

Spring 2014

Educational Music: the role of music education, combined with the ideology of the popular education movement, in the development of the agency of children from Villa 21/24

Laurel Bingman
SIT Study Abroad, lrb6@rice.edu

Follow this and additional works at: http://digitalcollections.sit.edu/isp_collection

 Part of the [Family, Life Course, and Society Commons](#), [Inequality and Stratification Commons](#), [Music Commons](#), and the [Social and Cultural Anthropology Commons](#)

Recommended Citation

Bingman, Laurel, "Educational Music: the role of music education, combined with the ideology of the popular education movement, in the development of the agency of children from Villa 21/24" (2014). *Independent Study Project (ISP) Collection*. Paper 1879.
http://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/1879

This Unpublished Paper is brought to you for free and open access by the SIT Study Abroad at SIT Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Independent Study Project (ISP) Collection by an authorized administrator of SIT Digital Collections. For more information, please contact digitalcollections@sit.edu.

Título: La Música educativa: el rol de la educación musical en el agenciamiento de los chicos de la Villa 21/24 a través de la educación popular

Title: Educational Music: the role of music education, combined with the ideology of the popular education movement, in the development of the agency of children from Villa 21/24

SIT Argentina: Movimientos Sociales y Derechos Humanos

Spring 2014

Laurel Bingman

03/06/14

Abstract

Music is something that has a power all its own. It has the power to join people together, to empower protests, to inspire creativity and enhance learning. Countless studies have been conducted proving the intellectual and emotional benefits of music in the lives of children, and I have experienced this myself in my own life and in my volunteer work in the United States and in Bolivia. This investigation seeks to analyze the combined power of music and education in vulnerable populations, specifically a neighborhood in Buenos Aires called Villa 21/24. The people who live in this Villa are faced with a multitude of challenges including drugs, violence, and unemployment. They are especially in need of activities and educational opportunities for their statistically young population. In this context, el Espacio Creativo Musical Orilleros began for these children, to try to fill the gaps created by economic poverty. After learning about the popular education movement of Argentina and after observing some of the classes at Orilleros, my principal investigation question was: What is the role of music education in the development of agency for the older students who participate in Orilleros in the Villa 21/24?

In my investigation, I was given the opportunity to work closely with many aspects of Orilleros. I observed music workshops, joined them on an excursion to the theatre, and witnessed the coming together of the community in a party-fundraiser aimed to give an opportunity to the children to show off their talent while also raising money for Orilleros. Through volunteering at Orilleros, I built friendships and started a singing seminar. And of course, I conducted interviews with Maka, one of the main professors, and with a few of the older students who help teach classes as well. What I discovered was that the development of agency for these older students was not something that manifested itself in their own elaborate life histories. Or, for the very least, this was not their priority. Rather, the music education in Orilleros with the ideology of the popular education movement, and specifically the role as teachers for the younger students, has given these older students the agency to provide agency to others. Rather than the individualistic focus that I was originally aiming at in my research question, what

I found was an extremely communal development of agency. I think it is this extremely community based quality of Orilleros, the fact that it was born of the community and continues to be strengthened by the community, that makes it such a unique and truly inspiring organization and one that will surely change the lives of these children and this community for the better.

Agradecimientos

Gracias a Ana Laura por todo su apoyo y por diciéndome sobre el Espacio Creativo Musical Orilleros.

Gracias a Laura por todos sus consejos académicos, por ayudándome con mi seminario de canto y por siempre saludando me con abrazos grandes y sonrisas felices.

Gracias a Maka por todo lo que hace en Orilleros y por todo el apoyo que me dio. Es una inspiración para todos.

Gracias a los chicos de Orilleros por sus bellas amistades, y especialmente a Israel, Néstor y Juan por dejarme entrevistarles y por contarme sus opiniones y historias. Aprendí mucho de todo de ellos desde los más chiquitos hasta los más grandes y les voy a extrañar muchísimo.

Gracias a Julia, mi mamá anfitriona, por recibirme en su casa durante mi tiempo en Buenos Aires y por todo su apoyo y amor. Te quiero mucho.

Índice

Introducción.....	5
Marco teórico.....	5
<i>I. La educación musical.....</i>	<i>5</i>
<i>II. La educación popular.....</i>	<i>7</i>
<i>III. El agenciamiento de gente vulnerable.....</i>	<i>8</i>
<i>IV. Espacio Creativo Musical Orilleros.....</i>	<i>10</i>
Metodología.....	12
<i>I. Observaciones en el espacio de Orilleros.....</i>	<i>12</i>
<i>II. Observaciones afuera del espacio de Orilleros.....</i>	<i>13</i>
<i>III. Seminario de canto.....</i>	<i>13</i>
<i>IV. Entrevistas.....</i>	<i>14</i>
Análisis.....	15
<i>I. Observaciones generales.....</i>	<i>15</i>
<i>II. La entrevista con Maka: comunidad y cambio.....</i>	<i>16</i>
<i>III. La entrevista con Israel: el poder de música en una comunidad.....</i>	<i>18</i>
<i>IV. La entrevista con Néstor: la música como una voz.....</i>	<i>19</i>
<i>V. La entrevista con Juan: agenciamiento por ayudar.....</i>	<i>20</i>
Conclusión.....	21
Referencias.....	23

Introducción

Me encanta la música. He experimentado muchas veces el poder que tiene la música, el poder de levantar el espíritu, de juntar personas y de empoderar. Yo fui a Bolivia el año pasado para trabajar como voluntaria en un programa de música y vi como la música puede cambiar las vidas de chicos en situaciones precarias. Yo llegué a Argentina con la idea de trabajar con niños vulnerables con mi proyecto final. No sabía exactamente de qué forma sería, pero quería trabajar con algo de la educación o de la salud de niños en barrios populares. Estaba re emocionada cuando Ana Laura, la directora del programa, me dijo sobre el Espacio Creativo Musical Orilleros. Hablaré más sobre esta organización en las siguientes secciones, pero lo básico es que ellos usan la música para mejorar las vidas de los chicos de la Villa 21/24 en Buenos Aires.

