

La sistematización de experiencias como producción de conocimiento. La producción artística comunitaria de la Orquesta Estable de FM Reconquista

Bermúdez I.
Fernández M
Zas D¹

Introducción

"Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas."
Rodolfo Walsh

Reflexiones sobre la producción del trabajo de sistematización:

Intentando construir esta exposición visualizamos que la primera dificultad que se presenta al desarrollar una actividad socio educativa desde la música, dentro de organizaciones de base comunitaria en un territorio determinados, es la escasez de antecedentes registrados de experiencias similares. Es así como se tiende a replicar propuestas pensadas desde un ámbito académico que descontextualizan la producción y enseñanza musical. En tal sentido, **la música**, se piensa como objeto y no como actividad. Esto implica que se suponen replicables más allá del territorio de aplicación, nada más alejado de lo que realmente sucede en los ámbitos de trabajo comunitario a la hora de concebir el hecho artístico-musical, como una experiencia compartida, una excusa para el encuentro con lxs vecinos.

Esta dificultad de acceder a registros de trabajos socio musicales en territorio, nos presenta el desafío continuo de comenzar de cero, de elucidar procesos y experiencias musicales diversas.

Entendemos que esto puede deberse, en parte, a la dinámica vertiginosa del contexto de trabajo en las organizaciones sociales de anclaje territorial, atentando (en ocasiones) a la posibilidad de contar, registrar y sistematizar ese conocimiento que se va construyendo en su quehacer cotidiano. Al no quedar registrada, no son plausibles de convertirse en material de producción de conocimiento.

El trabajo de las organizaciones de base comunitaria mantiene una dinámica que suele centrarse en tratar de cubrir diferentes situaciones problemáticas y de ejercicio de Derechos de la comunidad; y a las que las políticas públicas no están dando respuesta. Por dicha razón, suelen funcionar como un espacio de contención para lxs miembros de la comunidad, abarcando problemáticas económicas, sociales hasta la búsqueda de herramientas para trabajar con situaciones de violencia múltiples violencias, género, entre otras.

Cuando nos planteamos sistematizar la experiencia transitada desde los talleres de la Radio Comunitaria FM Reconquista, hasta la grabación del disco "La Estable" de la Orquesta Estable Radio Reconquista; nos proponemos dar cuenta de una reflexión-producción de conocimiento de la experiencia, aportando un soporte epistémico, comprendiendo la sistematización como un proceso colectivo transformador, de recuperación histórica (Niremberg, Brawerman y Ruiz, 2010), ya que permite reflexionar críticamente sobre los

¹ Tecnicatura de Música Popular- Espacio Memoria y DDHH. UNLP- Fundación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora -Fundación Música Esperanza.

procesos recorridos en un contexto social y territorial determinado. Nos permite recabar sus aprendizajes para luego transformarlos en conocimiento (Díaz Flores, 2008) conformando una herramienta para la comunicación y visibilización de experiencias de gestión sociocultural.

Contexto organizacional y territorial

La Asociación de Mujeres “La Colmena” está constituida como una Asociación Civil, entidad sin fines de lucro, cuya sede central se encuentra ubicada en el barrio de Villa Hidalgo, localidad de José León Suárez, partido de General San Martín, en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Villa Hidalgo es un barrio que posee una infraestructura precaria en cuanto a servicios públicos, desagües pluviales y edificaciones, que generan diversas y profundas dificultades de subsistencia. Desde la experiencia de trabajo se puede plantear que muchas de las personas que habitan el barrio transitan situaciones de vulnerabilidad social, caracterizada por la falta de empleo formal y acceso a recursos económicos de forma estable. También se debe destacar que al encontrarse cercano a las inmediaciones del CEAMSE, la zona se encuentra afectada por variados tipos de contaminación.

