

Red de Escuelas de Música

Ficha presentación

1. Resumen

En 1996, la Alcaldía de Medellín creó, mediante un acuerdo municipal, la Red de Escuelas de Música (RED), a partir de una iniciativa de la Fundación Amadeus sobre educación musical gratuita para niños con escasos recursos. Se trata de un proyecto de formación humana integral, donde la música juega un papel principal, destinado a los niños, niñas y jóvenes de los barrios más desfavorecidos de Medellín con el objetivo de ofrecerles alternativas de futuro a la violencia. La RED cuenta con escuelas en los barrios con menores índices de desarrollo humano que imparten una formación básica en música sinfónica a niños y jóvenes entre los 7 y los 19 años.

La Red de Música de Medellín cuenta con dos etapas: la de formación básica desarrollada en las escuelas, que administra la Universidad de Antioquia; y la de proyección artística, en la cual se conforman las orquestas sinfónicas y coros con niños, niñas y jóvenes que muestran niveles avanzados en su formación musical y son remitidos desde las escuelas. Esta etapa es administrada por la Fundación Amadeus.

2. Fechas importantes

- 1996 Establecimiento de la Red de Escuelas de Música de Medellín.
- 1999 Premio Nueva cara de Medellín para el mundo, otorgado por la UNESCO.
- 2003 Premio El Colombiano Ejemplar, otorgado por el periódico *El Colombiano*.
- 2004 Premio Mundo de oro, otorgado por el periódico *El Mundo*.
- 2005 La Universidad de Antioquia entra en la gestión de la RED.

3. Ámbitos de actuación

Música / Educación / Desarrollo comunitario / Inclusión social / Cultura de paz / Inserción profesional.

4. Organización responsable.

Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín es la entidad responsable del programa en su totalidad, impulsando y poniendo los recursos para su funcionamiento. La secretaría de Cultura Ciudadana es una de las piezas clave en la estrategia de desarrollo impulsada por la Alcaldía de Medellín. En efecto, el proyecto de ciudad Medellín, la más Educada se plantea la urbe como un espacio educador, donde la cultura tiene un papel fundamental. En este sentido, se entiende que no es únicamente el espacio de la escuela que forma, ya que el espacio del ocio también permite difundir valores de convivencia y paz. El enfoque cultural de esta secretaría adopta un cariz social que se aleja del elitismo tradicional.

5. Socios colaboradores

- **Universidad de Antioquia.** La Universidad de Antioquia es una universidad con una historia de dos siglos. Su Facultad de Artes se fundó en los años ochenta del siglo XX desde entonces se ha consolidado como uno de los más importantes centros para el estudio, la producción, conservación y difusión de disciplinas como la Música, las Artes Representativas y las Artes Visuales. La Facultad de Artes mantiene una estrecha relación con las administraciones públicas con las que tiene concertados convenios relativos a procesos de formación en las diversas áreas del arte y la cultura.
- **Fundación Amadeus.** La Fundación Amadeus, institución privada sin ánimo de lucro, es heredera de la empresa de servicios musicales Amadeus creada por el músico Juan Guillermo Ocampo. Su objetivo es impulsar, diseñar y gestionar programas sociales que utilizan

la música como medio de desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes de Medellín así como de integración social. Actualmente se encarga de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles de Medellín.

6. Webs de referencia:

- **Alcaldía de Medellín**
www.medellin.gov.co
- **Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia**
http://artes.udea.edu.co/
- **Fundación Amadeus**
www.amadeusfundacion.org

7. Fuentes de información

- Entrevista de la Fundación Kreanta con Marta Eugenia Arango Cuartas, directora de la Red de Escuelas de Música. Medellín, Mayo 2007.
- Artículo “Medellín, del miedo a la esperanza”, de Marta Eugenia Arango Cuartas. Agosto de 2006.
- REY, Gloria Helena. “Medellín sin las viñas de la ira” para *IPS 27* de noviembre de 2006. <http://ipsnoticias.net/>