Después de ir a ver el proyecto de Orilleros y a conocer a la gente allá, me encantaba la idea de trabajar con ellos para mi proyecto final. Yo estaba curiosa especialmente en el empoderamiento de los chicos más grandes quien ayuda mucho con los talleres de música. Al principio, no tenía la palabra para describir lo que quería investigar, pero después de leer mucho y con la ayuda de mi tutora Laura Frattini, yo encontré la palabra “agenciamiento” que yo describiré con más detalles en la siguiente sección. Entonces, mi pregunta de investigación era: ¿Cuál es el rol de la educación musical en el agenciamiento de los jóvenes que participan en Orilleros en la Villa 21/24?

Marco teórico

1. La educación musical

La música tiene el poder de empoderar la gente en muchas maneras distintas: la política, la expresión, la educación y más. Según Abrahams, Rowland y Kohler, “la música, en su naturaleza, tiene el poder de liberar, transformer y hacer cambio” (2012). No es solamente un hobby para distraerse, sino una forma de liberación. Desde la perspectiva de Shuler, no solamente la

música, sino la educación musical es algo necesario, como “derecho civil” de los estudiantes (2012). Según este autor, los estudios de las bellas artes, específicamente la música, es algo necesario para una educación completa. Además muchos de los problemas con el éxito de los estudiantes en las otras materias son por la falta de la educación de música. Los estudiantes de las escuelas más pobres sufren de esta gran desventaja y por eso es una cuestión de derechos civiles. La música les ofrece una manera de liberación y expresión en una vida tan oprimida. Por eso, la educación musical se considera como un tema necesario en el sistema de educación.

Eso es algo que ya descubrió algunos países como Suecia. El caso de la educación de la música en Suecia se trató la investigación de Gerogli-Hemming y Westwall desde la perspectiva que dice “la música y la experiencia humana deben estar juntas. A través de las experiencias musicales humanos pueden sentirse la alegría y la solidaridad, desarrollar el autoestima y descubrir que los formas de conocimiento diferentes tienen valor” (2010). Habla de los beneficios y detrimentos del cambio desde un programa más estricto hasta un programa más abierto. Esta información me ayudó porque es un programa ya desarrollado que demuestra muchas maneras de aplicar la educación de música. Por un lado, el estilo más libre les da a los estudiantes más flexibilidad y control sobre sus estudios. Sin embargo, esta falta de dirección puede confundir los estudiantes también. Entonces, hay una balanza delicada entre la libertad y la desorganización. Este especialmente es algo que tiene que ver con el estilo de enseñar de la educación popular, un concepto que se profundizará en la próxima sección.

Ya sabemos que la música tiene un poder especial en sectores populares. Silvia Duuschatzky ha observado en sus estudios que la música se puede constituir “un signo de identificación de la condición juvenil que supera las barreras de la clase social” (1998). Además, en su proyecto de orquestas sinfónicas juveniles en Puerto Rico, W.F. García habla mucho del éxito en el área de levantar la autoestima de los estudiantes. Él empezó este programa de música que especialmente trabajó con chicos de barrios de la clase baja “para que jóvenes desventajados puedan reducir la incidencia de los comportamientos indeseables como la violencia, el uso de droga y/o alcohol” (García 2009). Aunque tenía mucho éxito con los chicos más chiquitos, todavía dice que hay problemas con las autoestimas de los adolescentes, se supone porque esta época es difícil para todos. Sin embargo, yo me pregunté ¿esta falta se

éxito con los chicos más grandes se pudiera arreglarse con un sistema pedagógico diferente?

II. La educación popular

Paulo Freire en su texto *Pedagogía del oprimido* describe el problema principal de la estructura del sistema de educación tradicional a través de un concepto que él se llama “la educación bancaria” (1968). Este sistema se llama así porque se trata la educación como información para “depositar” en la que “los educandos son los depositarios y el educador quien deposita” (Freire 1968). De esta manera, se construye una jerarquía en que los educadores tienen el poder del conocimiento mientras los estudiantes son los oprimidos, “el educador es el sujeto del proceso; los educandos, meros objetos” (Freire 1968). Esta forma de pedagogía sirve para apoyar a la sociedad hegemónica en que vivimos. En vez de empoderar a los estudiantes con conocimiento nuevo, este sistema promueve la dominación y castiga la crítica de la autoridad. Para las personas ya marginalizadas por el sistema socioeconómico, la educación no presenta oportunidad sino simplemente otra forma de opresión.

La solución de Freire para este sistema problemático es una estructura alternativa que él se llama “la educación problematizadora” que introduce un concepto nuevo al sistema de educación: “la dialogicidad”. En este sentido, el educador ya no tiene dominación sobre los estudiantes. Al contrario, todos “se educan en comunión” con la idea de que los educadores y los estudiantes ocupan el mismo nivel. Con esta ideología viene para los estudiantes la oportunidad de cuestionar a los educadores, para empezar diálogo en que todos aprenden, los educadores tanto como los estudiantes. De esta forma, la educación se convierte desde una experiencia de la opresión hasta una “práctica de la libertad” (Freire 1968). Desde allí, los estudiantes se pueden aplicar este diálogo, esta crítica de la autoridad, para afrontar las injusticias de la sociedad en que viven.

