa, se vinculan de otra forma, con sus hijos, dialogan de otra manera con los maestros, y eso es, impresionante. Entonces claro, pero eso no es de un día para otro. Entonces, ni el fin último es la intervención física, ese es un medio para lograr en últimas la, digamos, esa articulación, entre los actores y también tener una forma de hacer las cosas; porque es que mira, yo creo, Paola, que, y por eso voy siempre tanto sobre el tema del modelo. Si no hay algo sobre lo que yo pueda estructurar ciertas dinámicas, viene otra persona... luego la persona que estuvo en ese momento, bien, puede que lo asuma, pero si no hay quién se capacite, y se releve, y entiende y mire, "si hacemos estas cuatro acciones, una vez al año, entonces eso implica que tendremos tales resultados". Prever resultados, planificar los tiempos, entender las motivaciones de los actores, eso implica otras estructuras. Entonces, por eso es importante, por eso ahí, siempre insisto como en el potencial tan enorme, como detonante, que tiene el diseño al concebirse, justamente como estructura, como vehículo.

Paola: Sí, no sólo el resultado gráfico, que es normalmente lo que uno piensa, o la gente en general piensa del diseño, sino ir, dar unos pasos atrás, y ver... de dónde viene.

R: Exacto. Claro que también lo gráfico queda en el tiempo, y es importante.

Paola: Es lo que se visibiliza ¿no? el trabajo, de esa manera.

R: Y también tiene un valor enorme, no lo podemos discutir. Yo no sé si al final lograste reunirte con Fernando.

Paola: Fíjate que no, ya no pude. Estuve, sí, no sé qué pasó.

R: Ayer, me mostraba el trabajo que hicieron con el otro proyecto, que es murales rurales. Y ahí salen unos productos editoriales que les quedan a los chicos, también de la misma manera, como en "Colores por la Vida". Y lo que hacen ellos es fantástico, fantástico.

Paola: Ya.

R: Hoy es viernes, a ver si está ahí para mostrártelos, para mostrarte el material.

Paola: Vale, vale.

R: Pero es increíble. Entonces, claro, por eso digo, lo gráfico y lo visual también es importante, y tiene mucho peso, porque eso queda ahí como parte del acervo, que se ha construido con la comunidad, no es algo que me llega desde fuera. Entonces, ese ejercicio de diseño, además con esa cualidad de ser participativo, y de detonar procesos de co-creación, que luego vuelven a la comunidad, pues en forma de un material editorial, que de todas maneras ellos pueden revisar, y a veces se ven allí, porque es que hay una ilustración que hace alusión a algún actor en particular, eso es fantástico. Entonces queda, eso es otra cosa que se ha monitoreado, y permanece en el tiempo, ellos lo cuidan, entonces claro, es parte de lo que ellos conciben, y además yo creo que tiene, conciben como propio, pero, además, otras cosas que son importantes ahí, que yo creo que ahí es donde está el tema epistemológico, es el trabajo con la identidad del sujeto, del ser humano. Es el fortalecimiento a través del reconocimiento, y yo creo que eso es fundamental.

A principios de año hicimos un ejercicio, con estudiantes de diseño básico, de diseño II de aquí, de la carrera de diseño y de diseño, también básico de la Ibero México, en Santa Fe, y fue reconocer justamente ese trabajo de las fortalezas que hay, en la identidad, a través del reconocimiento, de cosas que pasan inadvertidas, y las trabajamos por ejemplo desde la observación de nuestros centros urbanos en Cali, y en ciudad de México. Y empezaron a emerger tantas cosas allí, que es fantástico, desde la gráfica popular, hasta elementos patrimoniales, materiales, pero luego, cómo eso tiene una conexión con unos determinados sonidos del lugar, en determinados tiempos. Bueno, entonces es un ejercicio muy importante, que luego ellos lograron, además, en equipos conjuntos de México y de Cali, plasmar en unos carteles.

Paola: ¡Ah, super!