Esta organización comienza a funcionar a comienzos de los '80, en el contexto de advenimiento de la democracia, con el objetivo de generar un espacio de diálogo entre los vecinos con la idea de motorizar el paulatino desarrollo del barrio y que funcione además, como puente y posibilitador para superar el miedo que se había instalado socialmente y que se hacía presente en cada una de las personas a la hora de querer hablar o comunicarse con otro. Fue constituida jurídicamente en el año 1990 y su desarrollo tiene como fin aportar al fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres del barrio, desde allí el abordaje desde una perspectiva de género atraviesa todas las actividades que se llevan a cabo.

Desarrolla múltiples actividades, donde participan personas del barrio de diferente género y edad, buscando la promoción integral de mujeres y sus referentes afectivos, con el objetivo de desarrollar estrategias de inclusión educativa, política, cultural, económica y social. En tal sentido, se desarrollan programas basados en la comunicación comunitaria, desde una perspectiva de Derechos Humanos.

Es así como la asociación civil es actualmente la titular y gestiona la Radio Comunitaria FM Reconquista con más de 30 años de trayectoria, donde participan alrededor de 30 instituciones de La Comunidad en La Red Comunicacional y Social Reconquista, con programas radiales, capacitaciones y jornadas de trabajo articuladas. Como parte de las actividades de la radio, se lleva adelante un grupo de jóvenes que participan en diferentes talleres artísticos y en el proyecto **Orquesta Estable de Radio Reconquista**, a la que específicamente hacemos referencia en este trabajo.

Relato de la experiencia y construcción de categorías

En el transcurrir del siguiente relato desarrollaremos una propuesta de Categorizaciones, las cuales son fruto de la experiencia llevada a cabo por este proyecto en sus primeros 10 años de trabajo, e intentan establecer alguna conceptualización que nos permita pensar y analizar nuestra práctica, como así también organizar el proceso vivido para que su lectura aporte en la construcción de nuevas y superadoras propuestas que puedan reflejarse, constituirse y/o ampliarse a partir de esta historia.

En julio de 2009 abre sus puertas los actuales "Talleres Reconquista". Domingo por la tarde, un grupo reducido de jóvenes del barrio de Villa Hidalgo y alrededores concurre a la emisora

de radio, respondiendo a la convocatoria para chicxs de 14 años en adelante, de meses atrás, cuyo formato elegido para su difusión había sido el "boca a boca". La propuesta inicial buscaba por un lado generar un espacio de encuentro para lxs jóvenes el barrio. Se intentaba a partir de diferentes propuestas crear una alternativa para este grupo etario que sólo encontraba en el barrio ofertas de capacitación laboral.

Por otro lado, se buscaba rescatar el aspecto cultural de Villa Hidalgo, un barrio con un amplio espectro artístico que había, en los últimos años, relegado esta capacidad en función de salir de la crisis económica generada años atrás.

Es así como los talleres de Reconquista surgen en primera instancia como un espacio juvenil de encuentro, a través de propuestas artísticas, que buscaban potenciar el arte como una modalidad de expresión para una juventud. Además, se quería rescatar los fundamentos de la emisora FM RECONQUISTA, casa madre del proyecto, en cuanto a tener un espacio para las diferentes voces y expresiones de Villa Hidalgo y alrededores.

Categoría 1: Apertura

Convocatoria y conformación del grupo en torno a una actividad de referencia concreta. Estratégicamente, recuperando experiencia de la organización, se transmitió y convocó por medios verbales de persona a persona "boca en boca". Sostenimiento de la actividad a partir de trayectoria y consolidación del grupo de talleristas/coordinadores.

En el año 2010 se amplían las propuestas de talleres y se abre la convocatoria a más jóvenes, siguiendo el formato invitación "boca a boca". Se incorporan talleres de arte gráfico como fotografía y video. Y además se articula con otros proyectos de la emisora como taller de artística radial.

