

CENTRO DE DOCUMENTACION
Y PUBLICACIONES FAD
Biblioteca Digital de Posgrado

Publicaciones FAyD

MAGA

IV JORNADAS DE INVESTIGACIÓN TEATRAL

“EL TEATRO COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO SOCIAL”

Eje: Arte Social y Comunitario.

Título: ***Música Esperanza. Proyectos de Música e Inclusión.***

Autor: Esther Córdoba

Mendoza, junio de 2014.

Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Artes y Diseño
Centro Universitario Mendoza CP. 5500
54 261 4494172
academica@fad.uncu.edu.ar

UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

fad
FACULTAD DE
ARTES Y DISEÑO

Música Esperanza.
Proyectos de Música e Inclusión.

Por: Esther Córdova
Conferencia

Buenas tardes, gracias por la invitación, a Arturo, y a todas las autoridades de la facultad.

Espero que les interese; yo les vengo a hablar más que nada del trabajo que hacemos en la fundación *Música Esperanza*. La fundación, como dijo Arturo, fue creada por un pianista argentino, tucumano como dice él, Miguel Ángel Estrella, quien la creo en 1982 después de haber salido en libertad.

Él estuvo detenido a través del plan Cóndor en la República de Uruguay, justamente porque, para en ese entonces, estaba la dictadura también en Uruguay, ¿Qué hacía? daba conciertos en lugares populares, armaba talleres, daba seminarios, y eso molestaba... A tal punto que le dijeron:... *"como vos sos peronista, estas en contra nuestra"*, entonces lo llevaron detenido y ahí estuvo casi tres años hasta que después, gracias a un gran movimiento que hubo en toda Europa porque él, ya era conocido como pianista, por suerte pudo salir en libertad. Lo que le permitieron, después de una gran movida -esto para darles una idea de quién es Miguel Ángel Estrella, quien ha creado esto- en esa movida, y que todavía no podía salir en libertad, se pudo lograr que le llevaran un piano. Se imaginan para un pianista que está acostumbrado a ensayar o a estudiar todos los días por lo menos cinco horas el piano, dejar directamente; además de que le habían dicho que le iban a cortar las manos, le hicieron un simulacro, bueno...de todas pasó. Cuando llega el piano, después de

tanto, lo que hicieron fue cortarle todas las cuerdas para que no tuviera sonido. Entonces se acostumbró, en ese entonces, la música la tenía él adentro. Por eso también después se hizo un documental, una película que se llama *El Piano Mudo* y era por eso, porque el teclado no tenía sonido, era solamente el teclado.

Cuando sale en libertad él siempre pensaba crear una fundación, y crea *Música Esperanza*. Para llevar la música justamente a los lugares donde más se necesita, y que no hay tanto acceso; como son los hospitales, las cárceles, donde trabajamos mucho, los barrios populares, las escuelas públicas donde no haya música, las escuelas de educación especial, y donde sea posible.

La fundación es una ONG sin fines de lucro, en la que trabajamos por los derechos humanos, y para los derechos humanos, a partir de la música. Después van a ver y yo les voy a comentar de otros programas que nosotros hacemos que a partir de la música, llegamos a hacer otros programas. Les quiero mostrar una parte de uno de los trabajos y después lo comentamos:

-Pieza audiovisual-

Todo comenzó con este coro después se formó, una vez que nosotros ya estábamos trabajando con el programa de alfabetización en los penales, pero antes de eso, nosotros habíamos entrado porque estábamos haciendo distintos talleres de música en los penales.

Al principio cuando nosotros vamos a los penales, Miguel siempre iba para dar conciertos, una vez les dice a los muchachos:...*"Bueno después ustedes*