R: No, entonces, claro, pero es nuevamente el ejercicio de la creación y la construcción de identidad a través del reconocimiento. Cuando eso sucede, cambia todo, cambia todo.

Paola: Sí, porque hay un fondo en el diseño ¿no?

R: Claro, porque es que cuando yo me reconozco como sujeto dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, que tiene un acervo, ya eso contribuye y coadyuva a que yo diga, bueno, es que somos de tal estas maneras, tenemos estos...

Paola: Los símbolos propios ¿no? de las comunidades, cada grupo tiene sus símbolos que solamente ellos saben.

R: Exactamente, y eso es valiosísimo. Entonces, fíjate que allí ya es ejercicio, solamente a través de la intervención que, como decía, puede quedar en la propia, digamos, acción que se hizo en un determinado espacio, y en los productos editoriales ya, pero en lo que significa para el sujeto, cuando hablamos de esa construcción de identidad, de reconocimiento, eso es fantástico. Y se ve fortalecida cuando vemos, eso sí lo hemos monitoreado, no tanto como quisiéramos, obviamente, pero sí cuando se vuelve sobre el territorio, y es el hecho de que lo que se generó en su momento en una interacción anterior, se cuida, se protege, y se transmite como que si fuera, digamos, un elemento supremamente valioso, de orden cultural, y de orden identitario, en fin, porque ellos son co-creadores. Y ha pasado con comunidades rurales, y ha pasado... o sea, es una cosa bien interesante también.

Paola: Qué bonito.
R: Sí, es muy lindo.
Paola: Bueno, pues muchas gracias.
R: Con muchísimo gusto.

Fuente viva 2

Entrevista a Henri José Ugas Brito

16/septiembre/2019

Instalaciones de la Orquesta Sinfónica de Siloé, Cali, Colombia.

Paola: H. ¿me puedes decir tu nombre completo, por favor?
H: Sí, Henri José Ugas Brito.
Paola: ¿Cómo empezaste en la música, y a los cuántos años?
H: Tenía 8 años, cuando un primo, que era profesor de solfeo en la escuela de música, le dijo a mi tía que me inscribiera, que qué hacía ese jovencito por ahí, por las calles corriendo, y lanzando piedras (risas).
Paola: (risas) a todo mundo ¿no?
H: A todo el mundo, entonces, que sería bueno, eh, que me inscribiera en la escuela de música para aprovechar el tiempo. Y entonces me hicieron la propuesta, mi tía me dijo, para inscribirme en la escuela de música y yo le dije que sí, y así empezó este trayecto, a ver mis primeras clases de solfeo, de cuatro, de piano,; y tres años más tarde, después de que tenía ya cierto tiempo estudiando la parte teórica de la música, me llevan a la orquesta sinfónica para conocer los instrumentos de la orquesta, y me presentan al director de la orquesta sinfónica, me presentan a una maestra de violín, y, me pregunta que qué instrumento me gustaría tocar, y yo inmediatamente dije que el violín. Y ahí es cuando inicio yo con esta maestra, a ver mis primeras lecciones. Resulta que en ese mismo año se estaba creando la orquesta infantil de mi pueblo, y entonces fue buena oportunidad porque inicié con la fundación de la Orquesta Infantil, en el año 95.
Paola: En el 95... ¿y ya existía el Sistema Nacional de Orquestas para entonces? Ya tenía un rato ¿no?
H: Sí, sí
Paola: ¿Las primeras clases que tomaste de teoría y eso, fue fuera del "Sistema"?
H: Fuera del Sistema.
Paola: ¿Y ya después ingresaste al Sistema?
H: Ingresé al Sistema, sí. Entonces bueno, pues a partir de allí, este, las clases que yo había recibido en la escuela de música, me ayudaron muchísimo, porque me dieron buenas bases formativas de la música, entonces, claro, cuando agarro el instrumento, ya era mucho más sencillo todo. Este, y comienzo a ver mis primeras lecciones, mis primeras clases, mis primeros ensayos con la Orquesta Infantil, una bonita experiencia, porque eran con otros compañeritos, también todos empezando de cero una nueva orquesta, y la profesora era muy dedicada, muy, muy afanada al trabajo. Entonces, tiempo libre que teníamos, tiempo que era para ensayar, para estudiar. Todos los sábados y domingos ensayábamos.
Paola: ¿Ah sí?
H: Sábados y domingos. El sábado todo el día, ella hacía lo que se llamaba un seminario, y entonces nos pedía que lleváramos los almuerzos para la clase, y pasábamos todo el día en la orquesta, desde la mañana, hasta las 5, 6 de la tarde. El domingo igual, y había, recuerdo que había padres que a veces se quejaban porque ellos querían ir a la playa...
Paola: Ya, y no podían.

