Identidad y memoria: Sistema de orquestas infantiles y juveniles de Jujuy

MODALIDADE: COMUNICAÇÃO

SUBÁREA: ETNOMUSICOLOGÍA

Viviana Carolina Jaramillo Alemán
UNILA, viviana.aleman@aluno.unila.edu.br

Resumo: El Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Jujuy (SOJ) se auto-identifica como parte del modelo de orquestas con fines sociales creado por el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela (El Sistema). A partir del caso concreto del SOJ, es posible notar que estas iniciativas pueden ser determinadas por la ciudad que las acoge. Así, el SOJ que se consolida en torno a una diferencia: El repertorio de Música Andina, pone en cuestión aspectos del modelo al que dice pertenecer y nos lleva a discusiones sobre los tipos de Música Andina.
Palavras-chave: El Sistema, SOJ. Orquesta Sinfónica. Cultura Andina. Repertorio.

Identity and Memory: System of Juvenile Orchestras from Jujuy
Abstract: The System of Juvenile Orchestras from Jujuy (SOJ) identifies itself as part of the model of orchestras whit social purposes created by the National System of Youth and Children's Orchestras and Choirs of Venezuela (El Sistema). From the specific case of the SOJ, it is possible to notice that these initiatives can be determined by the city that receives them. Thus, the SOJ that consolidates around a difference: The repertoire of Andean Music, questions aspects of the model that it claims to belong to and leads us to discussions about the types of Andean Music.
Keywords: El Sistema, SOJ. symphonic Orchestra. Andean Culture. Repertoire.

1. Introducción

En el año 2000, el Educador y Músico Sergio Jurado fundó la Orquesta Infanto-Juvenil de Jujuy con el objetivo de impulsar el estudio de la música orquestal en un escenario que en su percepción se encontraba "totalmente desierto de música e instrumentos orquestales" (SOJ, 2017). Dicha iniciativa inspirada en el movimiento orquestal con responsabilidad social que se ha venido mundializando en los últimos 30 años, se direcciona a niños y jóvenes locales con el fin de, según sus propios voceros, prevenir su "incursión en hábitos nocivos (drogadicción, alcoholismo, juegos electrónicos[1], etc.)" (SOJ, 2017). La visibilidad que alcanza en la ciudad de Salvador de Jujuy, en los medios de comunicación e, inclusive, en el gobierno provincial hace con que posteriormente, en el año 2006, la orquesta pasa a ser parte del Programa de Orquestas Juveniles del Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia, que le da soporte en el inicio de un trabajo en red, en núcleos dentro de la provincia de Jujuy – Argentina. Así, la Orquesta Juvenil de Jujuy cambia de nombre a Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Jujuy y se convierte en la orquesta matriz de una red de orquestas que multiplican sus labores.

El Sistema de orquestas de Jujuy, también conocido como SOJ, pasa a tener 23 grupos orquestales. En una revisión completa de la página web oficial del SOJ encontramos claras semejanzas de este proyecto con el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, conocido mundialmente como: El Sistema. Con todo, no encontramos referencia alguna que demuestre vínculos entre ambos proyectos. Sin embargo, aunque no exista una vinculación formal de estos proyectos, nuestra investigación sugiere grados de correspondencia. En primer lugar, la semejanza de uno de los objetivos principales de ambos proyectos: el de buscar padrones de excelencia musical de niños y jóvenes, además de la preocupación social que, en el caso de El sistema, se propone incluir a través de sus orquestas a niños y jóvenes excluidos socialmente, y, en el caso del SOJ, se propone abrir sus puertas a todo el público con una única restricción: la etaria. Así también la trayectoria del director y fundador de El SOJ, Sergio Jurado, quien nos manifestó que recibió capacitaciones de dirección orquestal y de gestión del sistema orquestal por parte de El Sistema. (ALEMÁN, 2015)

