

Panorama de las Orquestas Juveniles en el estado de Veracruz¹.

Antecedentes

Las orquestas juveniles en México surgen por la necesidad del acercamiento de los niños y jóvenes a esta actividad artística. Una de las más fuertes influencias para este movimiento fue el surgido en Venezuela en 1975 por el maestro José Antonio Abreu. Este programa musical es reconocido por rescatar a niños y jóvenes en pobreza extrema de la drogadicción y de otras acciones criminales.

En México se inicia el programa de Orquestas y Coros Juveniles de México bajo la dirección del maestro Fernando Lozano, en este programa musical se fundan más de 100 orquestas en toda la república. Contaban con actividades de enseñanza y de difusión de la música. Había un grupo de maestros itinerantes que daban clase de su instrumento en cada estado en donde tenían sede. Se entregaron instrumentos musicales, dotaciones completas para formar orquestas sinfónicas, es decir: violines, violas, violoncellos, contrabajos, instrumentos de aliento madera como flautas, oboes, clarinetes, fagotes, de la familia de los metales como trompetas, cornos, trombones y tuba, así como instrumentos de percusión desde un triángulo hasta timbales. Para este mismo programa musical se encargaron arreglos especiales de diversas piezas populares, así como la facilitación de las grandes obras maestras. También se contó con los compositores mexicanos a los que se les encargaron obras dedicadas especialmente para ellos. Arturo Márquez, Manuel Enríquez, entre otros.

Las orquestas en el estado de Veracruz.

¹ Participación como conferencista en el coloquio de Otoño de Música Veracruzana, historia, práctica y retos, SEV- UV. Con el tema ***Panorama de las orquestas juveniles***, Xalapa, Ver. 2014

Las agrupaciones musicales juveniles en el estado de Veracruz han sido, desde hace muchos años, la guía de muchos niños y jóvenes que han aprendido a convivir con la música, algunos la han convertido en su manera de vida, otros son excelentes melómanos y otros, practicantes *amateurs* que en algunos casos tienen un ingreso extra de su actividad económica formal.

La creación de las agrupaciones musicales en el estado ha sido diversa, pero siempre con la visión del acercamiento de la actividad artística hacia los niños y jóvenes. Siempre hay una institución o una persona motivando, alentando para que esta actividad esté siempre presente en su entorno. Pareciera que es el “sueño” de uno solo, que se va contagiando hasta ser el sueño de otros y que se convierte en realidad, una realidad que transforma. Transforma al individuo y transforma a la sociedad.

Estos programas musicales pueden estar incluidos en alguna institución privada o de gobierno, pueden ser agrupaciones musicales independientes, otras reciben diversos apoyos gubernamentales, así como otras que subsisten con apoyos de colegiaturas.

La música es un vínculo entre el individuo y la sociedad, el alumno de cada instrumento se dedica en lo individual para resolver, aprender y repasar sus pasajes técnicos y musicales, en este proceso de apropiación paulatina de los pasajes musicales se incorpora casi de inmediato a la sociedad musical haciendo ensambles con sus compañeros del mismo instrumento, así como con otros instrumentos de la misma u otra familia instrumental. Así que en esta parte del proceso el individuo pasa a ser parte de toda una sección musical y de toda una orquesta. Así, este alumno refuerza su autoestima para relacionarse con sus compañeros.

El proceso de este alumno es verdaderamente complejo, ya que sus sentidos deben estar alertas para participar en esta actividad. Su sistema técnico individual debe estar resuelto, o en proceso de resolver, todo lo que su partitura le requiere.

Tocar las notas exactas

Tocar afinado

Tocar en tiempo

Tocar con las articulaciones puestas en las partituras

Tocar con los matices mostrados

En ese mismo proceso debe tener su oído atento en tocar con su compañero de atril, que debe tocar exactamente lo mismo que él, pero si es un instrumento que su parte solo la hace uno solo, debe estar atento a los demás instrumentistas que tocan otras voces musicales, haciendo contrapunto o acompañando armónica y rítmicamente.

Su vista debe estar atenta a la partitura y al director del ensamble u orquesta para seguir cualquier indicación que este haga.

¿Quién los dirige? ¿Quién los guía? ¿Quién es el motivador? Hablemos un poco de la figura del director de estas agrupaciones musicales. El perfil de este personaje es verdaderamente un motivador apasionado. Si bien lo he dicho en muchas ocasiones, ahora lo repito, la dirección orquestal debe ser un posgrado, porque antes de subirse al podium a conducir a otros músicos, él debe tener una carrera como instrumentista o ejecutante con bastante experiencia. El fenómeno musical se experimenta y se prueba en el escenario. Personalmente muchas de mis lecciones sobre dirección orquestal las experimenté siendo miembro de una orquesta, (afortunadamente me tocó participar dentro de la sinfónica de Xalapa cuando tenía 17 años) fue ahí, con los directores titulares e invitados, que me percaté lo bueno y lo que se podía mejorar durante un ensayo.