H: O querían ir de paseo. No, muchos se iban, pero dejaban a los niños ahí y se iban a la playa ellos, y cuando venían de regreso los pasaban a buscar. Pero de verdad que eso sentaba un compromiso en nosotros así de niños, de poder, de poder, este, dedicarnos a la música, y ver la música como un verdadero compromiso.

Paola: ¿Y para ti era difícil, o sea, ir los fines de semana y todo eso, o lo hacías...feliz?

H: No, no, yo encantadísimo, yo vivía en mi orquesta (risas).

Paola: Oye, y ¿cómo era tu contexto social en, en qué ciudad es, me habías comentado...?

H: La ciudad de Carúpano, eso es una ciudad que queda al oriente de Venezuela, en toda la costa, en todo el frente de la isla de Margarita.

Paola: ¿Y cómo era tu contexto social, tu comunidad, tu...?

H: Sí, bueno, un contexto social de verdad, este, bastante popular, muy humilde; mi familia, este, yo fui criado con mi familia paterna, nunca fui criado con mi familia materna, ni con mi papá, ni con mi mamá, ellos, digamos, tomaron como vidas independientes, pero sí estuve con la familia de mi papá. Con mi abuela y con mis tías, y ellas eran las que me cuidaron y me criaron. Mi casa parecía una casa hogar, porque estábamos todos los primos ahí, de todo lo demás, de todas las demás tías, que no sé, se iban a trabajar, cosas, y todos estábamos ahí con la abuela, y con otras tías ahí. Y ahí llegábamos todos, vivíamos ahí, eh, me recuerdo que pasaban los primos por temporadas; había un primo que vivió por uno o dos años, estudió un tiempo, después se fue nuevamente con sus padres; después vinieron otros primos, y así...

Paola: O sea pura fiesta, de niño ha de haber sido algo...

H: Sí, no, eso era corriendo, jugando, por todos esos patios, por todas esas calles, todos los días, todas las noches. Este, esa era mi vida antes de estar en la música, después de verdaderamente, conocí la música, eh, me fue como que absorbiendo más a la responsabilidad y más a la disciplina y al estudio, que ya con los amigos. Después como que, venía y no sé, veía como un poco ahora los juegos, un poco bruscos, poco agresivos, y yo como que no, no, no voy a entrar. Entonces como que fue atrapando, y atrapando y atrapando, y cada vez alejando más de la calle, y acercándome más a la música.

Paola: Y ¿tenías amigos también que estaban en la orquesta, y que les pasó lo mismo que a ti o fue...?

H: Sí, sí, de verdad que uno arma un grupo, y ya nuestro grupo y nuestra familia, se vuelven los compañeros de la orquesta.

Paola: Y a lo largo, bueno, me platicabas que después entraste a la orquesta nacional.