En este trabajo se tomó como referencia para comparación a El Sistema, ya que éste es el proyecto considerado precursor de este tipo de orquestas que poseen funciones sociales. El Sistema fundado en el año de 1975 por el Maestro y Músico venezolano José Antonio Abreu, es reconocido por figuras renombradas del campo de la música académica como un movimiento revolucionario que cambió el concepto de la orquesta a nivel mundial (RATTLE, 2004)[2]. La idea de revolucionario a la que se refieren varias personalidades de la música académica, como el actual director titular de la Orquesta Filarmónica de Berlín, Simon Rattle, remite a uno de los fundamentos más importantes de El Sistema, se trata de la transformación de la función de la orquesta que desde siempre fue el lugar por excelencia de interpretación de la música de concierto, a una orquesta con función de inclusión social. En este sentido, los voceros de El Sistema por medio de su página web oficial, manifiestan:

> "En el pasado, la misión del arte fue un asunto de las minorías para las minorías, luego fue de las minorías para las mayorías; ahora, es de las mayorías para las mayorías, y constituye un elemento relevante para la formación del individuo que le permite insertarse en la sociedad de manera productiva." (FUNDAMUSICAL, 2017)

Los voceros de El Sistema reconocen su expansión y consideran exitosa su propuesta de democratización de las prácticas sinfónicas. Este reconocimiento también parte, en general, de artículos de periódico e inclusive de varios textos académicos. A lo largo del levantamiento bibliográfico, notamos que existe una fuerte tendencia de que las narrativas sobre El Sistema elogien a este proyecto. No obstante, encontramos contraposiciones a estos

abordajes (en su mayoría publicadas en los últimos años[1]), que critican a la propuesta oficial de este proyecto. En este sentido, encontramos un análisis crítico elaborado por el musicólogo, compositor y educador uruguayo Coriún Aharonián que, a partir del informe: "Mega-proyecto de Orquestas Juveniles", se refiere a los aspectos en los que el discurso oficial del Sistema hace énfasis. Con respecto a la función social, Aharonián afirma que:

> La orquesta sinfónica, enseñada como modelo social y como referente de objeto de prestigio, sólo trasmite aquello que conlleva: la afirmación de un orden extremadamente autoritario, con una única voluntad impuesta a todos los integrantes del grupo, y la anulación de toda posibilidad de interacción entre esos integrantes. (AHARONIÁN, 2004, p.31)

Para Aharonián, en la orquesta sinfónica sí existen distinciones sociales, destacando al líder como la autoridad principal, al cual el musicólogo le otorga una carga "autoritaria". Por su vez, el análisis crítico sobre El Sistema propuesto por Becker y Frega a partir de las entrevistas realizadas por Eva Estrada, quien realizó un reporte sobre El Sistema para el BID en el año de 1997, explica que, en la orquesta, los músicos a menudo experimentan una discordia social:

> También hablan [los entrevistados] sobre las dinámicas negativas dentro de la orquesta, tales como la competitividad, el favoritismo, la deshonestidad, la hipocresía y la traición. No es de sorprender que esto lleve a divisiones sociales y tensiones dentro de la esfera de El Sistema, además de crear músicos notablemente descontentos. (BAKER; FREGA, 2016, p.68)

Los autores que realizan un abordaje crítico de El Sistema ven problemas en varias afirmaciones discursivas del mismo. Y, cuando se refieren al aspecto de inclusión social, considerado por Rattle como "revolucionario", la tendencia es problematizarla. Ellos no hacen referencia alguna a una transformación en el concepto de la orquesta sinfónica.