Una vez iniciada esta segunda etapa, con el doble de participantes, se desarrolla la idea de unir lo vivenciado en los encuentros a través de una experiencia compartida en un denominado "ensamble musical". Se trataba de elegir, entre lxs participantes de los diferentes espacios, un repertorio común a trabajar en la individualidad de los talleres para una vez al mes compartir ensayos grupales que permitan superar dicha individualidad en función de una producción colectiva, participando transversalmente todxs lxs participantes de los talleres, quienes iniciaban, quienes tenían ya un recorrido, como lxs que producían algún registro audiovisual y de comunicación comunitaria. El objetivo artístico-social era generar una producción original con arreglos propios trabajados por todxs lxs participantes.

Categoría 2: Identificación

Reconocimiento del grupo de la raíz conceptual y fundamentación de la organización. Vinculación histórica, familiar y de actividades de referencia. Inclusión de trayectorias personales. Establecimiento de intereses del grupo de participantes en cuanto a la actividad propuesta.

Año 2011, se busca ampliar y consolidar la propuesta y se pone en marcha la creación de un proyecto de producción de materiales de registro y difusión del ensamble grupal. Es así como el espacio de video y fotografía, comienzan a trabajar en la realización de un libro fotográfico y de un audiovisual que documente la experiencia vivida desde el ensamble.

Por otro lado, en la parte musical, se inicia la grabación de un primer disco en los estudios de la radio, del repertorio ensamblado. Se continuó hasta el año 2012, que implicó un desafío en torno al caudal de trabajo, cuya idea fuerza era generar un espacio de creación de producciones propias, que intentaba superar la condición de meros consumidores de arte.

Es así como que con el trabajo terminado y presentado a la comunidad se inicia otro año más de los talleres. En esta oportunidad se buscan nuevas formas de difusión, se implementan talleres y ensayos abiertos al barrio. Se buscan nuevos repertorios, nuevas ideas y una vez por mes, se realizan muestras de las producciones en la puerta de la radio invitando a todxs los vecinxs a participar, grabadas y compartidas en las redes sociales con carácter institucional.

Categoría 3: Consolidación

Proceso donde el grupo establece arraigo con el espacio, con sus pares y con el equipo de coordinación/talleristas. Ser-sentirse parte. Construcción de cosmovisión compartida. Repertorio comunitario.

Con un grupo afianzadosurge en el año 2014 una nueva iniciativa, que significaba para lxs participantes una apuesta superadora a los proyectos anteriores, la formación de la Orquesta estable de radio Reconquista. Es así como ese año en el mes de abril se ofrece a los participantes de los talleres sumarse al proyecto de orquesta, la cual tenía como objetivo central conformar un repertorio popular representativo del barrio, de las diferentes trayectorias y experiencias familiares, rescatando lo tradicional, el sentido compartido, incluyendo la diversidad cultural de lxs vecinxs.

En una primera instancia, lxs participantes hacen encuestas a sus referentes afectivos respecto ¿a qué canciones de su infancia-juventud les gustaría que interprete el grupo? De dicho trabajo de campo, en cada encuentro, se trabaja en torno a cada canción; se escuchan, se buscan diferentes versiones, se investiga su origen, trabajando fuertemente sobre las raíces de cada producción. En una segunda etapa se pasa a elegir un repertorio inicial compuesto por los géneros más representativos de nuestra comunidad, como ser cumbia, folclore, rock.

Luego de someter a votación las canciones, cada semana se comienza a producir las posibles versiones a interpretar. Se suman experiencias y saberes de artistitas- músicxs sociales, conocidos por el espacio, para aportar arreglos particulares a los temas elegidos. Además, se trabaja en articulación de la Carrera TMP para la inclusión de prácticas territoriales de estudiantes en la organización.