H: Sí, eso fue en el año 98, que hicieron una selección nacional, para integrar que iba a representar a Venezuela, en una gira, para un concierto en el Palacio de la UNESCO en París, y para varios conciertos en Italia, una gira de conciertos por Italia. Entonces se hicieron las audiciones en el pueblo, eh, donde fuimos selectos 6 jóvenes de mi estado, y la orquesta estaba conformada por 180 integrantes en ese entonces. Fueron audiciones muy rigurosas, en Caracas hacían más y más filtros, hasta que quedamos en 150, y esa fue la orquesta conformada. Esta orquesta, de verdad que fue la más grande experiencia que he podido tener en toda la vida, porque los ensayos eran directamente con el maestro Abreu, que ha sido el fundador del Sistema Nacional de Orquestas, y con muchos grandes maestros que tenemos ahí, día a día, de verdad que eran jornadas de ensayo muy intensas. Nosotros nos íbamos en nuestras casas a hospedarnos todos en un mismo sitio, por hasta 20 días, en unas encerronas en donde comenzábamos nuestros ensayos a las 8:30 de la mañana, hasta las 2:30 del mediodía, almorzábamos, continuábamos nuestros ensayos de 3 de la tarde a 6 de la tarde, un pequeño refrigerio, y continuábamos ensayo desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche, como por 15 o 20 días en ese plan de trabajo. Y eso fueron durante muchas, muchas temporadas, nosotros de verdad que vivíamos prácticamente compartidos entre la ciudad de Caracas, y nuestros pueblos. Sí, ya nuestras clases, en nuestro sistema de estudio prácticamente modificó nuestros colegios, teníamos demasiados permisos, permisos, pero estaban justificados porque estábamos trabajando con el Sistema de Orquestas; desde

los 14 años, o sea, que más aún se iba incrementando la responsabilidad, compromiso, los retos, y poder alcanzar toda esta, estos trabajos que venían ya planteados. Eso, digamos que ya no hubo más vacaciones durante aproximadamente 5 años, no había más vacaciones para nosotros.

Paola: ¿Y tú lo resientes, o igual lo hacías totalmente convencido?

H: No, no, maravillado.

Paola: Eran como vacaciones para ti ¿no? quizás.

H: Sí, porque estábamos en de verdad lo que nos gustaba. Pero cualquier espacio de tiempo, de temporada libre, como semana santa, carnaval, vacaciones escolares, eh, navidades, todo eso, el Sistema lo aprovechaba para hacer trabajos intensivos de montaje, nuevos repertorios, o compromisos artísticos con directores de orquesta, en esa temporada justamente.

Paola: ¿Y cómo describirías al Sistema, y al maestro Abreu?

H: El maestro Abreu, una persona que te enseñó una filosofía de vida a través de la música, y a través del servicio a los demás, a través de la música. Él una vez en una ocasión me comentó, me decía: "mi querido, tenemos que entender que el Sistema está para ayudar a los demás". O sea, nosotros nos formamos, y con el mismo espíritu de trabajo que nos hemos formado, nosotros transmitimos eso a los que vienen ahí, transformándose también. Y así ha sido el Sistema en todo momento. El Sistema ha sido una gran escuela, para muchos, muchos jóvenes en el país, de verdad que yo pienso que quien habla del Sistema, y quien ha pertenecido al Sistema, lo mira como, como una casa, como una familia, y como algo muy, muy especial. Y el maestro Abreu, era nuestro padre, nuestro abuelo, el guía, el que nosotros admiramos, queríamos ser como él, queríamos de verdad tener la misma, los mismos conocimientos, el maestro era una persona muy, muy, muy preparada, de verdad, eso lo admirábamos mucho de él. Recuerdo un ensayo que íbamos de gira a Italia, y llegaron unas personas de la embajada de Italia, a conversar sobre las costumbres, en Italia, sobre como era la vida allá, un poco para ponernos en contexto, de hacia dónde íbamos. Y recuerdo que esa misma charla, a la gente de la embajada, el maestro terminó dándonos una clase de historia romana, pero así toda de memoria, de fechas, y que Constantino, y que lo otro, y nos dio una clase... nosotros todos así, maravillados escuchando al maestro Abreu. El maestro Abreu no sólo fue músico, fue un gran economista, de gran trayectoria, fue un político venezolano también; una persona de mucha admiración, al cual le tenemos un gran respeto y lo tenemos en ubicado en un gran sitio, tanto en su ejemplo, como aquí internamente, mucho afecto y cariño para él.