Aunque la mundialización de El Sistema se haya realizado con la creación de lazos formales entre los núcleos que se encuentran en todos los continentes, varias iniciativas orquestales con funciones sociales se inspiraron y/o nacieron de forma autónoma, como es el caso, inclusive, y también en territorio argentino, de la Orquesta-Escuela de Chascomús, fundada por la musicóloga y directora de orquesta Valeria Atela en el año de 1998. La Orquesta-Escuela de Chascomús se consolida en Argentina como una iniciativa con el objetivo de "inclusión social y desarrollo humano de niños y jóvenes a través de la práctica orquestal" (GIAMBARTOLOMEI, 2012), ésta sólo pasa a ser Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles en Argentina - en la que multiplica sus labores en red a nivel nacional, después de la intervención de José Antonio Abreu[3]. Sin embargo, con el proceso de mundialización de El Sistema, estos proyectos, especialmente los proyectos más grandes, vieron favorablemente la

[1] Baker y Frega hablan de la existencia de una "oleada de críticas académicas [sobre El Sistema] desde el 2014" (BAKER; FREGA, 2016, p.73) Sin embargo, para los autores la crítica es algo que aconteció por lo menos desde

creación de lazos formales con El Sistema, convirtiéndose en núcleos internacionales del movimiento orquestal.

El SOJ, como se manifestó anteriormente, no anuncia su relación con El Sistema, pero tampoco su pertenencia al SOIJAR. Este se muestra como un proyecto independiente y capaz de multiplicar sus labores en otros núcleos dentro de la provincia de Jujuy. Sin embargo, mismo con esa independencia (por lo menos de tipo administrativa), el SOJ puede ser observado como parte de este movimiento mundial, considerando que sus objetivos conversan con los de El Sistema al promover una función social de la orquesta sinfónica.

Tomando en cuenta lo expuesto hasta ahora, presentamos el siguiente cuestionamiento: ¿Hasta qué punto el SOJ sigue en la práctica el modelo EL Sistema, sea en aspectos institucionales o en cuestión de valores e ideales? Este trabajo intentará estudiar esta cuestión.

La mayor parte de trabajos académicos que tratan sobre este movimiento orquestal sugieren un análisis de tipo teórico sin propuestas de analizar lo que sucede concretamente con el fenómeno, por lo que este trabajo intenta partir desde la experiencia concreta de Jujuy-Argentina, yendo al campo para realizar una participación profunda en la investigación, la cual permitiría corroborar si lo que se dice y lo que acontece es simétrico. De este modo, se podrá presentar una contribución en la producción académica sobre las experiencias concretas de esta corriente, y pudiendo ser aplicable a reflexiones más amplias.

2. Particularidades Del Proyecto Orquestal De Jujuy: Repertorio Andino

Pese a las semejanzas de propuestas entre un sistema orquestal de escala mundial, un sistema nacional y el sistema provincial del SOJ, éste último se consolida en torno a una diferencia: El repertorio. El Sistema, bajo el lema de la "excelencia musical", ha optado por mantener el canon del repertorio sinfónico que según sus voceros les permite estar "al nivel de las mejores orquestas sinfónicas del mundo" (FUNDAMUSICAL)[4], lo que implica que la "revolución" mencionada anteriormente, no ha modificado la estructura del concepto mismo de orquesta. Por otro lado, el repertorio del SOJ, al mismo tiempo en que usa el repertorio padrón de El Sistema, también incorpora a su repertorio piezas de la música andina que, en el momento de la *performance,* pasan a ser el repertorio principal, una innovación poquísimo común en orquestas sinfónicas. Con esta innovación, el SOJ se coloca en otro ámbito de las funciones que la orquesta puede ofrecer. De esta manera, la selección de un tipo de repertorio andino nos lleva a una discusión obligatoria.

---

los reportes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo del año 1997 y que se mantuvieron en sigilio.