8. Datos de organización y contactos

- **Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia**
Web <http://artes.udea.edu.co/>
Teléfono (+57) 4 - 210 5895
Responsable Marta Eugenia Arango Cuartas, Directora
- **Secretaría de Cultura Ciudadana**
Web www.medellin.gov.co
Teléfono (+57) 4 - 385 5097
Responsable Jorge Melguizo, Secretario

Ficha descripción

Situación previa y contexto

Hace tres décadas, el músico Luís Uribe Bueno, que fue Director de Cultura del departamento de Antioquia, tuvo la idea de instalar en cada uno de los municipios rurales y semi-rurales de Antioquia una escue-

la de música y banda al mismo tiempo, instaurando el Plan Departamental de Bandas de Música. En casi todos los municipios había una banda informal, tradicionalmente de instrumentos de viento descendiente de las chirimías y agrupaciones musicales autóctonas indígenas de flautas, así como hay una tradición de la cuerda pulsada con el tiple, la guitarra, la bandola... La idea de la banda-escuela es enseñar lectura musical a los niños formalizando la enseñanza musical, puesto que hasta el momento la música se transmitía por tradición oral, así como sofisticar su sonido. Por otro lado la banda-escuela, ideada por Luís Uribe Bueno, tiene como objetivo convertirse en un elemento de construcción de paz, en un contexto de gran presencia del fenómeno de la guerrilla en la zona rural de Antioquia, es decir proponer una cultura de recreación alternativa en los pueblos. Los logros obtenidos por este plan impulsan al Ministerio de Educación a crear el Plan Nacional de Música para la Convivencia que recoge todas estas experiencias, pero con la idea de crear bandas más sinfónicas.

Hace más de diez años la ciudad de Medellín estaba muy convulsionada, el fenómeno del paramilitarismo y bandas de delincuencia común, llamadas combos, peleando por sus intereses entre ellas existía en casi cada barrio. Los niños y jóvenes eran víctimas, pero al mismo tiempo alimento para la violencia. En 1991, en Medellín se produjeron 350 muertes, el 90% de las cuales era de jóvenes de entre 16 y 28 años. Muchos chicos de las comunas de los cerros de Medellín optaban por integrarse en los combos ante la falta de oportunidades en el barrio y una situación familiar generalmente de desamparo, caracterizada por situaciones de violencia y soledad con padres ausentes todo el día. Además los combos les ofrecían numerosos atractivos: su sentido de la solidaridad, el secretismo, el poder, las armas, la droga... El 1% de los jóvenes de Medellín estaba armado.

En esta época, se empiezan a organizar los

seminarios Alternativas de Futuro para Medellín, en los que participan instituciones públicas y privadas así como organizaciones de la sociedad civil para diagnosticar los problemas de la ciudad y plantear propuestas de solución. Los niños y jóvenes son vistos como potenciales criminales. Así, se quiere lograr que los que no estén armados, no entren en el círculo de la violencia y se integren como sujetos sociales, convirtiéndose en impulsores de la transformación social de la ciudad. En este contexto de búsqueda de alternativas de futuro, de cultura, de educación... nace la Red de Escuelas de Música de Medellín. En 1996, la administración y la Fundación Amadeus, entonces impulsada y dirigida por Juan Guillermo Ocampo, músico con sensibilidad social actualmente detenido, crearon el programa de formación musical gratuita

para niños de barrios desfavorecidos. Lo que en su momento fueron alternativas de futuro se han convertido en políticas públicas de la Alcaldía de Medellín dentro de su proyecto Medellín, la más Educada. Es a partir de 2002-2003 que el Banco Iberoamericano de Desarrollo apoya económicamente la Red de Escuelas de Música. En mayo de 2005, al ser detenido el responsable de la Fundación Amadeus, el BID se desentiende del programa. Después de un breve lapso de disminución de la actividad, la Alcaldía de Medellín busca una entidad pública de prestigio para encargarse de la RED. Así, la Universidad de Antioquia toma la dirección de la RED y la fundación Amadeus sigue liderando la segunda parte del proyecto de bandas sinfónicas.