Así nació la educación popular- inspirada por la ideología de Paulo Freire y apoyada por movimientos sociales que afrontan injusticias sociales. Por lo general, el movimiento de la educación popular tiene la forma del Bachillerato Popular. Durante la crisis económica de la Argentina en la década de 2000, el gobierno no ofrecía muchas oportunidades de educación alternativa para personas marginadas. Así que los movimientos sociales, como el de las fábricas recuperadas, asumió esta posición de proveer educación a gente con pocos recursos. Pero además de simplemente proveer la oportunidad para graduarse de la escuela secundaria, Bachilleratos Populares tienen la meta de romper las barreras socioeconómicas y “crear un mundo diferente” a través del estilo de la educación “problematizadora” como se definió Freire (Aguiló & Wahren 2013). Mientras se les enseña la información necesaria para graduarse, los Bachilleratos Populares les proveen a sus estudiantes un lugar en que criticar no es prohibido sino es exhortado, un lugar dónde su participación no es como objeto de un relación de poder sino como colaborador de un proyecto de aprendizaje.

III. El agenciamiento de gente vulnerable

Entonces, ¿qué pasa cuando los conceptos de la educación musical y la educación popular se aplican en un contexto de gente vulnerable? El marco conceptual que se usa en esta investigación es el de “agenciamiento” de personas marginadas. Sztulwark y Duschatzky definen la “agencia” como una “condición de posibilidad” y el “agenciamiento” como “afecciones que [amplian] el poder de actuación” o la “concreción de...una potencia de actuar” (2005). Lo que ellos encontraron en el ejemplo de Emanuel, un chico de 17 años, fue que había una gran diferencia en él cuándo estaba en una clase tradicional como estudiante y cuándo él estaba enseñando su propia clase “[dialógica]”. Mientras él no se portó bien en sus clases tradicionales, tenía una pasión increíble para su clase. Eso no fue porque él asumió la posición de poder en su clase para sentirse superior a los otros. Al contrario, su clase tiene “un plano común” que dejaba por el dialogo. Estos investigadores inventaron dos términos nuevos para

describir la diferencia entre esas dos experiencias pedagógicas: la “escuela-nodo” vs la “escuela-agenciamiento”.

La “escuela-nodo” es un poco diferente que la “escuela bancaria” que definió Freide porque los estudiantes no son completamente pasivas, “admite choques, contactos, pero no interlocuciones” entonces, todavía no hay el cuestionamiento de la autoridad. Además, la “escuela-agenciamiento” es diferente que la “educación problematizadora.” Los dos se usan diálogo y niveles comunes entre los educadores y los estudiantes. Sin embargo, *la educación problematizadora* les enseña a los estudiantes que se pueden pensar por sí mismas mientras *la educación agenciamiento* les enseña a los estudiantes que se pueden *actuar* por sí mismas. Es con este concepto de *la educación agenciamiento* que se trata el enfoque de esta investigación, específicamente cuándo se usa con poblaciones vulnerables.

En los EE.UU. ya había una investigación que combina esta idea de *la educación agenciamiento* con la educación musical. Para su investigación sobre el poder de la música, dos estudiantes de música empezaron un coro de prisioneros en una cárcel como un tipo de rehabilitación para los prisioneros. Lo que ellos encontraron en su investigación era que no solamente la música tenía el poder de hacer cambios para los prisioneros, sino la manera en que ellos los enseñaron. Aunque no lo dicen expresamente que usaron la ideología de Sztulwark y Duschatzky con una *educación agenciamiento*, uno de los estudiante-profesores se da cuenta que “para ser profesora eficaz, [tiene] que trabajar *con* [sus] estudiantes en vez de al frente de ellos”¹ y los dos reconocen la necesidad de “respetar la individualidad de cada persona y colaborar en tomar decisiones musicales y artísticas juntos”² (Abrahams 2012). Es decir, ellos enseñaron desde el mismo nivel que ellos, les trataron como personas del mismo valor que ellos en vez de reproducir la jerarquía opresiva en que viven los prisioneros dentro de la cárcel.

¹ Traducido del inglés: “In order to be an affective teacher, [she has] to work *with* [her] students rather than in front of them.”

² Traducido del inglés: “honoring each person’s individuality and to collaborate by making musical and artistic decisions together.”

Además, ellos promovieron este agenciamiento no solo a través de esta organización de poder horizontal, sino para darles a los prisioneros la oportunidad de ser maestros para los demás. A veces, los estudiantes eligieron algunos de los prisioneros para ser los conductores oficiales para el día. Ellos notaron que esta actividad era “una experiencia positiva del liderazgo- algo que los hombres no había experimentado en los otros aspectos de sus vidas en la cárcel”³ (Abrahams 2012). Como el caso de Emanuel, tener la oportunidad de enseñar y compartir con otros producía un efecto profundo en la agencia de los prisioneros. Aunque ellos no tuvieron la oportunidad de ver cómo los prisioneros van a usar su agencia en sus vidas afuera de la cárcel, podían ver cambios distintos en la actitud. Además, por lo menos ellos mostraron que a causa de estas clases, eran capaces de expresarse desde la música, algo importante para hacer cambio interno y externo.

IV. Espacio Creativo Musical Orilleros

En la Villa 21/24 en Buenos Aires hay una organización que se llama el Espacio Creativo Musical Orilleros que combina la educación musical, la educación popular y el agenciamiento de gente vulnerable.