En primer lugar, se hace necesario aclarar lo que se entiende por lo andino en el presente trabajo. El término Andino se entiende como un concepto con "sesgo histórico", como lo afirma el antropólogo, catedrático universitario estudioso del mundo andino, Juan Ossio, con esta idea, el antropólogo resalta la *herencia* cultural de los Incas, pobladores precolombinos de América del Sur, que ha logrado sobrevivir al reordenamiento colonial y al seguido reordenamiento republicano (OSSIO, 2011). Por su vez, la música andina se ha conformado sobre sucesivas construcciones exógenas de dicha herencia que, según Juan Pablo González, "han ido sustituyendo a los sujetos y prácticas que representa". (GONZÁLEZ, 2012, p.176). Así, la sonoridad que hoy en día conocemos como andina fue construida social e históricamente. González, manifiesta que a fines de los años cincuenta, en Argentina, fue indispensable la industria fonográfica para la internacionalización de la música andina que además tuvo una voz determinante en la construcción sonora de la misma. Los grupos de folclor argentino, según Gonzáles, no eran propiamente andinos, sin embargo, exportaron su interpretación del "estilo" andino, logrando que los nacientes grupos bolivianos y chilenos siguieran la tendencia. De esta manera también se conformó la instrumentación e indumentaria que en la actualidad están consagradas en el repertorio andino.

Sin embargo, después de estas "reinterpretaciones" de la música andina, su sonoridad se ha mantenido a través del tiempo sin mudanzas significativas, durante unos cincuenta años; Así también, se ha mantenido un simbolismo alrededor de la interpretación de este repertorio. A final de cuentas, podríamos hablar de un antes y un después del boom de los años ´50 de la Música Andina.

3. Construcción De Una Memoria Cultural Andina

El SOJ toma elementos de una música andina construida a partir del boom de los años ´50 y elabora un repertorio que, en su interpretación con orquesta, conlleva a la modificación de su *performance* pues sustituyen sus instrumentos sinfónicos por zampoñas, bombos, quenas, entre otros instrumentos étnicos de los Andes, además incluyen bailarines y se da una interacción más informal con el público. Aunque los elementos que el SOJ toma de la música andina parecerían ser los estereotipos que se crearon en el auge de la música andina, eso no quiere decir que la andinidad pretendida por la orquesta sea mera reproducción de estereotipos. La adaptación y reformulación provocadas por la orquesta parecen tener como objetivo el rescate de un sentido de identidad y es, justamente con ese fundamento, que se presentó en el proyecto de ley que creó el Sistema De Orquestas Infantiles Y Juveniles De Jujuy cuando se refirió al repertorio:

> Repertorio: El Sistema busca permanentemente promover y consolidar el sentido de identidad y pertenencia cultural, con una mirada amplia, a través de la difusión de un repertorio orquestal integral, incluyendo obras universales y folclóricas, propiciando la incorporación de instrumentos orquestales y autóctonos.[5]

Esa modificación de repertorio que el SOJ ha aprovechado para crear una distintiva *performance,* crea un considerable contraste en cuanto al modelo al que a inicios de este trabajo anunciamos que corresponde, y un contraste aún mayor frente al concepto mismo de orquesta sinfónica. A los objetivos de excelencia académica y de inclusión social, los jujeños le añaden el valor del rescate de una(s) "memoria(s) cultural(es)" (ASSMANN, 2011). Mediante su interpretación del repertorio de música andina, el SOJ parece intentar aproximarse a una manifestación cultural y musical más orgánica de una "sociedad tradicional" y se aleja de la orquesta que vino de la modernidad con el fin único de presentar música de concierto. Las orquestas del SOJ se desenvuelven dentro del marco de la cultura andina y, a través de la música y *performance*, buscan reivindicar simbólicamente memorias de identidad. Ese intento de darle visibilidad a la cultura andina por medio de un repertorio andino, parecería estar vinculado a la necesidad social de un "presente" de las orquestas del SOJ que buscan recuperar y conservar una(s) memoria(s) de la cultura andina y una identidad cultural que rompe los límites de la identificación nacional, por lo que su articulación con el lugar es determinante.

4. Consideraciones Finales (Resultados Parciales)

El objeto de estudio que el SOJ representa es sin duda un fenómeno que puede ser abordado desde varias perspectivas, sin embargo, al entenderlo desde el ámbito del repertorio, un aspecto representativo en el contexto de esta red orquestal, podría poner en duda su identificación con el movimiento mundializado de El Sistema. Sin embargo, la función social otorgada a la orquesta sinfónica por El Sistema, es mantenido por el SOJ e, inclusive, ampliado. El SOJ le agrega a la orquesta la capacidad de reivindicar "memoria(s) cultural(les)" lo que sí podría poner en cuestión el concepto mismo de la orquesta sinfónica.