me pasan los nombres, en algún momento les voy a mandar una postal, les voy a mandar una carta para todos". Y ahí vimos que muchos de ellos, o algunos de ellos se salteaban al compañero y no anotaban el nombre; algo que nos llamó la atención porque decíamos que raro, no querrá que lo nombren...Y después, conversando con ellos nos enterábamos que era porque no sabían leer ni escribir. Entonces estando ahí, nosotros estábamos por la música, por eso decía antes que trabajamos a partir de la música, dijimos: bueno acá estamos, y justo el ministro Filmus había lanzado el programa nacional de alfabetización. Yo no soy música, soy de ciencias de la educación, entonces dije: acá lo que tenemos que hacer es firmar un convenio nosotros y ver de qué manera empezamos a trabajar con este programa para que estos muchachos se puedan alfabetizar, así que, ahí empezó el tema de la alfabetización. En Tucumán también después lo hicimos, y eso se va dando como todo, a medida que uno se va conociendo, van surgiendo otros nuevos proyectos. Surgió después también la posibilidad en el caso de Tucumán, que justo estaban filmado la película que les comentaba recién, del piano mudo, la mayoría se filmó en ese penal. Y muchos de los muchachos que ustedes vieron acá, que todos estaban privados de su libertad, ahora algunos ya salieron, como dijo Miguel ahí, también participaron como extras de la película. Hicieron un casting, el director, Jorge Zuhair Jury, hermano de Leonardo Fabio, fue él, quien filmó la película, hizo un casting allá y salieron varios seleccionados también. Ahí se hizo la película y después de haber participado en eso, siempre queríamos hacer algo

con música, estaba este director, Eduardo Calderón que es el que los dirigió y entonces se formó el coro. Fíjense que importante, cuando hablamos del arte y cuando hablamos de la inclusión. Yo lo voy dejando para que después en algún momento lo hablen entre ustedes, si se hizo inclusión o no. y no es que nació en nosotros de pensar todo esto, no es así. Porque el tema pasa también, cuando yo voy a un lugar con qué me encuentro, y a partir de ahí con esa realidad, qué podemos hacer todos juntos, porque acá, también habrán visto cuando Miguel agradece al servicio penitenciario, a la secretaria de cultura, en fin, a unos cuantos. No vayan a pensar que lo hacemos solos, solos no podríamos hacer nunca nada ¿no? estos muchachos participaron de un congreso nacional de cultura que se hizo en este caso en la provincia de Tucumán, otros años se hace en otras provincias, depende; y hemos podido conseguir también que los jueces autorizaran que ellos salgan, no es poca cosa, porque fueron a cantar a un teatro, donde tuvieron la posibilidad de que los vieran los padres, la familia...me emociono porque conozco las historias de algunos de ellos, algunos no habían visto a los hijos, porque no querían que los hijos los vieran presos, o porque la mujer no quería llevárselos, hasta eso vino bien para llevarlos al teatro, donde se encontraron muchos, y bueno fue un día de fiesta, de llanto, de todo. Este es uno de los programas con los cuales nosotros trabajamos, ya les comente muy rápidamente lo del programa de alfabetización, no sé si les interesa, les puedo pasar cuando se entregaron también en los penales constancias de alfabetización, cuando habla uno de los muchachos, que como les dije recién,

no sabía leer ni escribir, y aprendió en la cárcel. Por suerte, Carlos se llama ese chico, ya terminó la escuela secundaria, y está en libertad también. Entonces cuando me hablan de arte e inclusión; el arte salva, hagamos lo que hagamos, y la inclusión se da por añadidura.

-pieza audiovisual-

Como ven este es otro programa, donde se hace transcripción al sistema braille, y eso también surgió, porque como visitamos tanto los penales, y a raíz de eso uno de los muchachos se acercó una vez y me empieza a comentar que ellos estaban haciendo material en braille, generalmente casi en todas las unidades siempre hay alguien que lo hace en forma manual, o sea con una tablilla, pero ahí me empieza a contar que había impresoras que imprimían directamente al braille, cosa que para mí era chino total. Pero me interesó lo que me decía porque había visto que él había hecho todo un libro, lo había donado a una escuela, y me parecía que era algo a lo que había que prestarle atención lo que me estaba diciendo, me empecé a interesar, empecé a consultar, a averiguar, la posibilidad de conseguir esa impresora, como lo podíamos hacer, ver quien más se podía llegar a interesar para formar parte también de este programa, fue así que después terminamos presentando un proyecto en el ministerio de educación que fue aprobado, pudimos comprar la impresora, en el caso de la universidad tecnológica de allá, una de las facultades de allá, es la que nos facilitaba siempre para comprar las hojas, el anillado, y demás. Y lo que vieron en ese caso era justamente un pedido que había hecho que necesitaban sobre esos contenidos,

sobre el agua, y todo eso, pero se hizo también en gran escala. En fin siempre que nos piden dentro de lo posible se hacen los materiales y se los envían, a pesar de que si bien sabemos que ahora hay computadoras por suerte y que en algunos casos tienen muchas más facilidades para poder estudiar no siempre es así, no todos tienen esas computadoras.