Los directores de las orquestas juveniles tienen que enfrentarse a diversas disciplinas: deben tener los conocimientos musicales necesarios para guiar a la orquesta durante los ensayos, mediante los conocimientos teóricos el director puede motivar a los integrantes de la agrupación musical para tener un ensayo interesante y evitar lo aburrido y tedioso del

mismo. Él debe contar con conocimientos básicos de pedagogía, relaciones humanas, hasta un poco de administración, y si me apuran un poco, también de ayudante de foro, es decir para cargar y acomodar sillas, entre otras cosas.

El director de una orquesta juvenil debe y tiene que medir las posibilidades técnicas y musicales de su agrupación, he visto cómo pseudo-directores eligen material orquestal que los jóvenes y niños aun no pueden acceder a él y es por el capricho y la soberbia de estos personajes que se ciegan para tener sus propias ambiciones sin importar las capacidades de su ensamble mientras la orquesta naufraga en un mar de notas falsas y desafinadas, fuera de tiempo y de estilo.

El motivador, el guía pueden ser otras personas que no son específicamente el director de la orquesta o del ensamble musical. En algunos casos suelen ser los directores de las escuelas o de las instituciones musicales a las que pertenecen las agrupaciones, para que esto pueda suceder estos directivos deben tener un bagaje cultural, además de musical que les permita opinar y guiar de una manera sensata y honesta sobre estos proyectos. Las orquestas son muy sensibles, están formadas por seres humanos que se han acercado al arte para poderlo disfrutar, así que esto es una gran responsabilidad. Este deleite al ser intérprete en una orquesta está basado en la disciplina. Una disciplina que se practica todos los días en cada ensayo, una disciplina compartida con sus compañeros de atril y de sección, una disciplina que el propio director muestra al llevar su ensayo.

Una de las actividades importantes en el desarrollo musical y personal de cada orquesta son los Encuentros de Orquestas y Coros. Muy importante, pero también muy desgastante debido a la logística para realizarlo.

El primer encuentro a nivel estatal se llevó a cabo del 23 al 26 de enero del 2010 en el Museo del Transporte de la ciudad de Xalapa. Este concierto se dividió en dos etapas. La primera consistió en reunir una selección de todas las instituciones musicales convocadas

para tener así la orquesta. Se recibieron a 313 instrumentistas de las ciudades de Veracruz, Córdoba, Orizaba, Martínez de la Torre, Poza Rica, Miahuatlán, Acatlán, Perote, y de la ciudad de Xalapa tuvimos 174 ejecutantes mas, teniendo un total de 487 integrantes en el escenario solamente de orquesta. Un total de 15 agrupaciones musicales infantiles y juveniles.

La segunda etapa consistió en mostrar a cada grupo en una participación individual, de tal manera que las agrupaciones que venían de otras ciudades, que en principio llegó solamente la selección, para esta etapa llegaron aproximadamente 200 jóvenes músicos de las ciudades antes mencionadas. En el ámbito vocal se reunieron a 316 participantes de las mismas ciudades antes mencionadas, teniendo un total de 803 niños y jóvenes ejecutantes y cantantes en la orquesta y coro de selección.

El Segundo Encuentro Estatal se llevó a cabo del 23 al 27 de mayo, regresando los grupos a sus ciudades al término del concierto, se realizó en la Sala Emilio Carballido del Teatro del Estado en la ciudad de Xalapa. Debido a que el espacio del escenario es más reducido que el Museo del Transporte se tomó la resolución de reducir a los integrantes seleccionados. Teniendo en escenario a 272 instrumentistas y 115 cantantes, haciendo un total de 387 jóvenes músicos en la Sala Grande del Teatro del Estado.

El Tercer Encuentro Estatal se llevó a cabo el 8 y 9 de diciembre del 2012 en el Teatro de la Reforma de la ciudad de Veracruz y en el Teatro del Estado de Xalapa. Se reunieron 180 ejecutantes y 60 voces, teniendo un total de 240 niños de 15 agrupaciones musicales.

La importancia de los dos primeros encuentros mencionados fue que se realizaron en la ciudad de Xalapa con agrupaciones solamente veracruzanas, debo aclarar que ciudades como el puerto de Veracruz, Orizaba y Córdoba han sido sedes de diversos encuentros regionales y nacionales de orquestas desde hace más de 20 años.

“Para muestra, un botón”

A continuación cito algunas de las agrupaciones musicales que seleccioné para contar el presente a través de una breve semblanza de ellas mismas. Estos datos fueron recabados mediante conversaciones y contacto electrónico.

