

2020 Proyecto

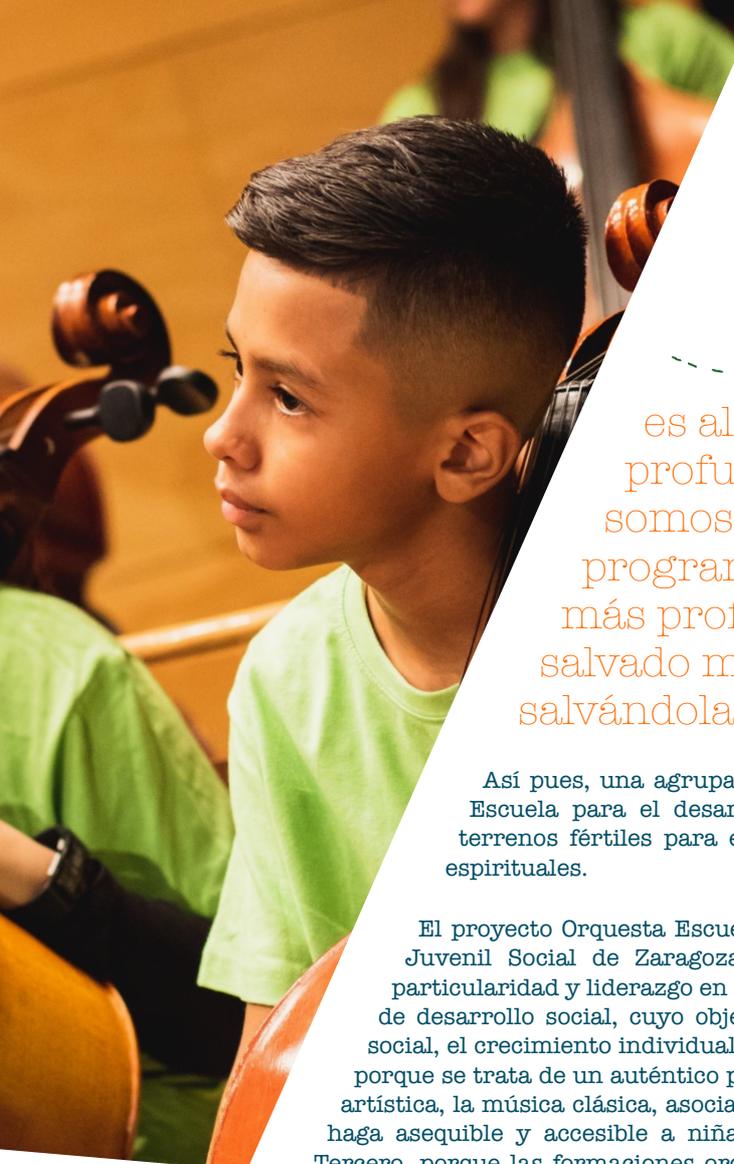
Voluntariado en la Orquesta Escuela Social

Especialistas en proyectos de cultura comunitaria para instituciones a través de la música orquestal

Orquesta Escuela

Motivación

---☆“La música no es algo decorativo, es algo que habla de la condición más profunda del ser humano, nos dice quienes somos. Las Orquestas no son solo un programa artístico, si no que en su contenido más profundo son una iniciativa social que ha salvado muchas vidas y continuará salvándolas. Sir Simon Rattle

Así pues, una agrupación musical es mucho más que una estructura artística. Es una Escuela para el desarrollo personal y social de menores, niños y adolescentes. Son terrenos fértiles para el cultivo de actitudes y aptitudes, de valores éticos, estéticos y espirituales.