Así mismo, se consolidan roles y funciones, se arreglan voces y se realiza la primera muestra a lxs compañerxs de la Asociación. Fue en ese momento que la Orquesta pasó al plano público y a configurarse como una de las propuestas más representativas de los Talleres Reconquista. Es así como se comienza a participar de diferentes actividades dentro y fuera del barrio, lo que requirió un trabajo de discutir y decidir las participaciones en los diferentes espacios de manera conjunta entre lxs integrantes de la orquesta. Se suman como coordinadores de los talleres quienes, anteriormente, habían sido participantes de los mismos. El 2015 fue un año de afianzamiento, de ensayos y presentaciones. También se puso en marcha un programa radial en FM Reconquista, llamado La Estable, en el cual se realizaban entrevistas a las familias, a referentes barriales, a participantes de instituciones y a músicos populares, generando contenido que luego se comparte en las redes sociales.

Categoría 4: Proyección

Pensando en metas, objetivos en línea con el trabajo de base de la organización y desde un posicionamiento propio como orquesta. Estrategias de funcionamiento, organización y convivencia.

Año 2016, a partir de la construcción de un repertorio sólido, colectivo y sumando incorporaciones, se decide producir un primer disco de la orquesta y otro para los talleres en

general. Se plantea generar el espacio y las condiciones para que todxs lxs participantes accedan y vivencien la grabación de un material musical de manera profesional. Se establece contacto con el estudio de grabación Boedo Nómade de Agustín Ronconi y se comienza a trabajar, se intensifican los ensayos y las decisiones sobre los arreglos tomaron un lugar central en la producción. Se suman voces de músicxs sociales a las creaciones.

Categoría n°5: Producción

A partir del desarrollo de actividades educativas y múltiples formas de puesta en práctica de los saberes compartidos, se comienzan a establecer objetivos de construcción de propuestas. Sostenimiento. Sustentabilidad.

En pos de generar recursos de sostenimiento de las actividades en torno a la producción del disco se realizan diferentes actividades (ferias americanas, rifas, colectas, venta de comidas y un festival de música) en las cuales participaron lxs referentes afectivos de lxs integrantes de la orquesta, además de diferentes personas de la asociación y la comunidad. También se realizaron gestiones en diferentes organismos oficiales para la formalización del disco. Así es como se pone en circulación la versión digital del disco de La Orquesta Estable y se realiza una presentación oficial del disco en el teatro San Martín, en CABA, cerrando el año. Se decide concretar el disco en formato físico, que incluyeron variadas y nuevas actividades para lxs involucradxs.

El proceso de años de trabajo colaboró en la conformación de una estructura de gestión del espacio (coordinación, educadores, integrantes de la orquesta, participantes de los talleres y practicantes de la TMP). El grupo ha crecido con respecto a la calidad artística y especialmente la conformación de un espacio democrático de expresión para lxs jóvenes de nuestro barrio y alrededores, el cual se afianzó con la grabación del CD que difunde gran parte de la esencia del colectivo.

Categoría n°6: Autogestión

Una vez que el grupo adquiere la dinámica de la producción de obras/contenidos se incrementa la demanda de producciones más abarcativas, en torno a la participación en el desarrollo de la idea y la estrategia de producción. Se suman y complejizan los elementos técnicos y la calidad (trayectoria grupal). Gestión de recursos que permitan cubrir el equipamiento técnico, capacitación técnica y demás elementos de producción. Autonomía intra-organizacional.

Fundamentando el quehacer musical de la Orquesta Estable Reconquista: “Músicas y el territorio”

Se visualiza que el quehacer de la experiencia musical de la Orquesta comprende la música como herramienta sociocultural de integración y productora de sentido, implica abordar su praxis (acción-reflexión) rompiendo con la concepción estética hegemónica que la define como Arte autónomo, que pondera su formalidad por sobre su funcionalidad (Colombes, 2007).

Esta praxis parte de una trayectoria organizacional-comunitaria concreta, la cual su método, sus fundamentos sólidos están relacionados con encontrarse con el/la otro/a, superar miedos,

combatir el individualismo y construir colectivamente un sonido legítimo, propio, comunitario.