Primero, hablamos un poco de la historia de la Villa 21/24. Las primeras personas llegaron a la Villa en los 1940's, viniendo del Noroeste y Noreste de la Argentina y también de Paraguay y Bolivia. Según el censo del 2001, viven 16.108 personas en 4.057 hogares distintos; sin embargo, según mi tutora, una trabajadora social en esta villa, se considera que actualmente viven alrededor de 50.000/60.000 personas. Un dato interesante de esta población es que el promedio de edad es más joven en la Villa 21/24 que en la ciudad de Buenos Aires, 23 años en la Villa 21/24 versus 33 años en la ciudad entera. Un 21% de la población de la Villa 21/24 tiene entre 10 y 19 años de edad (Diagnostico

³ Traducido del inglés: “a positive experience in leadership- something the men had not experienced in other aspects of their prison lives.”

Final 2008). Este significa que hay una gran necesidad de tener los recursos suficientes para cuidar a esta población joven, especialmente en el área de oportunidades educativas.

Hoy en día la Villa 21/24 combate hacía una variedad de problemas. Los problemas principales son “la droga, el paco, la falta del laburo, la desocupación y la pobreza económica” (Diagnostico 2008). Todos estos problemas contribuyen a muchos problemas para los jóvenes incluso la falta de cumplir con la educación secundaria. En la Villa 21/24 entre los mayores de 18 años, 89% de las personas no ha podido terminar la secundaria a comparación a 61% de personas para la ciudad de Buenos Aires (Diagnostico 2008). Para muchas, la educación que les ofrecen “no corresponde con la realidad de los estudiantes” (Texto Orilleros 2014). O sea, con el sistema de educación tradicional, no se pueden aprovechar del aprendizaje y ulteriormente tienen que abandonar a los estudios. En este contexto entró el Espacio Creativo Musical Orilleros.

El proyecto del Espacio Creativo Musical Orilleros empezó en el año 2009 como una actividad alternativa a las drogas y violencia que afectan mucho a la Villa 21/24 (Texto de Orilleros 2014). En su texto descriptivo, Orilleros describe su objetivo como proveer actividades alternativas para romper el “circulo de violencia y aislamiento” que existe para los chicos de la Villa 21/24 principalmente en la forma de “la falta de empleo y la ‘invasión de las drogas’ (Texto de Orilleros 2014). Empezó como clases de música en una casa de una vecina. Sin embargo, cuando más chicos empezaban a venir, tuvieron que conseguir un espacio más grande. Hoy en día, el proyecto tiene su propia casa para hacer todos los talleres y vienen entre 80 y 100 chicos al espacio.

Ya existían unos programas para servir esta necesidad en la Villa 21/24, incluso un programa de música muy similar que ofrece la Parroquia Ntra. Sra. de Caacupé; sin embargo, el proyecto de Orilleros tiene una calidad muy única de ser creado por habitantes de la Villa. Los fundadores son del barrio y los miembros de la comunidad apoyan mucho al proyecto. Para ellos fue muy importante la creación de

este proyecto en su propia Villa para mostrar a los chicos que “como [ellos pudieron] aprender y enseñar, [suyos] vecinos del barrio también pueden” (Texto Orilleros 2014). Mantener un sentido de comunidad parece muy importante para ellos para que todos sientan cómodos en el lugar y disfrutan de los talleres. Además, muchos de los chicos más grandes contribuyen mucho a enseñar en los talleres y algunos son maestros para los chicos más pequeños. De esta manera, Orilleros parece capaz de hacer muchos cambios a través de la educación musical y con la ideología de la educación popular. Esta investigación focaliza especialmente en el agenciamiento de los chicos más grandes que enseñan en los talleres y como este funciona en el contexto de la educación musical y la educación popular.

Metodología

Antes de comenzar del período oficial de investigación, Ana Laura Lobo, la directora académica de este programa, me dijo sobre el Espacio Creativo Musical Orilleros en la Villa 21/24. Nosotras hablamos sobre la posibilidad de trabajar como voluntaria. Después de hablar con Laura Frattini, Lic. En Trabajo Social de Orilleros, arreglamos un encuentro para conocer al lugar y los chicos. Yo decidí después de este encuentro focalizar mi trabajo de investigación en la educación musical de Orilleros. La metodología que usé tenía las siguientes formas:

1. Observaciones en el espacio de Orilleros

En los dos primeros encuentros en Orilleros (el 29 de Marzo y el 6 de Abril) yo fui con mi compañera del programa, Melanie Stern, y observamos las clases que ya existían en Orilleros, principalmente las clases de Guitarra y Rock. Las clases no tenían una estructura muy formal, entonces no las interrumpimos durante la observación. Al contrario, los chicos nos pidieron participar con ellos en la clase y por eso nosotras conocimos a muchos de los chicos y a la música que a ellos les gusta. Además, tuvimos la oportunidad de conocer a la comunidad a través de una fiesta en el 11 de Mayo. Esta fiesta sirvió para ganar dinero para Orilleros para que pueda seguir adelante. Durante esta fiesta, conocimos a

unas de las familiares de los chicos y también a la fuerte cultura paraguaya que tiene la Villa 21/24. También observamos a algunas muestras de los chicos- una obra de teatro que se llamaba *Marcha* y además de muestras musicales de una de las bandas de los chicos y cualquier persona que quería tocar y/o cantar.