El SOJ, acopla este modelo mundial a las necesidades propias de la provincia, siendo la idea de espacio importarte para nuestra consideración. Esta adaptación local, revela un carácter transnacional, pues la interpretación del repertorio de Música Andina por parte del SOJ se muestra como una manifestación local capaz de llevar sus preocupaciones a redes regionales o globales. En este sentido, el carácter transnacional del SOJ que podemos dividir en dos ámbitos: Por una parte, tomando en cuenta que, como orquesta infanto-juvenil que tiene un propósito social, se ubica en la categoría de los sistemas de orquestas preocupados por darle una función social a un espectáculo que, desde la constitución de la orquesta sinfónica, no pensaba en funciones extra-musicales y servían al entretenimiento y como mecanismo de reproducción y

mantenimiento de lugar social. Así, el SOJ se constituye como un evento local que, aunque se encuentre dentro de los límites de un Estado-Nación, no presenta intereses nacionalistas, es una iniciativa que forma parte de una red global, una "localización de lo global" (SASSEN, 2007). La socióloga holandesa Saskia Sassen, que hace una contribución a las discusiones sobre la globalización, propone un estudio de los procesos nacionales, pero también de los subnacionales, pues, aunque estos se encuentren dentro de un territorio nacional incorporan redes o entidades transfronterizas.

Por otra parte, en el proyecto jujeño se divisa un segundo carácter transnacional cuando este, a través de la orquesta, intenta conservar prácticas musicales andinas, pues se colocan en cuanto reivindicadores de una(s) memoria(s) de la cultura andina, como se explicó en un anterior apartado. Y en este sentido, dicha reivindicación y su relación con el espacio es fundamental, a la final, la provincia de Jujuy es parte de la pequeña proporción de territorio argentino que pertenece a la geografía andina. La reivindicación de la cultura andina que el SOJ promueve, aúna voces con las diferentes manifestaciones culturales y políticas que impulsan la misma reivindicación, fortaleciendo y conservando la idea de una región andina, los intentos por reconocerla y conservarla han creado conciencia de que se encuentra en una geografía limitada, así también, se ha creado un sentimiento de pertenencia y comunidad entre quien se identifica como andino. En este sentido, la reivindicación que el SOJ promueve, principalmente, por medio de su repertorio, instrumentación y *performance* encuentra y muestra su identidad: más como pertenecientes a una cultura andina que como un intento de destaque nacionalista.

Cuando nos referimos a dicho carácter transnacional del SOJ en cuanto a las reivindicaciones de la cultura andina, notamos también que existen contradicciones o, mejor dicho, un confronto entre los varios elementos que componen la orquesta y que se deben a esta "multifuncionalidad" (función social y función de reivindicador) que le han otorgado al proyecto. La mencionada reivindicación de una memoria de la cultura andina no se muestra como el interés principal del SOJ, pues se notan los esfuerzos por mantener las prácticas del ritual de la orquesta sinfónica: desde la ubicación y organización de sus instrumentos, la interpretación de música de orquesta, la entrega de un programa al público asistente, la indumentaria, entre otros. El peso de esta multifuncionalidad del SOJ se percibe en las afirmaciones de su director, Sergio Jurado, cuando nos otorgó una entrevista en un primer acercamiento con su orquesta principal:

> "Nosotros tratamos siempre de hacer un repertorio académico porque eso posibilita el crecimiento de los chicos, en un primer momento hacíamos algunos arreglos o adaptábamos cosas lo cual era interesante, pero empezó a ser cada vez más necesario ir mutando para que los integrantes de la orquesta no sintieran que estaban en el mismo estadio siempre. Con el tiempo empezamos a sumar en cada concierto una huella de