Orquesta Infantil y Juvenil de Córdoba.

Este programa musical nació en septiembre del 2008, fue grupo representativo emergido del proyecto: Escuela de Música y Composición del Centro de Veracruz. Dirigido a niños y jóvenes de la ciudad de Córdoba y sus alrededores. Contó con apoyos siendo el primero de \$250,000.00 por parte del FONCA dentro del programa “Proyectos y Co-inversiones Culturales emisión XXIV”, los cuales se destinaron al primer año de renta del local y sueldos de profesores de la ciudad de Xalapa. El entonces alcalde de Córdoba Juan Lavín aportó \$ 5,000.00 mensuales durante el primer año, también se recibieron 3 instrumentos por parte de Orquestas y Coros Azteca Veracruz A. C. El proyecto no logró oficializarse e intentó hacerse sustentable por medio del cobro de mensualidades y eventualmente se hizo insostenible. Contó también con la Fundación Pro Arte A. C. La población atendida era de 60 niños aproximadamente y este programa duró 4 años. Actualmente no existe mas.

Orquesta Sinfónica Juvenil Daniel Ayala y Orquesta Inicial de la EMBA.

Estas dos agrupaciones se desarrollan dentro de la Escuela Municipal de Bellas Artes del puerto de Veracruz. En 1984 se inicia con una agrupación infantil en la cual se interpretaban guitarras, melódicas, saxofones, citando a la maestra Lucía Ortiz, directora de la escuela: “ Lo que se podía”; para 1988 se convierte en orquesta juvenil pero manteniendo a los saxofones porque no había fagotes. En diciembre de ese mismo año se vincula al programa de Orquestas y Coros Juveniles de México (al inicio mencionado) recibiendo apoyo, en principio, con música facilitada del repertorio sinfónico tradicional. Como resultado de esta unión se realizaron los primeros cursos nacionales de dirección orquestal con sede en el hermoso teatro Francisco Javier Clavijero, en los años 1992 y 1993. El

programa fue dirigido a los alumnos de la escuela para darles un espacio de práctica grupal teniendo la experiencia de interpretar a los grandes compositores en versiones facilitadas. Además de ser beneficiados los ciudadanos del puerto y zonas cercanas, también se apoyó por 10 años a estudiantes de la zona Mixe de Oaxaca, cuya beca consistía en proporcionarles pensión, alimentos, transporte y su educación musical, otorgándoles un título de Técnico Musical. También se apoyó a alumnos de la Sierra de Zongolica, Sierra de Guerrero y también a alumnos de otros programas sociales locales. En 1990 contó con el apoyo de la Presidencia de la República quien les otorgó instrumentos. También ha sido apoyado por CONACULTA a través del programa de Coros y Orquestas que en aquel entonces lo dirigía el maestro Fernando Lozano. Actualmente la Orquesta Inicial cuenta con 60 participantes, este programa se denomina así porque además de atender a los niños y jóvenes, también está abierto a personas adultas y de tercera edad. La orquesta sinfónica juvenil cuenta con 55 integrantes aproximadamente y su repertorio abarca las versiones originales de los grandes maestros; cuenta con una *Big Brass Band* con 16 integrantes. La escuela atiende a 360 alumnos aproximadamente y es una población que se ha mantenido durante muchos años. Una de las características de estas agrupaciones es el apoyo a asociaciones y escuelas con una consciencia social.

Ensamble de Cámara Juvenil de Orizaba.

Fundado en abril del 2002. Está vinculado en colaboración y apoyo con Cultura Musical A. C. El programa está dirigido a los niños y jóvenes de la región Córdoba- Orizaba, así como a los alumnos de la institución de enseñanza musical Academia de Música Beethoven, que se ubica en la ciudad de Orizaba, Ver. Los conciertos, talleres y los Encuentros de Orquestas que han organizado desde 2002 hasta la fecha, así mismo como participación en los eventos a nivel nacional e internacional, se realiza por medio de algunos apoyos por parte de la iniciativa privada y alguna pequeña contribución por parte de gobierno

municipal y estatal. Generalmente se basa en los apoyos personales de cada una de las familias de los alumnos y participantes del Ensemble. La agrupación musical está inscrita al Sistema Nacional de Fomento Musical, y también al Sistema de Orquestas en el estado de Veracruz por medio de IVEC. El número de los participantes siempre es variable año tras año, debido a que cada uno de los alumnos terminan algún nivel de sus estudios y cambia de lugar de residencia. Generalmente se cuenta con 40 alumnos en promedio. Este año se cumplen 12 de actividades y con planes en eventos nacionales e internacionales con un proyecto educativo muy activo.