II. Observaciones afuera del espacio de Orilleros

El 1 de Abril, yo y Melanie fuimos a *la Danza por la Inclusión* en el Teatro Coliseo con los chicos de Orilleros. Fue nuestro segundo encuentro con los chicos y fue una gran oportunidad para conocerlos más, especialmente afuera del espacio creativo. También yo tenía otra oportunidad de observar ellos afuera del espacio creativo durante una protesta al lado del Obelisco. Ellos vinieron para apoyar a la causa de las Villas de Buenos Aires que estaban pidiendo la atención del gobierno y exigiendo la extensión de ayuda a las Villas, especialmente con el tema de la urbanización. Esa fue una experiencia interesante porque yo observé no solamente las muestras musicales de los chicos sino las reacciones de las personas de las otras Villas y las acciones directas que hacen para hacer cambio político.

III. Seminario de canto

En nuestro primer encuentro, Laura me dijo que no había una clase de canto y me preguntó si a mí me interesaba empezar mi propio seminario de canto en Orilleros. A mí me encanta la música y quería ayudar en cualquier manera que pudiera. Entonces, yo le dije que sí me interesaba y así empezamos a organizar un seminario de canto para el mes de Mayo. Mi compañera, Melanie, también me ayudó mucho con el seminario de canto aunque ella no lo usó para su proyecto de investigación. Organizamos nuestro seminario dentro de la ideología de la educación popular. Es decir, teníamos en cuenta la idea de ponernos al mismo nivel de los estudiantes- tratarles más como amigos que pueden enseñarnos también en vez de como estudiantes de la *educación bancaria*. Elegimos nuestras metas principales e hicimos un cartel para poner en Orilleros para anunciar nuestro seminario de canto.

En nuestra primera clase (el 9 de Mayo), focalizamos en conocer más a los chicos y sus deseos para la clase. Además sirvió para ellos para que ellos puedan conocernos a nosotras y mi proyecto de investigación (para que supieran que usaría las observaciones de la clase). Desafortunadamente, solamente dos chicos de nueve años vinieron este día, entonces no hicimos todas las actividades que habíamos preparado. Sin embargo, este fue una oportunidad de conocer a estos dos chicos con más profundidad.

En nuestra segunda clase (el 10 de Mayo), siete chicos con una variedad de edades (desde ocho hasta diecisiete años) vinieron a la clase. Por eso, hicimos un juego de nombres que usaba un ritmo específico, sin embargo este juego fue un poco difícil para los más chiquitos. Después, trabajamos con la respiración. Este fue un poco aburrido y cansador para ellos. Para terminar la clase, todos de ellos escribieron su razón o inspiración para hacer música y/o cantar en una ficha. Después, yo mezclé las fichas y las redistribuí a los chicos. Ellos las leyeron en voz alta para que todas pudieran escuchar a las inspiraciones de sus compañeros mientras conservando la anonimidad. Después de eso, les pedí escribir uno o dos canciones con que querían trabajar en la clase y también las cosas que a ellos les interesaban más aprender durante el seminario.

En las siguientes clases, trabajamos con las canciones que pidieron ellos y específicamente con la fonética de inglés a través de sus canciones favoritas.

IV. Entrevistas

Yo hice cuatro entrevistas. Una con Maka Profesor de guitarra y tres con unos de los chicos más grandes que ayudan mucho con Orilleros. La de Maka estaba en su casa y las otras estaban en el espacio de Orilleros. El análisis de ellas está en la próxima sección.

Análisis

I. Observaciones generales

Cuando entré en Orilleros, mi primera observación fue la energía que tenía todo. El espacio estaba llena de gente, música y risas. Los maestros y los estudiantes nos recibieron con brazos abiertos y sonrisas brillantes, listos para compartir la música con nosotras. Eso fue algo que me llamó la atención, que todos querían compartir la música. No solamente las canciones que sabían tocar, sino las que querían aprender, sus canciones favoritas. Además, me preguntaron cuales canciones fueron mis favoritas y me pidieron tocar la guitarra y cantar por ellos. De esta manera, la música para ellos fue, de verdad, algo para compartir. Además, yo observé una fiesta en que los chicos mostraron la música a los miembros de la comunidad. Mucha gente de la comunidad vino a la fiesta para dar una mano en cocinar y en organizar. Esta fiesta fue una experiencia muy linda y me mostró la participación de la comunidad en todo lo que hace para apoyar a Orilleros y a través de esta observación, me di cuenta cuanto la comunidad agradezca lo que hace Orilleros para sus hijos.

Durante mi tiempo en Orilleros, tenía la oportunidad de observar muchas de las clases de guitarra. Aunque no siempre era en el mismo cuarto, la clase siempre tenía la misma forma- o mejor, falta de forma. No quiere decir que eso es algo malo. Al contrario, este tipo de organización en que todos se sientan lo que quieran (más o menos en un círculo) y es difícil distinguir los maestros y los estudiantes sigue exactamente el modelo de la educación popular. Aunque parece un poco desorganizado a veces, este estilo cultiva las relaciones íntimas que deja funcionar este tipo de educación.

Las actividades afuera del espacio de Orilleros trajeron aprendizajes importantes también. Primero, les dan a los chicos de la Villa 21/24 la oportunidad de ir afuera de la Villa. Para muchos de los chicos, esas son sus únicas oportunidades de experimentar cosas afuera de la Villa. La cosa que me parece la más importante en eso es que estas actividades no funcionan como una manera de “escapar” exactamente de la Villa sino las actividades como la del obelisco les muestra una manera de salir de la comunidad mientras apoyándola. Esta actividad les muestra que son capaces de ir afuera de la

comunidad y que con esta capacidad, pueden trabajar para mejorar el futuro de las comunidades en las Villas.

