

LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS A TRAVÉS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA ESPERANZA AZTECA DE AGUASCALIENTES (2012–2019)

Dra. Leslie Freitas de Torres⁴⁸

⁴⁸ Doctora en Historia del Arte y Musicología por la Universidad de Oviedo/España, Maestra en Patrimonio Cultural por la Universidad de La Coruña/España y en Música Hispana por la Universidad de Salamanca/España y Licenciada en Música por la *Universidade de Brasilia*/Brasil. Miembro del Grupo *Organistrum* I+D+I (GI – 2025) de la Universidad de Santiago de Compostela/España, fondos documentales de música en los archivos civiles de Galicia (1875-1951): Ciudades del Eje Atlántico (HAR2015-64024-R). freitasdetorres@gmail.com.

LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS A TRAVÉS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA ESPERANZA AZTECA DE AGUASCALIENTES (2012–2019)

Dra. Leslie Freitas de Torres⁴⁹

Página | 216

RESUMEN

El proyecto filantrópico Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Aguascalientes promovió, durante sus siete años de existencia, la toma de conciencia y el cambio social de los jóvenes, utilizando la enseñanza musical –por medio de un instrumento o del coro– como vehículo para la formación de buenos ciudadanos y con eso posibilitando la construcción de nuevas vidas. Esta investigación, abordada desde una perspectiva histórica y descriptiva, fue elaborada por la necesidad eminente de un relato sobre dicha agrupación, ya que ésta es parte indispensable del constructo socio-musical de la comunidad aguascalientenses. En cuanto al objetivo, es dar a conocer, por primera vez, la importancia y el desarrollo de esta institución para la vida de las y los adolescentes de escasos recursos. Tan relevante fue el papel de la Orquesta Azteca en la formación de sus ciudadanos, que sus resultados son notables. Por un lado, los jóvenes descubrieron y/o desarrollaron un talento, puesto que fueron los agentes activos del proceso y, por otro, aprendieron valores humanos. Así que, el rescate historicista de agrupaciones de esta naturaleza es un tema aún pendiente de estudio, todavía más de los resultados provenientes de ellos. Por ende, este trabajo demuestra la importancia y el impacto de las fundaciones filantrópicas frente a la comunidad en la que está insertada, concluyendo que dichas instituciones son las piedras angulares del cambio social juvenil.

Palabras Clave: Aguascalientes, Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, integración social, música, niños, adolescentes.

⁴⁹ Doctora en Historia del Arte y Musicología por la Universidad de Oviedo/España, Maestra en Patrimonio Cultural por la Universidad de La Coruña/España y en Música Hispana por la Universidad de Salamanca/España y Licenciada en Música por la *Universidade de Brasilia*/Brasil. Miembro del Grupo *Organistrum* I+D+I (GI – 2025) de la Universidad de Santiago de Compostela/España, fondos documentales de música en los archivos civiles de Galicia (1875-1951): Ciudades del Eje Atlántico (HAR2015-64024-R). freitasdetorres@gmail.com.

ABSTRACT

The philanthropic project Esperanza Azteca Symphony Orchestra of Aguascalientes promoted, during its seven years of existence, the awareness and social change of young people, using musical teaching –through an instrument or the choir– as a vehicle for the training good citizens and thereby enabling the construction of new lives. This research, approached from a historical and descriptive perspective, was prepared out of the eminent need for a story about this group, since it is an indispensable part of the *socio-musical* construct of the Aguascalientes community. As for the objective, it is to make known, for the first time, the importance and development of this institution for the lives of low-income adolescents. So relevant was the role of the Azteca Orchestra in the training of its citizens, that its results are remarkable. On the one hand, young people discovered and /or developed a talent, since they were the active agents of the process, and on the other, they learned human values. So, the historicist rescue of groups of this nature is a subject still pending study, even more of the results coming from them. Therefore, this work demonstrates the importance and impact of philanthropic foundations vis-à-vis the community in which it is inserted, concluding that these institutions are the cornerstones of youth social change.

Keywords: Aguascalientes, Esperanza Azteca Symphony Orchestra, social integration, music, children, adolescents.

INTRODUCCIÓN

Como el “acto musical posee, en sí mismo, propiedades terapéuticas, catárticas, de ocio, lúdica, afectiva y educativa”, éste se torna una actividad inclusiva “en la que todos y cada uno de los integrantes del grupo tienen cabida en él y son imprescindibles para el resultado final” (Tablón, 2014, p. 5). Por ello, un proyecto social de esta naturaleza poseía una alta probabilidad de éxito en una comunidad carente de recursos y con un elevado contingente de jóvenes como es la ciudad mexicana, denominada Aguascalientes. Así que, en 2012, se creó en ésta la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca (OSEA–AGS), cuya misión era sistematizar la instrucción y la práctica colectiva e individual de la música a través de la orquesta y coro, como vehículo de inserción social.