Programa Musical Esperanza Azteca (PROMESA)

El programa se creó a nivel nacional el 30 de noviembre del 2009 y en la ciudad de Coatepec el 30 de noviembre del 2011. El programa está dirigido a niños y jóvenes de escasos recursos. Es apoyado principalmente y pertenece a Fundación Azteca, institución que absorbe el pago de honorarios de los maestros, la compra de instrumentos, atriles, sillas, y demás necesidades. Fundación Azteca recibe el apoyo de la Cámara de Diputados mediante un recurso federal. En el estado de Veracruz son tres orquestas apoyadas por esta misma institución, con una población aproximada de 600 niños y jóvenes, con la intención de abrir dos orquestas más para alcanzar los mil niños y jóvenes veracruzanos.

Orquesta del Centro Infantil de Educación Musical

Este programa musical se inició el 8 de septiembre del 2008, está dirigido a niños y jóvenes de 4 a 20 años de extracto social medio. No cuenta con apoyos económicos institucionales, sin embargo ha recibido apoyo en especie como el otorgado por el IVEC de 5 instrumentos este año. La institución se mantiene por la cuota de padres de \$500.00 pesos al mes. Los alumnos reciben clases de solfeo y de instrumento. Su plantilla es de 5 maestros, quienes dan violín, percusión, instrumentos de aliento, contrabajo e iniciación musical infantil. Con el recurso económico también se adquieren instrumentos musicales. Su población es de 60

niños aproximadamente y su repertorio es muy variado, desde música popular siempre con una visión sinfónica, como la de Gabilondo Soler, Zarzuela y versiones facilitadas de las grandes obras sinfónicas.

Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de la SEV y del DIF Estatal

La orquesta fue creada el 1 de octubre de 1988, fue dirigida, en sus inicios, para los hijos de los trabajadores de la secretaría de educación, para después abrir su convocatoria al público en general, llegando a familias con actividad de obreros y campesinos de Banderilla, Xico, Miradores, Las Trancas y Coatepec, entre otros puntos de la región. La institución ha recibido el apoyo de distinguidos ciudadanos como el maestro Francisco Alfonso Avilés, la maestra Laura Mora Muñoz, el licenciado Juan Maldonado Perea, la maestra Leticia Perlasca, de los gobiernos estatales y del DIF del sexenio anterior y el actual, así como del actual Secretario de Educación lic. Adolfo Mota Hernández y del Lic. Nemesio Domínguez Domínguez, subsecretario educación. La institución pertenece a la SEV y al DIF Estatal. Los gastos de mantenimiento de instrumentos, vigilancia, pago de varios maestros es absorbido por los padres de familia mediante Alma de los Niños A. C. Realizando así una responsabilidad compartida. Tiene 330 alumnos aproximadamente y durante sus 26 años ha atendido a 7500 alumnos. Esta institución también atiende a niños con necesidades especiales.

Orquesta Filarmónica del Totonacapan

Esta es una de las agrupaciones más jóvenes y en proceso en el estado. Inició sus actividades hace 4 años al seleccionar paulatinamente a su integrantes. El programa está dirigido a niños y jóvenes de la región del Totonacapan, como por ejemplo Tajín, Papantla y Agua Dulce, de entre 6 y 17 años, la mayoría de escasos recurso. Actualmente cuenta con 27 integrantes recibiendo clases de solfeo, iniciación musical, violín, viola, violoncello, flauta transversa, trombón, contrabajo y clarinete. Su sede es el Centro de Artes Indígenas,

ubicado en el Parque Temático Takilhsukut. Ha recibido apoyos por parte de Orquestas y Coros Azteca Veracruz A. C. IVEC, SEV, así como el apoyo invaluable de la Asociación Transformando Tajín A. C. y el Sistema para el desarrollo integral de la Familia del Estado de Veracruz (DIF estatal).

Conclusiones

Al hacer mención de estos datos sobre la cantidad de integrantes de las orquestas, las instituciones involucradas apoyando estas actividades, la realización de los diversos Encuentros Orquestales y la cantidad de orquestas en el estado, nos pareciera algo muy natural y muy nuestro, aún así sabemos que nos falta mucho por aportar calidad de vida a nuestros niños y jóvenes veracruzanos. Necesitamos a maestros mejor preparados que dominen su instrumento y que también dominen las técnicas pedagógicas para acercarlos el arte. Necesitamos directores que motiven a sus alumnos, directores que estén preparados, que no se dejen llevar por esos 20 centímetros del podium. Administradores que sepan que su función es apoyar a la actividad sustantiva que es la orquesta y la música y que dejen de poner trabas a este desarrollo. Se que es pedir mucho, pero en algunas instituciones ya el camino inició y sé que no los van a detener. Por una niñez y juventud con oportunidades para una mejor calidad de vida en la que todos saldremos beneficiados.

Maestro Rey Alejandro Conde

Puebla de Zaragoza, Septiembre del 2014.