La clase de canto que yo enseñé traía otras observaciones interesantes. En la segunda clase, hicimos una actividad en que yo les pide a los chicos que ellos escribieran en unas fichas la razón por qué les importaba la música y además lo que querían aprender en el seminario de canto. De esta manera, yo pude saber los motivos y deseos de los chicos de una manera anónima. Con esta actividad yo descubrí que las razones principales para participar en la música fueron: para expresarse y divertirse, para comunicarse con los demás y para sentirse libre de sus problemas. Estas razones reflejan mucho las metas principales de Orilleros y de la educación musical por lo general, entonces me alegró pero no me sorprendió. Sin embargo, esta actividad también me di cuenta que lo que querían aprender lo más fue la fonética de inglés a través de la música. Eso me llamó la atención mucho porque no pensé mucho en eso antes, pero fue algo que a muchos les importaba aprender. La música de EE.UU. y Gran Bretaña es popular en la Argentina también entonces muchos de los chicos escucharon esa música y además, estaban aprendiendo inglés en la escuela y eso les parecían buena práctica para aprender la pronunciación del idioma.

II. La entrevista con Maka: comunidad y cambio
"Son flores que nacen de la propia cantera"-Maka

Yo empecé mis entrevistas con Maka, Profesor de guitarra en Orilleros. Él describió mucho de las metas principales de Orilleros y del estilo de la educación popular que se usan en Orilleros. Enfatizó mucho que su rol era "incentivarlos" a los chicos, no era como profesor tradicional. Todo lo que él me describió sobre el estilo de enseñar en Orilleros reflejaba el modelo de la educación popular y estaba de acuerdo con mis observaciones de las clases. Eso creyó una dinámica de "intercambio" que coincidía mucho con la ideología comunitaria de la educación popular y de la organización de Orilleros.

Cuándo escribí mi guía de entrevista, yo estaba pensando en el término “empoderamiento” en vez de “agenciamiento” que encontré después. Sin embargo, cuando pregunté a Maka sobre el “empoderamiento” de los chicos, su respuesta me llamó la atención: “No sé si la palabra es poder. Como es sentirse ellos cómo capacitados de poder. No sé si es la palabra porque poder es como ‘ahhh’ *hace una gesto con sus brazos como significar fuerza física* Como que los chicos tienen y saben que pueden ser parte de un cambio.” Eso fue la diferencia. Para él, “empoderar” significa ponerse en una posición superior, sobre otros. En vez de eso, en vez de crear una jerarquía así, Maka habló mucho del deseo de mostrarles que ellos pueden hacer cambio. Para entender más lo que significa eso para él, le pide contarme una memoria específica de eso. La memoria que me contó fue increíble:

Maka: Pasa una vez que hay un chico que vi en Orilleros quien su hermano consume paco o crack. En realidad lo mataron el hermano. Murió. Pero él, el hermano de este, este chico tiene un patio en la casa, delante de la casa, y se juntaban allí a fumar. Y él venía al taller nuestro con la guitarra. Y toca muy bien este pibe. Toca muy bien. Y lo que hicimos un día fue regalarle una guitarra como un juguete...y él llegó a la casa y tocaba la guitarra. Entonces él salió al patio tocar la guitarra y se juntaba con los amiguitos del pasillo a tocar en el patio. ¿Qué pasó? El hermano se tuvo que ir del patio. Como con él con la música, el hermano tenía que respetarla, viste ... por lo menos no fumar ahí. Para nosotros eso fue una batalla ganada. Es chico pero es tan grande decir ‘Waw.’ ... Eso, es un simbolismo de estar acá y decir, ‘No, andáte si voy a tocar la guitarra con mis amigos’ ...Lo grande de lo que pasó con Orilleros, viste. Si los pibes vienen y después se van y eso se multiplica en tu casa y todo eso.

Para Maka, esa historia fue un logro muy importante porque significa un cambio en la comunidad.

Aunque parece chico ese logro representa el poder de la educación musical que provee Orilleros, que los chicos son capaces de cambiar su comunidad. Aunque él no se llamó esa por este nombre, esta capacidad de hacer cambios, este “poder de actuar” se llama *agencia*.

En este proyecto, me interesaba mucho saber más de la agencia, del agenciamiento de los chicos más grandes que ayudan a enseñar a los chicos más pequeños. Para Maka también eso tiene mucha importancia y es una de las cosas que distingue Orilleros y otras organizaciones parecidas. Este sistema

en que los chicos más grandes enseñan a los chicos pequeños es casi nuevo, pero fue algo natural y Maka tiene mucha esperanza que eso vaya a ayudar con el bienestar de la comunidad, el crecimiento de la organización y el agenciamiento de los chicos:

Maka: creo que es un poquito más principal me parece a mí es el que puedan participar de una organización y que puedan acompañar al crecimiento de esa organización para que más chicos puedan sí aprender música. Pero es importante que hay una base de muchos chicos y de mucha gente del barrio que se apropia el proyecto, viste...Es muy importante que sepan cómo ayudar en Orilleros y que estamos todos juntos, viste. Como personas también. Eso se necesita el mundo me parece también. Pensar un poco en el otro. Es eso.

La participación de todos es la meta principal de Orilleros. Es esta participación que les da a los chicos el sentido de ser capaces de hacer cambio y de construir algo para el futuro. La participación de los chicos más grandes en enseñar las clases es la evidencia de la agencia que tienen los chicos para servir la comunidad, para continuar el trabajo de Maka y otros que vienen del mismo barrio de ellos. Y así, todos los éxitos de la organización que se manifiestan “son flores de la propia cantera.”