y también pensemos en el caso de algunos chico que los tienen que integrar, chicos que son ciegos, en el caso de que haya uno solo que tiene que integrarlo, y hay materiales que los necesita si o si, los tiene que tener en braille por lo menos. Bueno todo ese tipo de materiales se hacen. Les puedo contar de uno de los muchachos, en un caso un padre nos había pedido si le podíamos hacer un libro de segundo grado, si se le podía pasar, porque el hijo estaba integrado, ya estaba yendo a una escuela común pero necesitaba ese libro. Bueno nosotros le dijimos "desde ya que si, cuando lo quisimos pasar, averiguamos pero no estaba digitalizado, y si no lo tengo digitalizado ¿cómo lo imprimo? una de dos, o lo tenemos que pasar nosotros, y en ese caso lo pasó uno de los muchachos detenido, se ocupó y lo pasó todo, se emocionó mucho; a ellos también le pasan cosas, por eso me parece que todo el trabajo que se hace es un trabajo de inclusión para todos, para todos los que participamos; les puedo asegurar porque era muy fuerte, un libro de segundo grado para un chico de siete años es un libro que tiene muchos dibujos, donde los textos son muy cortos y donde muchas veces no están especificados los nombres de quién está contestando de acuerdo a los dibujos porque es más para ver el dibujo que para otra cosa, y en el caso

este que había que digitalizarlo había que aclarar quién era el que estaba diciendo tal cosa o tal otra, todo eso llevaba un trabajo que con mucho amor uno de los muchachos lo hizo y realmente le cambió la vida. Cuando él salió en libertad una de las cosas que me había pedido era que quería conocerlo a ese chico, al chico que le estaba haciendo el libro. También un libro que hicimos a pedido de una maestra, de una sola nena, que había en Salta, en Orán, cuando la profesora mandó el mail agradeciendo dijo que lo que más agradecía era que la nena había tenido por primera vez un libro que era para ella y que tenía numerada las hojas...jamás pesamos nosotros nada de eso. Numeradas las hojas, no lo podía creer, lo que las agradecía, porque ella decía: ..."*Mire señorita, están las hojas numeradas*"..., claro sale automático como cuando imprimimos también nosotros.

Podemos pasar a otros programas si quieren, les puedo contar también, tenemos otros talleres musicales, tenemos un taller de educación especial en una escuela donde van chicos con problemas neurológicos hasta cinco años, ahí hacen el jardín de infantes, es un taller más de juego y recreación, se pueden imaginar, la mayoría de los chicos o algunos tienen problemas motrices otros son Down. Ese taller lo hacemos con los padres también que los llevan a los chicos. Hace quince años ya que funciona ese taller en la escuela. También en otra escuela de un barrio muy popular, en la zona Del Viso, provincia de Buenos aires, también donde tenemos este taller para una escuela primaria, que se hace a doble turno, en el que estamos muy contentos, también los chicos han participado. En Rio Gallegos una

orquesta, orquesta clásica también, el año pasado participaron con una orquesta de Chile, también participaron junto con una orquesta binacional, después en Santiago, en Tucumán. En fin, hay veces, la verdad que me gusta más que me hagan preguntas que otra cosa, porque en realidad yo vengo a contarles un poco lo que trabajamos nosotros, y a mí sinceramente si hay algo que me interesa que les quede principalmente a los jóvenes, es que el espacio está, el espacio lo tenemos. El tema es ver nosotros también qué hacemos, y después fijarse de qué manera podemos empezar a armar un taller, o de qué manera lo podemos hacer, o algo que al principio nos parece que no puede ser, pero intentarlo.