Paola: Claro. Y a raíz de que él falleció, hace un par de años, ¿qué ha pasado con el Sistema?, ¿cómo está el Sistema ahora, y bueno, por la situación política de Venezuela?, ¿cuál es la situación del Sistema?

H: El Sistema sigue trabajando en su esencia, en tener, en formar niños y jóvenes, y darles digamos, esa, esa, intercambio de espacio libre de los jóvenes, a que tengan el contacto con la música, y tienen las posibilidades de poder ver las clases. Sí, efectivamente el sistema ha tenido una gran merma de profesores, debido a la crisis, que han emigrado en busca de estabilidad, de posibilidades en otras naciones, porque realmente son condiciones un poco difíciles. Entonces, el Sistema no ha estado cerrado, en un principio sí era como que, oye, no, no, se ponía un poco estricto, de las personas que estaban saliendo del país, porque cuando alguien salía, era porque ya estaba buscando posibilidades, pero después como ya, una vez entendían la situación, ya el Sistema vio como que, no bueno, ya es definitivo, las personas tienen la libertad de poder decidir pa' donde se va ir. Y muy buena parte, o una gran parte del sistema, este, se fue del país, sobre todo los maestros que estaban allá. Pero como el Sistema, siempre ha sido un semillero, y en donde el liderazgo se asume, a través de la práctica, entonces, los jóvenes que estaban ahí en frente, comandando su fila, o la orquesta, fueron los que tomaron la batuta, y dijeron, bueno, esto no se va a parar, nosotros seguimos adelante con esto. Y ahora los nuevos directores, son una nueva generación de jóvenes que han estado ahí formándose con los que ya anteriormente. Y así se va a seguir sucediendo durante todo este trayecto.

Paola: ¿Tú tienes contacto todavía con ellos?

H: Sí, sí, claro, tengo contacto con muchos compañeros del Sistema, tanto los que estamos afuera, como los que están allá adentro todavía.

Paola: Qué complejo ¿no? Y, tú, después de que tocaste con la orquesta, decidiste convertirte en maestro, ¿cierto?

H: Sí

Paola: ¿Cómo fue la transición?

H: Fue una decisión porque ya salía del último año de bachillerato, y tocaba como decidir, ¿no? Yo tenía la posibilidad de estudiar en una universidad en el oriente del país, otra carrera, quería estudiar ingeniería de petróleo.

Paola: Ok (risas)

H: Sí, porque, no bueno, mira, hay una posibilidad para que se pueda estudiar, y tienes posibilidades de que te puedan dar cupo en la universidad, pero yo pensaba, y yo decía, no, pero es que yo he sido un músico siempre, y yo no me veo como que...

Paola: Como ingeniero...

H: Como ingeniero, ni nada de esa cosa. Y entonces yo tomé la propia decisión, yo recuerdo que en una de las últimas giras que habíamos hecho con la Orquesta Nacional Infantil de Venezuela, a nosotros en a gira nos daban un pequeño viático, de incentivo, para que nosotros compráramos nuestras cosas. Entonces yo recuerdo que, en la última gira, en las últimas dos giras de la orquesta, yo guardé mi viático porque ya tenía pensado irme a Caracas, pero mi familia no tenía cómo enviarme a Caracas, entonces yo dije, nada, de alguna manera tengo que resolverlo. Y guardé ese viático, y con eso me estuve sustentando en Caracas aproximadamente por 6 meses, mientras llegué a Caracas. Llegué hospedado a casa de un tío que vivía en Caracas, y por ahí digamos, inició todo. Entré a la universidad, hice mis pruebas, empecé en la universidad, y con ese viático, ese fue mi inicio. Pero hubo un momento en que el viático comenzó a mermar, y yo, ajá, y ahora, ¿qué hago en este momento que ya no tengo?; mi familia no puede enviarme, este, yo tengo que buscarle solución a esto, y entonces voy a conversar con el maestro Abreu, y pues le planteo: maestro yo, yo vengo acá a exponerle una situación, cómo me he estado manteniendo en Caracas, cómo he estado acá, y pues yo vengo a ofrecerme, porque yo puedo darle clases a niños, yo vengo a ofrecerme aquí, mi, mi, para dar clases, y pues con eso que pueda obtener allí, me pueda yo seguir manteniendo aquí en Caracas, y seguir estudiando música, que es lo que quiero. El maestro inmediatamente y receptivamente, llamó al director del núcleo de Montalbán, que era el principal núcleo de la ciudad de Caracas, el núcleo modelo digamos, uno de los núcleos modelos del Sistema en el país. Y pues le dio mis referencias, le dijo, pues él va de mi parte, atiéndemelo allá, y me dijo, empiezas mañana mismo. Vaya para allá, converse... y bueno, ahí empezó mis clases con un grupo de niñitos, muchos niñitos entre 6 y 8 años; eran terribles, se montaban en las sillas, se montaban en las ventanas, y yo ¡no!