Al acercarnos al conocimiento de esta agrupación a través de las consultas, estudios y recopilaciones de los documentos presentes en las distintas páginas webs y en los periódicos, planteamos la hipótesis de que la OSEA–AGS fue una de las instituciones claves en el desarrollo y propagación de la música en la urbe hidrocálida. Por ende, seleccionamos este tema de investigación, a fin de cubrir una laguna existente en el estudio del rol de las instituciones musicales benéficas mexicanas frente a su comunidad, desde la perspectiva de la musicología histórica. Dicha investigación se ha fundamentada en las fuentes primarias (periódicos online) y secundarias (libros, artículos y tesis doctorales).

De entre los varios propósitos de este trabajo, los más significativos son: proporcionar un recorrido histórico por los siete años de existencia de dicho proyecto social hasta su cierre; y evidenciar la inserción social de los jóvenes marginalizados a través de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Aguascalientes. Y para ello, abordamos los siguientes puntos: su inauguración, los derechos y deberes del alumnado, sus presentaciones, la Clase Metales Graves y su cambio a la Secretaría de Educación Pública.

Siguiendo el modelo del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela (Fundación Musical Simón Bolívar) (Verhagen, Panigada y Morales, 2016), cuya misión es sistematizar la instrucción y la práctica colectiva e individual de la música por medio de orquestas sinfónicas y coros como instrumentos de organización social y de desarrollo humanístico (Tablón, 2014, p. 21), en 2009, en la ciudad de Puebla, el empresario Ricardo Salinas Pliego con el apoyo de la Fundación Azteca y del Grupo Salinas creó el programa musical Esperanza Azteca. Su objetivo era proporcionar educación musical a los jóvenes de escasos recursos, de 5 a 17 años, inculcándoles valores como la disciplina, la búsqueda de la excelencia y el trabajo en equipo, con el fin de fortalecer el tejido social. Al paso de los años, esta iniciativa fue expandiéndose a las ciudades mexicanas, donde se ha conformado más de 80 orquestas sinfónicas y coros en todo el país, siendo una de ellas la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Aguascalientes.

En la urbe hidrocálida el proyecto se inició en 2012, a través de la abertura de las audiciones para los futuros alumnos (Macías Zúñiga, 2012). Los jóvenes que deseaban formar parte de esta agrupación deberían comparecer en los días 13 y 14 de abril en la Escuela Secundaria Técnica n°22 “Nazario Ortiz Garza”, y disponer de tiempo para asistir a las dinámicas y a los ensayos que se llevarían a cabo de lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas (Rodriguez, 2019, p. 9). En la audición, se presentaron más de 500 jóvenes, pero apenas 247 fueron exitosos y alcanzaron una plaza en dicho proyecto y la posibilidad de cambiar su futuro.

Con la plantilla de 15 maestros de los distintos instrumentos y voces, su primera actuación musical se dio en 2013, en el Teatro Aguascalientes, contando con la presencia del entonces gobernador, Carlos Lozano de la Torre, y del presidente de la Fundación Azteca,

Esteban Moctezuma. En su clausura, se entregó a cada uno de los integrantes de la Orquesta una medalla de fundador (Araceli y Cervantes, 2013).

Ilustración 1. Medalla de fundador cedida a los alumnos de metales graves. Imagen del archivo personal del Dr. Rodrigues.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA OSEA

Como los reglamentos escolares “pueden ser un instrumento formativo para educar en la convivencia”, transmitiendo los valores personales y del contexto (Ochoa y Diez, 2013, pp. 667–671), es necesario que estén basados “en un conjunto de valores consensuados socialmente y que sirvan para regular la conducta de las personas” (Pérez, 2009, p. 64). Por ello, la OSEA acordó redactar los derechos y deberes de los estudiantes.

Para la permanencia en dicha agrupación, era necesario seguir las siguientes directrices: cumplir un mínimo de 85% de asistencia mensual; mantener una buena conducta y participación; respetar en todo momento a sus compañeros, maestros y personas; no acumular más de tres reportes de indisciplina en un mes (Reglamento de Becarios, artículo 3°); y cuando faltar a clase, presentar al día siguiente un justificante por escrito y firmado por el responsable (Reglamento de Becarios, artículo 14°).