El proyecto Orquesta Escuela Social ha logrado el impulso de la primera Orquesta Infantil y Juvenil Social de Zaragoza, cuyo eje es la agrupación orquestal sinfónica, por su gran particularidad y liderazgo en el medio cultural. Primero, porque es concebida como un programa de desarrollo social, cuyo objetivo, más allá de la creación artística, es promover la cohesión social, el crecimiento individual y el sentimiento de responsabilidad de los participantes. Segundo, porque se trata de un auténtico proyecto democratizador de la cultura, haciendo que una disciplina artística, la música clásica, asociada como posibilidad para las familias con recursos económicos, se haga asequible y accesible a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todos los estratos sociales. Tercero, porque las formaciones orquestales tienen desde el principio un modelo de organización en red, no verticalizado, que es el modelo de las organizaciones más dinámicas. Y cuarto, porque la metodología de las Orquestas Escuelas y el movimiento pedagógico y artístico que lo representa y al que pertenecemos han demostrado en estos 40 años de existencia qué proyectos a largo plazo son fundamentales.

MOVILIZAMOS RECURSOS PARA CONSEGUIR ELIMINAR DESIGUALDADES EN EL ACCESO A LA CULTURA DE MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Más allá de los beneficios artísticos y culturales del proyecto de la Orquesta Escuela Social, que representa la única orquesta para menores de 18 años de Zaragoza, y que además sus beneficiarios son menores en situaciones de riesgo de exclusión, saltan a la vista sus bondades sociales. La misión del arte tiene que trascender los valores estéticos, el

arte tiene que ser motor para la capacitación y el desarrollo de los ciudadanos, sea cual fuere su nivel social, educativo y social.

Por ello, la fortaleza de una orquesta no está determinada por la fortaleza de sus finanzas, su profundidad no está marcada por el repertorio que interpreta y su poder no proviene de que tan bellamente es representada. Más bien, todo esto depende de cómo la orquesta escucha y atiende a las necesidades de su comunidad.

Objetivos generales

La Orquesta Escuela Social tiene dos pilares y objetivos fundamentales:

- La democratización, en toda su amplitud de la existencia y disfrute de las oportunidades para el aprendizaje, la recreación, el logro del éxito colectivo, la felicidad individual, la de una identidad y la participación e inclusión de todos; independientemente de su nivel socio económico y la condición física e intelectual del niño o adolescente.
- La multiplicación de los efectos y beneficios de la Orquesta Escuela Social en la sociedad, porque si bien es el niño o joven músico que participa en la Orquesta, este, en su proceso de actividades artísticas y de ocio y tiempo libre involucra automáticamente a todo su círculo social, a su familia, a su Escuela, a sus maestros y compañeros de clase, a la comunidad, urbanización o barrio donde vive.

---★ Los voluntarios son fundamentales para multiplicar el acceso al programa

La situación actual de la música en general, y particularmente de la orquestal tanto en Aragón como en nuestro país, no pasa por su mejor momento”

Actualmente solo el 7’8% de los menores de edad en Aragón tiene acceso a tocar un instrumento musical según datos de “El País”. El Conservatorio profesional, con capacidad para 350 personas, alberga 700 estudiantes.

Más allá de la profesionalización de la música, la oferta de ocio en este sector se centraliza en las academias privadas (en Zaragoza existen una veintena) y las casas de juventud y

PIEE’s, todas ellas de pago, excluyendo de la práctica de la música a aquellos niños y adolescentes sin recursos económicos, que según últimos datos de El observatorio de la Infancia y la Adolescencia, asciende al 32’4% de la población.