Paola: ¿Cuántos años tenías?

H: 17

Paola: Ay, estabas chiquito también.

H: Y yo, ¡no, no puede ser! Tenía que bajar a hablar con el coordinador siempre: es que los niños se portan muy mal (risas). Pero, pero fue una experiencia muy bonita. Con esta orquesta estuve como aproximadamente, unos 3 o 4 meses, apenas, porque después de esos 4 meses, me llaman de la directiva del Sistema, que necesitaban conversar conmigo, y yo todo asustado, ay dios mío, qué hice mal. Y entonces resulta que, yo había preparado una orquesta de niños, de esos niños de 6 a 9 años, había preparado una orquesta, para un curso de dirección que iba a dar el maestro Dudamel. Eran sus primeras clases de dirección, él estaba también iniciando en esa época en la parte de la dirección, y entonces, parece que el trabajo gustó bastante, en el Sistema, y dejó buenas referencias, y me llaman

para decirme, mira, que te vamos a ascender, a un proyecto especial que vamos, que se va a hacer aquí en la ciudad de Caracas. Se va a crear una orquesta como la Nacional Infantil de Venezuela, pero como en esta época, un poco los recursos no estaban tan en bonanza, entonces decidieron que, para poder atender las actividades artísticas de la nacional, se iba a hacer una orquesta en Caracas, con todos los jóvenes de la ciudad de Caracas, que fuera representativa, pero que tuviera un alto nivel. Y se contactaron un grupo de maestros para que fueran los maestros de esta orquesta. Todos eran maestros de la Orquesta Simón Bolívar, menos yo. De verdad que para mí fue algo de gran, gran aprendizaje, porque yo aún no estaba en la Orquesta Simón Bolívar, si no que, entré como maestro ahí con ellos. Entonces claro, yo veía a todos esos maestros, que eran los maestros que todos admirábamos en el país. Paola: Y que te dieron clase a ti, también.

H: Y que me dieron clase a mí. Y entonces yo formaba ahora parte de este equipo de trabajo, con todos esos grandes maestros. De verdad que eso me, me dio mucha, mucha alegría, y mucho aprendizaje, sobre todo. Ellos me ayudaron muchísimo, la verdad es que fueron muy receptivos conmigo. Este, y pues se emprendió el trabajo con esta orquesta, que allí, fue maravilloso cómo se iba a trabajar, era un trabajo muy organizado, trabajábamos todos los días con esta orquesta, por dos horas les dábamos talleres, por fila, y después la orquesta ensayaba, luego de 4 a 6 de la tarde. O sea, nosotros trabajábamos solamente de 2 a 4 de la tarde con esta orquesta, el resto después se quedaban ensayando ellos. Pero no, una gran, gran, gran experiencia.

Paola: ¡Super! ¿Cómo describirías para ti... qué significaba la música para ti, de niño, y qué significa ahora la música?

H: Mira, curiosamente, cuando estábamos en tercer grado, en la escuela, apenas tercer grado, era un niño, la maestra nos para a todos en clases, ¿qué quieren ser cuando crezcan? Y todos decían, arquitecto como mi papá, doctor, abogado como mi mamá, y yo me paré, ya había yo iniciado en la música, tenía como 8 o 9 años, y yo: yo quiero ser director de orquesta, quiero ser un gran violinista (risas). Y fue así, me convertí después en un violinista, y en director de orquesta.