III. La entrevista con Israel: el poder de música en una comunidad

“La música es algo muy raro...te puede separar pero también puede unir”-Israel

Para Israel, uno de los chicos más grandes que ayuda a enseñar las clases de guitarra, Orilleros no es el lugar dónde descubrió su amor para la música, sino es el lugar dónde encontró una comunidad. Ya sabía antes de venir que quería una vida en la música, quizás como música terapeuta o si no, como maestro oficial. Ya tenía la motivación para aprender. Ya encontró clases para mejorar sus habilidades musicales en Cacupé, una iglesia en la Villa 21/24. Entonces, ¿por qué viniste a Orilleros y por qué sigue viniendo? Se puede encontrar la respuesta en su descripción de cómo vino a Orilleros:

Israel: en Cacupé era más estricto que acá, era mucho más frío. Pero te enseñaban bien; después vine para acá, buscamos por todos lados como ya te dije, con José. Vine para acá, y me di cuenta que acá era más, más alegre, más feliz, todos nos reímos siempre y ese tipo de cosas y por eso decidí quedarme acá.

Eso repitió él durante la entrevista, que en Orilleros todos se ríen, todos sienten que estén bienvenidos. Para Israel, seguir viniendo a Orilleros y seguir ayudando con las clases no es una cuestión de aprender música sino participar en esta comunidad bella. Los otros lugares tienen maestros buenos y aprendió mucho de ellos, pero en Orilleros encontró una comunidad en que se puede reírse y a la misma vez dar la mano en compartir otro aprendizaje- el poder de la música en construir la comunidad.

IV. La entrevista con Néstor: la música como una voz

“inventó canciones todo eso, palabras que no me salen decir”-Néstor

Con sus veinte años, Néstor ya aprendió mucho de sí mismo a través de la música. Para él, la música le ayudó mucho con su timidez:

Néstor: Antes técnicamente no podía ni mirar a las personas a los ojos porque me costaba bastante, después me fui soltando con Maka, solo, antes de conocer Orilleros y empecé a tocar, tocábamos los dos y a hablar más con él, después me hizo que cante, me obligó a cantar y bueno, y...me fui soltando de a poco.

Ahora él no solamente puede mirar a las personas a los ojos, sino tiene su propia banda con otros chicos de Orilleros y enseña a los chicos más pequeños en la clase de guitarra. Eso yo vi también en mi tiempo en Orilleros y en simplemente hablar con él. Yo vi dentro de nuestra amistad como le afecta la música y como le ayuda con su confianza. Entonces, yo suponía que eso sería su razón principal para ir a Orilleros. Pensé que enseñar a los chiquitos sería otra manera de darle confianza y que este deseo de seguir adelante con este desarrollo personal sería la razón para ir a Orilleros. Y sí, él sigue mejorar su confianza, pero eso no es su inspiración principal de participar en Orilleros:

Laurel: ¿Cuál es tu inspiración para seguir con la música y para seguir viniendo a Orilleros?

Néstor: Y...ahora mi hermanita porque agarro y yo le enseño a ella, viste, canciones y todo eso, y ella canta. Y un día me dice “un día quiero venir acá”, pero como es muy chiquita todavía no la traigo, cuando se más grande la voy a empezar a traer.

Laurel: Si, si

Néstor: Estoy acá más por ella que por mí, me gusta también estar acá, pero...por ella

En vez de seguir participar en Orilleros por sí mismo, Néstor va porque él ve como la música afecta a su hermana en una manera buena. En su trabajo en Orilleros, él piensa en el bueno que puede dar a su hermanita y en que los chicos que enseña “puedan tener más posibilidades que las que [él tuvo]”. Para Néstor, participar en la educación musical en Orilleros le sirve como media de comunicación con la comunidad, con los chicos y con su hermanita. En la música, encuentra “palabras que no [le] salen decir”.

V. La entrevista con Juan: agenciamiento por ayudar

“Es como esa alegría como que ya me tratan como...como si fuera uno más, un amigo de ellos, como si fuera su hermano.”-Juan

Mi última entrevista fue con Juan, otro chico de veinte años que ayuda enseñar las clases de guitarra para los chicos más pequeños. Una cosa que inmediatamente le llama la atención sobre él es su sonrisa. Todo el tiempo sonrío. Él llena el espacio con su bella alegría. Aunque él trabaja mucho en otro lugar, todavía viene cuando pueda, casi cada sábado para ayudar con las clases de guitarra. Era obvio que había algo muy fuerte que le inspiraba. Entonces, le pregunté:

Laurel: Vos trabajas mucho, pero todavía venís acá, para enseñar y tocar y todo, entonces ¿porque venir acá a Orilleros es una prioridad tuya, en tu vida?

Juan: Y...es porque me despeja del laburo, de las cosas que hago, y más es porque me gusta verlo todo los demás chicos como se ríen, se divierten acá, onda que me hacen recordar a cuando yo empecé, todos los días cada vez que vengo veo a los demás chicos y me hacen recordar cuando yo estaba acá, los primeros días, me veía.

Eso fue un tema común en la entrevista con Juan: los demás. Ver los chicos y ayudarlos con la pasión que comparten, la música, es inspiración bastante para él para seguir viendo a Orilleros encima de todas sus otras responsabilidades. En los más chiquitos él ve sí mismo del pasado. Ayudar a ellos, en darles la agencia de “[tener] un futuro en la música y...no [tirarse] a ningún vicio malo como fumar o que tomen en exceso”, es como si estuviera ayudando a una versión más pequeño de sí mismo. Por esa razón a él le gusta enseñar:

Laurel: ¿Te gusta enseñar?