Objetivos y estrategias

Los objetivos de este proyecto son fomentar las actitudes no violentas entre niños, niñas y jóvenes, contribuir a su inclusión social y fortalecer el tejido social de Medellín. La estrategia escogida es el establecimiento de una red de escuelas de música en las comunas más desfavorecidas que potencien la formación integral de los niños así como la participación de los padres en las escuelas. La formación musical ofrecida proporciona educación y opciones de ocio, así como un trabajo en equipo que proporciona valores. Los niños, niñas y jóvenes de las comunas tradicionalmente vistos como potenciales malhechores se convierten en piezas clave de la transformación social de la ciudad en pos de la convivencia.

Escuelas de Música de Medellín;

En las escuelas de la RED se forma al ser humano en valores de convivencia, antes que en música. El enfoque metodológico es el del trabajo colectivo, en este sentido, se forma a los intérpretes para que toquen en una agrupación. La RED consta de 26 escuelas de música de carácter sinfónico ubicadas en barrios populares, generalmente con población mayoritaria perteneciente



Escuelas de Musica de Medellín

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1 - Alfonso López | 14 - Santa Elena |
| 2 - La Milagrosa | 15 - Belén Rincón |
| 3 - Santa Fe | 16 - San Antonio de Prado |
| 4 - Villa Hermosa | 17 - San Cristobal |
| 5 - Las Nieves | 18 - La Independencia |
| 6 - San Javier | 19 - Doce de Octubre |
| 7 - Poblado | 20 - Miraflores |
| 8 - Las Playas | 21 - Benjamín Herrera |
| 9 - Aranjuez | 22 - Las Granjas |
| 10 - El Limonar | 23 - Marco Fidel Suárez |
| 11 - Villa Tina | 24 - Moravia |
| 12 - Boston | 25 - Popular |
| 13 - Villa Laura | 26 - Blanquiazul |

a los estratos 1 y 2, de 16 comunas. Todas las escuelas están situadas en lugares estratégicos, donde gente de otros barrios puede acceder. Hay 3 escuelas más en los corregimientos, zonas rurales, de Santa Elena, San Cristóbal y San Antonio. 13 escuelas forman en instrumentos de viento y 13 en cuerda frotada.

Proceso: fases y desarrollo

Principios de la Red de Escuelas de Música

Cuando la Universidad de Antioquia se hizo cargo de la dirección, decidió emprender un trabajo de reflexión sobre el funcionamiento de la RED. Así, elaboró el documento “Presente y futuro de la RED. Bases para el redireccionamiento” donde se establecieron los principios que deben regir la RED.

En la dimensión pedagógica, se establece que el programa se inspira en diferentes modelos pedagógicos, adoptando un enfoque ecléctico y dinámico, que los docentes deben apropiarse.

En la dimensión socio-cultural, se determina que todos los actores: padres, secretarías, docentes... deben involucrarse en construir la RED implicándose en el cumplimiento de los objetivos, por este motivo se establece una comunicación permanente entre todos. En este sentido, para revisar el Manual de Convivencia se organizó una mesa de trabajo donde participaron todos los actores implicados en el proyecto. Asimismo, los padres participan activamente en la vida de la escuela, sus asociaciones son una red de apoyo social. Al mismo tiempo las aportaciones que hacen significan una importante red de apoyo económico.

En la dimensión estético-musical, la RED ha tenido desde sus inicios un enfoque sinfónico, sin embargo desde la Universidad

de Antioquia se cuestiona que no haya espacio para otras expresiones musicales. Así, se empiezan a trabajar partituras de música colombiana interpretada por orquestas clásicas.

Desde el punto de vista administrativo, se han instaurado unos criterios de administración de los recursos públicos para ser coherentes y racionales y conseguir mejores resultados.