> arreglos de música jujeña que le dan un colorido importante y mayor identidad a la orquesta y es la parte de los conciertos que los chicos hacen con muchísima convicción, dónde salen sus corazones latiendo muy fuerte y donde el público explota". (JURADO, 2015 apud ALEMÁN)

Así también en la selección de los nombres de los núcleos orquestales pertenecientes al SOJ como "Orquesta infantil de formación Beethoven" o "Orquesta infantil provincial Vivaldi" entre otros, son indicadores del interés por mantenerse en un sistema mundial, sin embargo toman en cuenta, el gusto de los participantes, así como de su público, de tocar y escuchar respectivamente la música regional, por lo que han tenido que fusionar ambos intereses.

Referencias:

ALEMÁN, Viviana. Entrevista de Sergio Jurado en 2015, Puerto Iguazu. Iguazú en Concierto
ASSMANN, Aleida. *Espaços da Recordação*. São Paulo: Editora da Unicamp, 2011.
BAKER, Geoffrey; FREGA, Ana Lucía. Los reportes del BID sobre El Sistema: Nuevas perspectivas sobre la historia y la historiografía del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Epistemus, Argentina, vol. 4, nº 2, p. 54-83, 2016.
DISCURSO del dr. Juan Ossio Acuña al ser incorporado como doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo: 2011. Disponible en: <http://www.facsoc.unitru.edu.pe/pdf/LA%20CULTURA%20ANDINA.pdf>. Acceso en: 24 ene. 2017.
FUNDAMUSICAL Bolívar. Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Disponible en: <http://fundamusical.org.ve/actividades-artisticas/agrupaciones-actividades-artisticas/orquestas/orquesta-sinfonica-simon-bolivar-de-venezuela/#.Vln-k3YvfIV>. Acceso en: 25 ene. 2017.
GIAMBARTOLOMEI, Mauricio. Los chicos se adueñan de la música. La Nación, Chascomús, 03 de marzo del 2012. Disponible en: <http://www.lanacion.com.ar/1452998-los-chicos-se-aduenan-de-la-musica%202012>. Acceso en: 5 feb. 2017.
GONZÁLEZ, Juan Pablo. Música chilena andina 1970-1975: Construcción de una identidad doblemente desplazada. Cuadernos de Música Iberoamericana. Vol. 24
Santiago de Chile, 2012.
NOTICIAS GOBIERNO JUJUY, Elena Roger y el Sistema de Orquestas engalanarán la celebración. Disponible en: <http://www.prensajujuy.gov.ar/partes_prensa/pdf/PARTE_PRENSA_N_719_2013-05-24_ANEXO.pdf >. Acceso en: 5 feb. 2017.
PÁGINA web oficial del Gobierno Local de Chascomús. Orquesta Escuela De Chascomús. Servicios Culturales. Disponible en: <http://www.chascomus.gob.ar/serv-culturales-ORQUESTA.html>. Acceso en: 25 feb. 2017.
SASSEN, Saskia. Una Sociología de la Investigación. 1. Ed. Buenos Aires, 2007.
SOIJAR, Pagina web oficial del Sistema en Argentina. Disponible en: <http://www.sistemadeorquestas.org.ar/>. Acceso en: 26 feb. 2017.
SOJ, Página web oficial del Sistema jujeño. Disponible en: <http://sistemadeorquestasdejujuy.com/>. Acceso en: 1 feb. 2017. sorprendente

[1] Es usual notar la connotación negativa que, los voceros del SOJ, dan a los juegos electrónicos. Sin embargo, no es algo con lo que estemos de acuerdo.
[2] Rattle se manifiesta sobre el aspecto revolucionario en el Documental "Tocar y Luchar" de Alberto Arvelo.
[3] Fundador del Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela.
[4] Abreviación de la página web oficial del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Jujuy.
[5] Fundamentos Del Proyecto De Ley De Creación Del Sistema De Orquestas Infantiles Y Juveniles De Jujuy encontrado en: <http://www.legislaturajujuy.gov.ar/img/sesiones/ftp/314-DP-14/314-DP-14.pdf>