Paola: O sea, ¿tú lo tenías super claro desde niño?

H: Desde niño. Y ahorita, ha sido mi vida completamente. Creo que, si vuelvo a nacer, elijo ser músico nuevamente.

Paola: Y ¿qué crees que signifique la música o este tipo de proyectos, que nacen del Sistema, y que se han replicado en todo el mundo, prácticamente, o en muchas partes? ¿qué significado crees que tenga, o qué valor crees que tenga para las comunidades?

H: Mira, primero, el valor de la, del entender, o digamos, acercarse al arte, que el arte, digamos, de cierta manera, profundiza en esa sensibilidad interna del ser humano, y que permite un poco el ver más allá de lo que está allí al alcance. Y creo que también tiene parte de integración, porque un niño que forma parte de una agrupación, o de un entorno, automáticamente integra a toda su familia, a todos sus vecinos, a toda su comunidad; porque ya ese niño, al pasar por ahí en su comunidad, con un instrumento en la mano, refleja de que forma parte de un grupo, y esa misma comunidad lo está viendo, de que ese niño se está integrando. Inclusive, después los amiguitos, los compañeros del colegio como que ven, que ese es músico, y también quisieran formar parte, y yo creo que se va extendiendo, esto ¿no? La familia, obviamente está involucrada, toda la familia que esté, que tenga a un niño en una agrupación musical, está pendiente de todo su trayecto y su formación. Yo recuerdo mis vecinos, cuando yo pasaba con ese violín por ahí, caminando en frente de la casa: "mira, ya va a ahí el niñito con el violín". Entonces, cuando hice mi primera gira con la orquesta, entonces, "mira, el niñito con el violín que pasaba por ahí, ya está tocando con la orquesta". Y eso como que iba creando cierto orgullo también, dentro de la comunidad. Mi abuelita era mi fan número 1, muy orgullosa, mi abuela siempre salía cuando yo iba de una gira, mi abuela iba donde la vecina: "y mi nieto se va de gira para Francia" (risas). Y yo: "¡abuela, pero no diga eso!". "No, no, pero es que tengo que decirlo".

Paola: (risas) Claro, el orgullo de la familia. ¡Qué linda!

H: Entonces yo creo que se formó un orgullo, la comunidad te respalda, este, porque, porque estás haciendo algo productivo; estás haciendo una labor de verdad, que es muy buena para nuestra formación, para nuestro crecimiento. Yo no sé qué sería de mí, si no hubiese conocido la música, ni idea. De verdad que, en una oportunidad tuve la ocasión de decirle al maestro Abreu, de darle las gracias, personalmente, le dije: "maestro Abreu, de verdad que quiero agradecerle personalmente, por todo esto que hizo por Venezuela, por todo esto que ha hecho por nosotros. No sé qué sería de mi vida si no hubiese conocido la música". Sus palabras fueron, un poco de: "no, mi querido, usted es un joven muy talentoso, y hubiese encontrado cualquier camino" (risas).

Paola: ¿Cómo viste tú...o sea porque la música clásica, normalmente en los entornos así populares, pues no se escucha, ¿no?, o sea es como, no sé, en Venezuela supongo que escuchan también mucha salsa, y mucha música...

H: Sí, sí, claro

Paola: ¿Cómo fue la integración para ti, y para tu familia y para las comunidades, de la inserción de este tipo de música, en un entorno que normalmente no estaría?