Modelo de escuela

Las escuelas no se encuentran en lugares adecuados, puesto que están ubicadas en viviendas familiares arrendadas, que se han ido adaptando, pero no tienen salas insonorizadas. Las primeras escuelas estaban en los colegios, sin embargo se ha tenido que salir de algunas instituciones educativas puesto que deben atender el crecimiento de la demanda y la ampliación de la cobertura educativa. Por otro lado, en algunas escuelas, los rectores son muy celosos porque siendo el programa tan flexible, participativo, abierto, amplio, incluyente... entra en conflicto con una estructura escolar contraria: más selectiva y menos incluyente. En los colegios donde aún se encuentra la escuela de música se potencia el hecho que es un valor añadido. Hay niños con problemas (hiperactividad, mongolismo...) que en la escuela de música se comportan mucho mejor que en la escuela tradicional. Cada escuela tiene agrupaciones (coro, coro principal, semillero, prebanda, banda). Para atraer a los niños, el director toca con la agrupación en parques, iglesias, escuelas... del barrio, esto hace que muchos niños pidan a sus padres poder ir a la escuela de música.

Modelo de formación

La formación se divide en tres ciclos formativos. En el nivel inicial, el director recibe a los niños, les introduce en la lectura musical y los inicia en las técnicas vocales, a partir del juego. Se trabaja también la

Lema de la Red de Escuelas de Música de Medellín

Un niño que aprende a interpretar un instrumento musical jamás empuñará un arma

expresión corporal, mediante el reconocimiento del cuerpo para que los niños no tengan miedo a la puesta en escena y que el instrumento no sea extraño a su cuerpo. Esta etapa también supone una formación humana, puesto que los alumnos empiezan a pensarse en función del otro y a respetar las diferencias. El director pone en contacto a los niños con cada instrumento y les ayuda a escoger cual es el que mejor les conviene. En el nivel medio, los alumnos aprenden la técnica del instrumento con

Universidad de Antioquia o salen al exterior con becas para perfeccionar su formación. Se propicia que haya intercambios entre las escuelas para que los alumnos aprendan a convivir con desconocidos, pero esta relación se da sobre todo, cuando pasan a la segunda parte, todos los barrios se reúnen en orquestas. La Orquesta Sinfónica Infantil i Juvenil de Medellín así como el resto de orquestas, bandas y coros, promocionadas por la Fundación Amadeus dan conciertos en todo el mundo.

Valoración del impacto de la RED según el Banco Iberoamericano de Desarrollo:

Confianza: fortalecimiento del autoconcepto y la autoestima, factores asociados a la capacidad de logro y percepción de sus propias metas

Inclusión social: incremento de opciones y oportunidades de futuro; percepción de membresía y pertenencia a una red social

Habilidades para el manejo pacífico de conflictos: percepción de límites, responsabilidad social y manejo de emociones

Perseverancia y disciplina: valoración del esfuerzo para conseguir lo que se quiere

Uso del tiempo: mayor dedicación a la Escuela de Música que a otras opciones de recreación

Capital social: conseguir lo que quieren prestando atención a las reglas y sujeción a marcos colectivos de bienestar

Relación con el cuerpo: conciencia sobre el autocuidado. El impacto es cinco veces mayor en las mujeres que en los hombres

profesores especializados. Al cabo de unos dos años de empezar la formación, pasan a formar parte de semilleros de banda u orquesta y de los coros.

En el nivel avanzado, los alumnos salen de la escuela para formar parte de las bandas u orquestas según si la escuela es de vientos o de cuerdas. Se identifica a los alumnos que se comportan bien con los compañeros, que tienen valores de solidaridad, que son disciplinados, éstos van a las bandas y orquestas de la Fundación Amadeus. Siguen yendo a la escuela aunque estén en la orquesta principal. Algunos alumnos se convierten en monitores y docentes de la escuela, para ello reciben formación pedagógica. Los que son docentes siguen tocando con las bandas de la escuela cuando hay actuaciones. Otros alumnos desarrollan su propia carrera musical, estudiando la carrera de música en la

Extensión de la escuela

Existe una demanda por parte de los adultos de establecer una extensión de la escuela, sin embargo no se ha encontrado aún la estrategia. De momento, los padres tienen la posibilidad de participar en el coro de padres de la Fundación Amadeus que se reúne a cantar todos los domingos desde las 9h hasta las 14h en la Casa de la Música que es el lugar donde ensayan los coros y orquestas. En algunas escuelas, algunos directores se esfuerzan en hacer sesiones de apreciación musical para los padres.