En cuanto a los beneficios, consistían en disfrutar de todo lo que la institución proporcionaba: inscripciones y colegiaturas gratuitas; clases gratuitas con maestro especializado en su instrumento de lunes a viernes, por cuatro horas diarias; uso gratuito de un instrumento musical; uniforme gratuito; seguro de accidentes personales gratuito; giras, conciertos y presentaciones; atril y materiales didácticos; uso de instalaciones gratuitas; y resguardo de instrumentos (Reglamento de Becarios, artículo 5°).

Siempre reforzando que la instrucción y educación de los jóvenes era una tarea tanto de los padres como de los maestros, y que la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca era un proyecto social que se basaba en una permanente y efectiva comunicación entre la tríada educacional –estudiantes, maestros y responsables– (Reglamento de Becarios, artículo 34°).

LAS PRESENTACIONES DE LA ORQUESTA ESPERANZA AZTECA

Según el reglamento de la OSEA, todos los participantes deberían presentarse, sin excusas, puntualmente (Reglamento de Becarios, artículo 13°) a cualquier “evento y/o concierto perfectamente uniformados, peinados y aseados, desde el ingreso y durante toda su permanencia en el evento” (Reglamento de Becarios, artículo 18°). Y, para ello, la organización proporcionó un uniforme compuesto de pantalón azul marino y camisa con los colores institucionales de la Fundación Azteca (Reglamento de Becarios, artículo 20°).

Ilustración 2. Presentación de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Aguascalientes en el Teatro de la ciudad. Foto sacada del periódico online *hidrocalidodigital*.

Los conciertos podían ser de naturaleza benéfica, como el que ocurrió en 2014. Donde la Orquesta Sinfónica, en este momento compuesta por más de 240 jóvenes, llevó a cabo uno en el auditorio de la empresa J.M. Romo a beneficio de la operación de una niña con cáncer, en que se presentaron varias obras, como: la *Marcha de Zacatecas*, la *Caballería Ligera*, el *Coro de los Esclavos* y la *Conquista del Paraíso* (“Gran ejemplo de ayuda: La Orquesta sinfónica y coro Esperanza Azteca Aguascalientes”, 2014); o atracción principal de los festejos, a poner un ejemplo entre otros posibles, el Festival Cultural de Zacatecas, en que la presentación se dio en la nave del extemplo de San Francisco, ubicada en el museo Rafael Coronel, cuyo programa estaba formado por obras de autores como: Strauss, Händel o Puccini (“Ofrecen concierto Orquesta Sinfónica y coro Esperanza Azteca de Aguascalientes”, 2014).

Cabe destacar que en su casi una década de existencia, dicha agrupación realizó algunos viajes, como su traslado en 2016 a Colima. Allí se llevaron a cabo dos presentaciones en el Teatro Hidalgo durante los festejos de la Feria de Todos los Santos. Entre las varias obras interpretadas, se destacaron: *La Rueda de la Fortuna* de la ópera *Carmina Burana* y el *Camino Real de Colima* (Pérez Aguilar y Jacobo Morán, 2016).

Aunque, quizás, las presentaciones que más llenaron los teatros fueron las de tributo, tanto a artistas nacionales –en memoria del artista mexicano Alberto Aguilera Valadez, también conocido como Juan Gabriel (1950–2016) – como internacionales –a la banda británica de rock *Queen*–.

LA CLASE METALES GRAVES (CMG)

Durante sus años de existencia, la Orquesta Sinfónica Azteca estuvo formada por distintas secciones: cuerdas, alientos –madera y metal–, percusiones y coro, en que cada una tenía “su docente específico en salones separados” (Rodrigues, 2019, p. 9). De entre estos departamentos, la Clase Metales Graves, también conocida como CMG, fue uno de los más destacados en la historia de este proyecto social, cuyos resultados han posibilitado que los jóvenes tuviesen una nueva opción de salida laboral.

Ilustración 3. Logotipo de la Clase Metales Graves. Foto cedida por el Dr. Rodrigues.

Dicha agrupación estaba formada por los estudiantes de trombón y tuba, bajo la dirección del profesor Anderson Rodrigues da Silva, el cual **es doctor y maestro en Ciencias de la Educación** por la Universidad Cuauhtémoc/México, **mestre en Interpretación Musical** por la *Université Laval/Que* y licenciado en Música (especialidad trombón) por la

Universidade de Brasília/Brasil. Además de trombón copríncipal de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, también compone la plantilla del Departamento de Música de la Universidad Autónoma de esta misma urbe (Freitas, 2016, p. 70).