Juan: Sí, me re gusta

Laurel: ¿Y por qué?

Juan: Y porque me gusta ver a los más chiquitos como se esforzaban como cuando yo era más chiquito, ese amor por la guitarra, la música, me gustaba mucho.

Otra vez, este deseo de compartir la música, de ver el cambio y la alegría de los chicos inspira a enseñar. Además, para Juan se alegra que “[le] tratan como...como si fuera uno más, un amigo de ellos, como si fuera su hermano”. Para Juan, ser parte de una comunidad íntima en que él y los chicos se sienten como hermanos es una motivación fundamental. De verdad, su alegría y su agenciamiento vienen de la alegría y el agenciamiento de otros.

Conclusión

La estructura y la naturaleza del Espacio Creativo Musical Orilleros proveen muchas oportunidades para el agenciamiento de los chicos. A través de la música, los chicos tienen la oportunidad de expresarse y compartir las cosas que más tocan sus corazones. La estructura como educación popular con la ideología de la educación “problematizadora” o “agenciamiento” ayuda a crear un lugar dónde todos sienten cómodos y todos contribuyen al crecimiento del proyecto. En este sentido, Orilleros ha logrado su meta de proveer un espacio y una actividad alternativa contra la droga y la violencia.

Con la cuestión del agenciamiento, encontré una respuesta un poco diferente que lo que yo he esperado. Yo he esperado encontrar unas historias de como Orilleros y ser profesor en Orilleros les da a los chicos grandes más agencia para hacer cosas en sus vidas, para seguir adelante y sentir capaz de hacer cosas para mejorar sus futuros. Sin embargo, lo que encontré fue algo mucha más bello. Ser profesor en Orilleros no les da una sensación de ser en una posición de poder sobre los chiquitos, sino

en una posición de responsabilidad y amistad con los chiquitos. Su vista es mucho más comunitaria que yo anticipé. Su agenciamiento no viene de su capacidad de cambiar su propia vida, sino las vidas de los chicos, de sus familias y de sus vecinos. Con esta realización, yo definí una definición nueva: *agenciar-dar agencia a otros*. En la música encontraron algo para compartir, en la educación encontraron algo para intercambiar, en la comunidad encontraron algo para construir. Entonces, la conclusión de esta investigación es que en la educación musical en el Espacio Creativo de Orilleros, a través de la ideología de la educación popular, les da a los chicos su agenciamiento por darles la oportunidad de agenciar a los chiquitos y la comunidad.

Para continuar en investigaciones futuras, hay algunas cuestiones interesantes para explorar. Primero, ¿Cómo funcionan las otras organizaciones en la Villa 21/24 que hacen cosas similares? Por ejemplo, la Parroquia Ntra. Sra. De Cacupé de que habló Israel tiene programas parecidos y sería interesante investigar las similitudes y las diferencias entre las organizaciones. Segundo, ¿cómo se puede interpretar este movimiento dentro del marco de la territorialidad? Había mucho énfasis en el hecho que es un *espacio* creativo, un *lugar* donde los chicos pueden ir, entonces hay más para explorar dentro de este marco. Tercero, ¿se puede ver el mismo agenciamiento en Bachilleratos Populares (o otras organizaciones dentro del movimiento de la educación popular) sin programas artísticos? En esta investigación el rol de la música era muy importante, pero sería interesante investigar si la música funciona así porque tiene características específicas que son necesarias o si otros temas funcionan lo mismo. Y finalmente, ¿cómo es la relación de género en Orilleros y organizaciones similares? Yo solamente entrevisté a chicos porque no conocí a una chica que enseña también. ¿Hay chicas que enseñan a los chicos pequeños también? Si no, ¿por qué esa diferencia?

Referencias

Abrahams, F., Rowland, M. M., Kohler, K. C. (2012). Music Education behind Bars: Giving Voice to the Inmates and the Students Who Teach Them. *Music Educators Journal*, 98(4), 67-73.

Ubicación: Biblioteca SIT Database

Agüero, A. V., et al. (2008). Diagnóstico Final: Villa 21/24 y NHT Zavaleta.

Duschatzsky, S. (1998). La escuela como frontera: Reflexiones sobre los sentidos de la experiencia educativa para jóvenes de sectores populares. *Propuesta educativa*, 18, 4-14.

Espacio Creativo Musical Orilleros. (2014).

Freire, P. (1968). *Pedagogía del oprimido*.

García, W. F. (2009). *Programa de orquestas sinfónicas juveniles y su relación con la autoestima de los participantes*. (Disertación doctoral). Biblioteca SIT Database. (UMI Number: 3387646).

Gerogli-Hemming, E. & Westwall, M. (2010). Music education- a personal matter? Examining the current discourses of music education in Sweden. *British Journal of Music Education*, 27(1), 21-33. Ubicación: Biblioteca SIT Database

Shuler, S. C. (2012). Music Education for Life: Core Music Education Student's Civil Right. *Music Educators Journal*, 98(4), 7-11.

Ubicación: Biblioteca SIT Database

Entrevistas realizadas

Maka (profesor de guitarra en Orilleros), 26 de Mayo 2014

Israel (estudiante y maestro de guitarra en Orilleros), 31 de Mayo 2014

Néstor (estudiante y maestro de guitarra en Orilleros), 31 de Mayo 2014

Juan (estudiante y maestro de guitarra en Orilleros), 31 de Mayo 2014