Proyectos de futuro

Está previsto ampliar la cobertura de la Red de Escuelas de Música a todos los barrios y corregimientos de Medellín. Por otro lado, se está trabajando en la vinculación de las escuelas con el preparatorio de la Universidad de Antioquia. Finalmente, se

está dibujando el programa Formación Superior Musical para Orquestas Sinfónicas que proyecta la creación de la Escuela Avanzada de Formación Musical, un conservatorio que debe proporcionar formación superior a los alumnos de la RED.

Recursos humanos, infraestructurales y técnicos

La plantilla de personal está compuesta por 26 directores; 26 secretarías, que son madres de familia; 86 docentes; 1 directora general; 1 asistente de dirección; 2 asistentes administrativos; 2 coordinadores académicos; y 1 secretaria de la RED. El equipo directivo está formado por el Secretario de Cultura Ciudadana, la Decana de la Facultad de Artes, la Directora General, el Coordinador de Orquestas y Coros, dos asistentes musicales, un asistente administrativo y una secretaria. Los docentes son licenciados y músicos profesionales. 46 docentes son alumnos avanzados de la RED. Reciben formación en pedagogía y ahora se está empezando a hacer cursos de pedagogía del instrumento. Hay 26 escuelas, generalmente no están equipadas todo lo bien que deberían, puesto que ni las que se encuentran en casas particulares ni las de los colegios suelen disponer de salas insonorizadas. Sin embargo se está desarrollando un plan de adecuación e insonorización de las escuelas. Las orquestas, bandas y coros del programa también pueden disponer de la Casa de la Música de Medellín, un espacio en el Parque de los Deseos promovido por la fundación Empresas Públicas de Medellín y la Secretaría de Cultura Ciudadana. Se trata de un edificio de dos plantas que cuenta con cuatro salones y dos auditorios insonorizados y con una buena acústica. El espacio permite hacer presentaciones así como ensayos.

Presupuesto y financiación

En 2006, la Alcaldía de Medellín aportó 3.000 millones de pesos (985.322 euros), mientras que la Universidad de Antioquia aportó 400 millones de pesos (131.376

euros). El proyecto también recibe donaciones. Cada alumno cuesta 33 pesos (0,01 euros) al mes. Para desarrollar la etapa de proyección artística la Fundación Amadeus recibe una cantidad de dinero de la municipalidad.

Beneficiarios e impacto

- **alumnos:** 4.000 alumnos al año / 3.000 familias vinculadas
- **salidas profesionales:** 46 docentes escuela / 80 estudiantes de la carrera de música en la Universidad de Medellín

Modelo de gestión

El programa de la Red de Escuelas de Música de Medellín es impulsado por la Alcaldía de Medellín, pero es gestionado por la Universidad de Antioquia que dirige la RED. Por otra parte, la Fundación Amadeus se encarga de la difusión artística de las agrupaciones musicales formadas por alumnos de la RED. Las escuelas funcionan en red: imparten unos contenidos determinados, siguen los mismos currículos y comparten una misma filosofía. Todos los lunes todos los directores de las escuelas de música se reúnen con el equipo coordinador para hablar de los problemas y oportunidades.

Evaluación del proyecto

Lo más destacable del programa Red de Escuelas de Música es su filosofía, que consiste en formar seres humanos en los principios de convivencia, de construcción de la ciudadanía, de respeto por el otro y la diferencia por delante de ofrecer una formación musical. De hecho, las escuelas de música suelen poner el énfasis en la formación musical, y tienen gran interés en encontrar figuras que destaquen por encima de las otras. En la RED es más importante el aprendizaje del trabajo en equipo que la formación individual. Por otro lado, resulta interesante que el proyecto ofrezca tantas opciones de continuidad: integrarse en semilleros, en bandas, orquestas y coros de calidad, convertirse en docente... puesto que garantiza opciones de futuro a los alumnos.