Ojala que desde esta facultad se pueda hacer alguna articulación también con los muchachos que están acá en el penal. Acá en Mendoza tienen una excelente coordinadora en contextos de encierro, y pienso que a través de ella y seguramente con algunos de ustedes, los alumnos, van a poder hacer algún taller de música, lo podemos pensar como para que ustedes lo lleven a cabo, y lo dirijan y estén al frente. Tal vez el año que viene pueda venir Miguel y tocar con ellos. Dirigido por ustedes, ustedes lo dirigen a él: ¿Qué les parece? Lo piensan (risas)

(Aplausos).

Preguntas:

-¿Después de que salen en libertad, siguen teniendo contacto con ustedes?

-Muchos de ellos sí, es más, a mí me gustaría que alguno de ellos viniera a

hablar. Allá en Buenos Aires algunas veces van, sí.

- ¿Este proyecto de inclusión, el del penal: políticamente, cómo se maneja?

- En los penales nosotros trabajamos con varios proyectos, con varios programas. Ahora, ya desde hace unos años con el programa de alfabetización, ya lo hace directamente el estado. Lo que pasó es que cuando recién comenzábamos nosotros también con el programa de alfabetización cuando recién lanzó el ministro Filmus el programa en el 2003, el ministerio de educación no estaba trabajando con este programa en los penales, y como a su vez ellos firmaban convenios con organizaciones sociales, nos pareció que nosotros teníamos que firmar el convenio. Por lo que les había dicho antes, si nosotros vamos a un lugar y tenemos la posibilidad, y vemos que hay gente que no sabe leer, ni escribir, ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a hacer nada? ¿Nos vamos a quedar cruzados de brazos? Fue por eso. Después sí empezamos a trabajar, a nosotros igualmente ya nos conocían porque algunas veces íbamos a hacer conciertos musicales solidarios, que lo hacíamos también porque teníamos amigos músicos que siempre se ofrecen, y los llevamos para que fueran a tocar. En otro caso porque se hacen talleres de música, entonces ya nos conocían y nos abrieron las puertas, después a medida que esto se iba agrandando no podía ser que se siguiera con un programa de alfabetización a través de una organización social, por muy buena que sea.

Todos estos programas son a partir de la música, *Música Esperanza* porque la

música, lo que está haciendo es abrir la puerta, porque quizás no sea musical el programa, pero lo que hace es eso.

Exactamente por eso yo cuando les decía que nosotros trabajamos por los derechos humanos a partir de la música, o sea, yo los conozco a todos ustedes partir de la música, por este programa de música, pero no sabemos si a partir de esto vamos a hacer otro programa que no necesariamente tenga que ser con la música. De hecho nosotros estamos trabajando en un barrio muy popular que ustedes tal vez lo escucharon a través de la televisión, en la ciudad de Buenos Aires, hay una villa muy grande, que se llama Villa 31. Nosotros ahí tenemos un espacio desde ya hace unos cuantos años; un lugar muy grande del cual nos dieron la tenencia, y hemos firmado un convenio con ministerio de desarrollo social de la nación para hacer un centro integrador comunitario; que ustedes sé que acá en Mendoza hay muchos centros integradores comunitarios. En la ciudad de buenos aires no hay ninguno. Y va a ser el primero que va a haber, que lo hacen a través de la fundación, nosotros ahí hemos firmado convenio, inclusive con la UBA, la universidad de Buenos Aires, porque de ésta depende el hospital de clínicas, y en ese lugar lo que estamos haciendo es un centro de salud. Todo eso vino a través de la música, porque conocimos en ese entonces al que se postulaba para presidente Néstor Kirchner, que nosotros llegamos a conocer y apoyábamos ya su gobierno, en un momento dado le dijimos que queríamos tener un espacio en villa 31, jamás pensé que nos iba a dar el espacio, pero así fue. Trabajamos a partir de la música en lo que se dé.

-¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que han tenido que superar para lograr estas cosas tan increíbles?