En este sentido de abordaje, la música trasciende sus fronteras formales estéticas y se convierte en una herramienta social para la transformación y de comunicación, sostenida desde una perspectiva de Derechos Culturales y Sociales.

Asimismo, pensar en el ámbito de aplicación de una propuesta musical, implica reflexionar sobre el territorio en el que se desarrollará, ya que éste excede la mera referencia de espacialidad, conteniendo en su constitución un plus de significación. “El territorio es siempre espacio habitado, vivido; por lo tanto, histórico y cultural” (Galastegui Vega y Galea Alarcón, 2008).

Villa Hidalgo, la radio, el escenario y las múltiples prácticas que pueden desarrollarse en el quehacer musical de la Orquesta, son espacios donde se construyen múltiples identidades y lazos sociales de quienes los habitan, apropiándose de las producciones que se generan. Se plantea como esencial la atención en torno a las características territoriales a la hora de pensar una planificación de acción musical, reconociendo la relación entre la música, su producción de sentido y lxs sujetos que la significan. Es así como el territorio da sentido a la producción musical que lo atraviesa y viceversa. Por lo que nos permite pensar a la música como una herramienta sociocultural transformadora y de integración.

En la experiencia de la Orquesta, las músicas, los repertorios representan mucho más de lo que suena. Por esto, y mediante su praxis, nos permite interpelar culturalmente diferentes problemáticas territoriales, abordar la promoción de los Derechos Humanos como ejercicio cotidiano y generar un espacio de inclusión social donde se reafirme día a día que la realidad es transformable en conjunto.

La propuesta educativa de este espacio responde a la concepción del quehacer musical como colectivo, priorizando la práctica por sobre la teoría musical, generando el desarrollo de habilidades operativas y el trabajo cooperativo. La Estable suena a Villa Hidalgo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Baquero R. y Luque A. (2001) Perspectivas teóricas sobre el aprendizaje escolar. En: introducción a la psicología del aprendizaje escolar. Bs. As. Universidad Nacional de Quilmes.
- Bonfil Batalla, G. (1991): Pensar nuestra cultura, ensayos, Capítulo 2: Lo propio y lo ajeno, una aproximación al problema del control cultural México, Alianza Editorial.
- Colombres A. (2007) Sobre la cultura y el arte popular. Ediciones del Sol.
- Diaz Flores C. (2008) Ideas para incorporar el Pensamiento Complejo en la práctica de Sistematización de Experiencias Educativas o Vivir poéticamente los procesos de sistematización. Centro de Estudios y Publicaciones Alforja.
- Galastegui Vega J. y Galea Alarcón J. (2008) El barrio como unidad operativa para el desarrollo local. Buenos Aires, Lúmen. Cita en Cultura – Sociedad – Territorio, apuntes de la cátedra Gestión Cultural I, Ricardo Santillán Güemes
- Mansilla S. y Gonnet D. (2013) La experiencia musical desde la perspectiva de los procesos intersubjetivos. Actas de ECCoM. Vol. 1 N° 1 pp. 153-157.
- Niremberg O. Brawerman J. y Ruiz V. (2010) Programación y evaluación de proyectos sociales. Paidós, Buenos Aires.
- Olmos, H. y Santillan Guemes, R (2003) Educar en cultura. Ensayos para una acción integral. Buenos Aires, Ediciones Ciccus.
- Shapiro, Alicia (2007) La comunidad de aprendices. Aportes para una pedagogía de la música popular. I congreso latinoamericano de formación académica en música popular. Universidad Nacional de Villa Maria.
- Small C. (1999) El Musicar. Un ritual en el espacio social. Revista transcultural de música N°4.

Participaron en la realización del presente trabajo, todo el equipo de coordinación y talleristas del espacio: Lucía Farías, María Eva Bermúdez, Estela Ramírez, Tomas Vera Celiz, Daniela Sáez, Analía Antonelli, Damián Machado, Alan Correa, Juan Hidalgo, Franco Correa, Martín Gastón Fernández y Daniel Zas.