H: Sí, a veces las comunidades no están preparadas para el entorno de la música clásica, pero fíjate que, yo recuerdo al principio, cuando de repente a la música se le decía, música de muerto, porque sí, a la música clásica se le decía, no, esa música de muerto, esa música fúnebre, porque eso digamos que, es una tradición de que cuando fallece un personaje, o fallece alguien, entonces la radio o la televisión, para rendirle homenaje, ponen música clásica, como respeto. Entonces bueno, pues las personas asocian la música clásica, con música fúnebre, o de un velorio. Entonces, digamos que, en principio, fue así, y el Sistema mismo, tenía ese cierto, esa cierta visión; no, digamos en la parte de la visión de cómo lo ve una persona, que un poco desconoce del mundo de la música. Sin embargo, para Venezuela fue crucial poder insertar, toda la, el panorama de la música, todo el abanico musical, insertarlo como parte de integración. Entonces, nacieron en el Sistema, orquestas típicas de música popular, agrupaciones gigantescas; podía haber una orquesta de arpas, arpa llanera, tocando música llanera, música tradicional, y 250 niños, con 250 arpas tocando ahí.

Paola: ¿A raíz del Sistema, o sea niños del Sistema?

H: Del Sistema. Podía haber orquestas de salsa, entonces, había muchas orquestas de salsa en cada núcleo, y había una representativa. Entonces, digamos que al que le gustaba la música de salsa, tenía dónde ingresar al Sistema; al que le gustaba música de rock sinfónico, tenía dónde ingresar al sistema; al que le gustaba, todos estos estilos, el estilo afro caribeño, también había una orquesta afro caribeña. O sea, entonces, digamos que se masificó todo a tal punto de que, el que quería cualquier cosa con la música, el Sistema tenía la oportunidad de poder atender esta necesidad.

Paola: Sí, porque son bases musicales a final, y lo clásico es lo, como la estructura, ¿no?

H: Es la estructura, y digamos que, a la música académica, conocida como música clásica, porque digamos que, los repertorios, se forman unos clásicos, una quinta sinfonía de Beethoven ya se hace una clásica (risas). Todo el mundo conoce "ta ta ta tan", ya eso lo escucha todo el mundo, y sabe que, no sabe que es de Beethoven, pero ya lo escucha de alguna manera. Entonces, pero en realidad, debería llamarse música académica, como tal.

Paola: Y ya para terminar, para que no, te van a estar esperando tus alumnos ahí. ¿Cómo ves aquí en Colombia, tu experiencia aquí en Colombia, a diferencia de Venezuela? Son países, bueno, toda Latinoamérica somos muy parecidos, pero creo que Colombia y Venezuela más ¿no? Son culturas muy parecidas.

H: Así es

Paola: ¿Has visto alguna diferencia, o crees que el proyecto del Sistema puede ser aplicado en cualquier cultura, cualquier lugar?

H: Mira, hay mucha diferencia, sí hay mucha diferencia, por cuanto a que, el Sistema, digamos que, un país entero, el Sistema tenía un presidente, que ese presidente era el maestro Abreu, tenían gobernadores, que es esos gobernadores, había un representante del Sistema en cada estado, y tenía muchos alcaldes; esos alcaldes eran los directores de cada orquesta, de cada pueblo. Entonces, era una como una red gubernamental, toda direccionada en una misma vía, con unos mismos lineamientos, para en un mismo proyecto. Creo que es la única diferencia, porque no contamos, aquí en Colombia, con esa estructura. Hay muchas fundaciones, pero ninguna depende de otra.

Paola: ¿Son esfuerzos como asilados, digamos?

H: Asilados, cada quien. En Medellín hay un, como un Sistema, pero allá, no tiene nada que ver con el de Bogotá, no tiene nada que ver con Cali; la fundación de aquí no tiene nada que ver con la otra fundación. O sea, cada quien es particular. Es la diferencia que yo mayormente veo, pero, sin embargo, el trabajo, en esencia sí es el mismo, es la enseñanza a los niños, y poderles transmitir a las comunidades, sobre todo más vulnerables, ese acercamiento y posibilidad de que puedan tener contacto, con una de las artes, como lo es la música.

Paola: Pues muchas gracias. Fue una gran oportunidad conocerte acá, y que puedas contar esto de viva voz, porque lo he leído, pero no es lo mismo que alguien te lo cuente, que lo ha vivido.