- Muchas veces la misma gente. Depende a quién, si vos le vas a decir que quieres conseguir donaciones de guitarras porque quiero llevar al penal, no todos te la dan. Porque hay de todo, hay gente que no quiere saber nada. También cuando nosotros recién comenzábamos nos decían: ...*"Cómo están pidiendo ustedes para conseguir instrumentos musicales, o para hacer un taller de música cuando hay tanta gente que se muere de hambre"*. Y bueno, eso es permanente. Pero bueno uno tiene que seguir a pesar de eso, sin entrar en discusiones.

-¿Ellos pidieron ser alfabetizados?

-No ellos nunca lo pidieron, fue al revés. Se había dado un concierto y vimos que no sabían leer ni, nunca lo pidieron, al contrario nosotros vimos que debíamos hacer algo.

-¿Todos los detenidos aceptaban la alfabetización?

- Algunos no, pero no es porque no quieran, algunos casos es porque les da vergüenza. Porque algunos mienten, había uno de los muchachos que decía: ...*"ahora que le digo la verdad no me cree"*, porque siempre le mandaba cartas a la novia, pero se las escribía otro, después cuando él aprendió a escribir, claro... la letra es distinta.
(Risas)

- En el caso de los coros: ¿Cuesta mucho que vayan?

- No se los obliga nunca. Generalmente hay muchos. En un penal lamentablemente es mucha la gente que hay, así que siempre te vas a quedar corta con lo que vos tenés que hacer. Acá esta Mónica Barrionuevo que esta allá sentada, que es la coordinadora de contextos de encierro, acá, de la provincia de Mendoza, sería bueno que algún día se comuniquen con ella, y seguro que va a salir algo bueno.

- ¿Son muchos los que no aceptan esa ayuda para ser alfabetizados?

- La ayuda ellos la aceptan. En algunos casos hay algunos que mienten, como les decía recién pero por que les da vergüenza nada más. Pero entre ellos se conocen, nosotros trabajamos para que sea la alfabetización entre pares, es decir que sea el mismo compañero que está en el penal el que lo va a alfabetizar y mejor que él, nadie. Y a parte que entre ellos saben, porque están conviviendo ahí, entonces saben, porque a uno le pueden decir *yo sé leer y escribir*, y después el otro le dice *dale que vos no sabes*.

-Existe la educación en contexto de encierro, se les da a las personas que mantienen una buena conducta, y es optativa también. Entonces ellos para acceder a cualquier taller que se dé o algún tipo de alfabetización, o más que nada empezar la primaria y secundaria, ellos tienen que mantener una conducta y responder bien ante lo que se les está dando porque si no se les quita, y eso es una salida para ellos de lo que están viviendo. Entonces es algo muy importante que se les dé no solamente educación primaria y

secundaria sino también talleres como el de *Canto Esperanza*.

- Sí, mucho de lo que decís vos pasa en varios lugares, esa es la gran lucha que hay permanente desde el Ministerio de Educación justamente para que todos tengan acceso a la educación. La educación es un derecho, ellos de lo que están privados es de la movilidad ambulatoria digamos, pero del resto de los derechos no. Entonces ahí surge lo del servicio con educación, pero no es fácil.

Hay sectores penales que están divididos por áreas, y hay lugares en los que ni siquiera los dejan acercarse a los colegios que tienen adentro, por ejemplo acá en Alma Fuerte tienen un sector donde directamente están privados de la libertad de verse con otras personas, de verse con los mismos presos, y los tienen encerrados, y están los que pelean por tener el acceso a la educación.

Justamente ayer estuvimos en Alma Fuerte con Mónica, y estuvimos justamente con esos presos que no van a la escuela, porque en algunos casos están aislados por un tema de convivencia.

Hay muchos problemas entre ellos, y entonces por una cuestión de cuidarlos a ellos, a veces hasta el juez prefiere que no vayan, de todos modos se les está dando la posibilidad y se está trabajando en otros programas, que si bien no van a la escuela pero estamos viendo a través del plan FINES que es la Finalización de los Estudios Primarios y Secundarios y también terminalidad primaria y otros temas, así que justamente se está trabajando para que ellos también lo tengan. De hecho ayer estuvimos reunidos con un grupo que no iban a la escuela pero igual reciben educación.

Muchas gracias!

(aplausos)