Así que, con esta formación el Dr. Rodrigues estipuló un claro objetivo en dicha clase: “compartir con el público una música llena de significación emocional y estética”. Igualmente, fomentar en sus discípulos el placer de hacer música *per se*, con el fin de generarles una experiencia cuantiosamente enriquecedora tanto individual como socialmente, siendo ésta su premisa para llevar la música –mediante la belleza de los metales graves– a todos los tipos de público.

Ilustración 4. Dibujo de los integrantes de la CMG. Archivo personal del Dr. Rodrigues.

Paralelamente a las clases, ensayos y presentaciones de la Orquesta Sinfónica, la CMG ha realizado actuaciones musicales en varios teatros de la ciudad hidrocálida y en Jalisco. Asimismo, ha participado en *masterclass* con músicos internacionales (trombonista Dr. Lucas Borges, profesor en la *Ohio University/EE. UU*; y el Dr. James Lebens, profesor de la *Université Laval/Canadá*), además de llevar a cabo conciertos en centros de apoyo a personas mayores de la ciudad, como en el Círculo de los Cuates. Si bien que, mismo con el cierre de la Orquesta Esperanza Azteca, la agrupación continúa sus clases y ensayos, pero ahora insertada en el proyecto de la Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana.

Ilustración 5. Cartel del programa domingo Cultural en el Museo de Aguascalientes, con la participación de la Clase Metales Graves (CMG). Foto cedida por el Dr. Rodrigues.

En cuanto a los frutos oriundos de esta enseñanza, éstos son muy significativos. Actualmente hay constancia de tres exalumnos de trombón que están cursando la educación superior –dos en la licenciatura en música impartida por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y uno en la licenciatura en música en la Universidad Nacional Autónoma de México–. Asimismo, hay aquellos que prefirieron seguir la carrera de docente en escuelas de música, como es el caso de dos de los exintegrantes –clases de tuba en el proyecto músico–social de la Orquesta Sinfónica y Coro Infantil de Jesús María–. Ya otros, integran el cuerpo de funcionarios de alguna orquesta de la república mexicana –Orquesta Filarmónica de Zacatecas y Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas –. Y, no menos importante, la mayoría de los exalumnos hoy pueden ser considerados miembros útiles de la sociedad e individuos ejemplares cuanto a sus estilos de vida.

EL CIERRE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA ESPERANZA AZTECA Y SU CAMBIO A ORQUESTA DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA

Según la periodista García Bermejo (2020), el declive de la Orquesta Sinfónica Azteca se inició por dos motivos: “el arribo de la nueva administración federal que empezó funciones en diciembre de 2018”; y la supresión de los financiamientos públicos a las asociaciones civiles, decretada por el actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Por ende, en marzo de 2019 la directiva de la Orquesta preparó un esquema que permitiría su inserción al Sistema Público de Educación. Con este afán, se ideó que las Secretarías Estatales de Educación Pública conformasen dos tipos de orquestas escolares: las denominadas “A”, compuestas por alumnos de las escuelas del Programa Tiempo Completo de Primaria y Secundaria; y las “B”, que continuarían siendo formadas por los alumnos del entonces proyecto Esperanza Azteca.

El visto bueno para eso se dio en agosto de este mismo año, donde el expresidente ejecutivo de la Fundación Azteca y actual secretario de educación, Esteban Moctezuma Barragán, acordó con la Secretaría de Educación Pública la donación del modelo de enseñanza Esperanza Azteca y del control de gestión de su agrupación musical, con el propósito de fortalecer el pilar de equidad educativa a través de la oportunidad a los jóvenes de un desarrollo integral en su educación. Igualmente, se cedió también el uso en comodato (contrato de préstamo) de los instrumentos musicales y del sistema de control de gestión para seguimiento de la orquesta (Poy, 2019). Pues, con una nueva denominación –Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana–, su objetivo es el mismo del proyecto anterior: la transformación del tejido social a través del arte musical.

CONCLUSIÓN

La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Aguascalientes fue el primero proyecto social de esta naturaleza en la urbe hidrocálida, cuyo propósito se centró en utilizar la música como una herramienta socioeducativa y de inclusión social de los jóvenes de escasos recursos. Dicho objetivo fue puesto en práctica durante sus siete años de existencia (2012–2019), generando resultados en el carácter, en la autoestima, en el espíritu y en la manera de expresión y socialización de cada uno de los individuos que tuvieron la oportunidad de componer dicha agrupación. El impacto de este proyecto fue más allá de los niños y maestros que lo conformaban, alcanzando también, de manera profunda y positiva, a las familias involucradas.

Dicha iniciativa compartió similitudes con algunas otras de esta misma naturaleza, como: la Escuela de Música Popular *Pracatum*, idealizada por el músico brasileño Carlinhos Brown, en que su trabajo se basa en los valores de una comunidad marginalizada que busca diariamente reescribir su historia a través de la apropiación de la música como elemento diferenciador (Martín, 2007); o el Proyecto LOVA, cuyo objetivo es lograr progresos educativos y sociales en los jóvenes de escasos recursos por medio de la ópera como vehículo de aprendizaje (Tablón, 2014, p. 22).

En la elaboración de esta investigación encontramos algunas limitaciones, como: el sesgo en la búsqueda de informaciones sobre otros proyectos musicales de intervenciones sociales, llevados a cabo en México; la imposibilidad de entrevistar a los exalumnos y exprofesores por el tema de la protección de datos; y el permiso para acceder a los reglamentos internos de la institución. Por ello, dejamos aún pendiente de estudio, la profundización a la crónica de esta agrupación benéfica, así como la investigación de las demás orquestas, distribuidas en las distintas urbes mexicanas, que compusieron este proyecto.

Asimismo, el anhelo de dicho escrito fue, por un lado, proporcionar la perdurabilidad de la crónica de esta institución para la disseminación musical en la ciudad hidrocálida y, por otro, su integración y colaboración en la transformación socioeducativa de la comunidad juvenil aguascalientenses de escasos recursos. Ambos puntos, que están entrelazados, formaron una cohesión grupal y social, reflejados tanto en la Orquesta como en la CMG, facilitando con eso la aparición de una relación de igualdad entre todos sus integrantes y un cambio en sus vidas.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Araceli, P., Cervantes, M. (20 de marzo, 2013). Impresionante debut de la Orquesta Sinfónica Esperanza de Aguascalientes. *Hidrocalidodigital.com*. Recuperado de <http://www.hidrocalidodigital.com>.
Página | 229
- Freitas, L. (2016). Ensemble de trombones y tubas de Aguascalientes (ETTA): La promoción de los metales graves mexicanos por medio de la educación musical de su gente. *Revista Inclusiones*, 3 (1), 63–71.
- García Bermejo, C. (22 de enero, 2020). El gobierno de AMLO rescata las orquestas de Salinas Pliego. *5º Elemento Lab*. Recuperado de <https://www.proceso.com>
- Gran ejemplo de ayuda: La Orquesta Sinfónica y coro Esperanza Azteca Aguascalientes. (10 de abril, 2014). Recuperado de <http://alchileaguascalientes.com/>
- Macías Zúñiga, M.C. (13 de abril, 2012). Comienzan audiciones de la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca. *Palestra Aguascalientes*. Recuperado de <http://www.palestraaguascalientes.com/>
- Martín, S., (2007). *A propósito*, Tenerife: Ediciones IDEA.
- Ochoa Cervantes, A., & Díez-Martínez, E. (2013). El reglamento escolar como eje de análisis de la convivencia en la escuela. *Ensaio: Aval.Pol.Públ.Educ.*, 21 (81), 667–684.
- Ofrecen concierto Orquesta Sinfonica y coro Esperanza Azteca de Aguascalientes. (13 de abril, 2014). Recuperado de <http://ljz.mx/2014/04/13/ofrecen-concierto-orquesta-sinfonica-y-coro-esperanza-azteca-de-aguascalientes/>
- Pérez, C. (2009). *Valores y normas para la convivencia en el aula*. Madrid: EOS.
- Poy, L. (22 de julio, 2019). Docentes impugnan modelo de educación musical empresarial. *La Jornada*. Recuperado de <https://www.jornada.com>.
- Rodrigues da Silva, A. (2019). *El desarrollo de estrategias educativas basadas en la inteligencia emocional para mejorar la calidad musico–interpretativa de estudiantes adolescentes* (Tesis Doctoral). Universidad Cuauhtémoc.
- Tablón Fernández, D. (2014). *Proyecto de intervención social a través de la música* (Tesis de Grado). Universidad Internacional de La Rioja.

Pérez Aguilar, C.A., & Jacobo Morán, S. (15 de octubre, 2016). Gusta al publico Orquesta Sinfonica Esperanza Azteca. *Diario de Colima*. Recuperado de <https://diariodecolima.com>.

Verhagen, F., Panigada, L., & Morales, R. (2016). El sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela: un modelo pedagógico de inclusión social a través de la excelencia musical. *Revista Internacional de Educación Musical*, 4, 35–46.