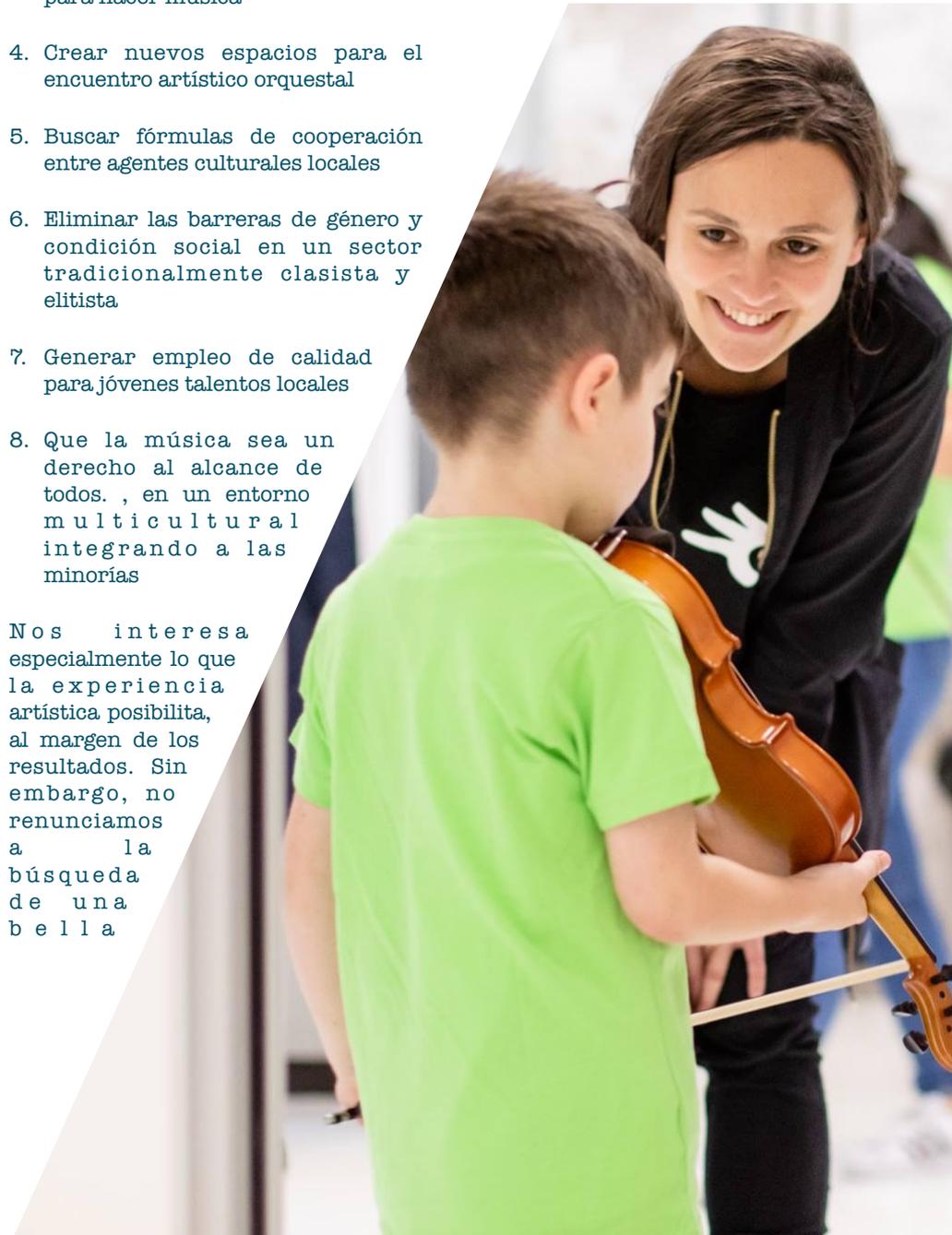
Partiendo de estos datos, los objetivos generales de nuestra organización, recogidos en nuestro decálogo son:

1. Difundir la cultura en el área de la música clásica a la comunidad, haciendo especial énfasis en acercar esta disciplina a niños y jóvenes
2. Innovar para desarrollar proyectos de música orquestal en nuestra ciudad
3. Democratizar las oportunidades para hacer música
4. Crear nuevos espacios para el encuentro artístico orquestal
5. Buscar fórmulas de cooperación entre agentes culturales locales
6. Eliminar las barreras de género y condición social en un sector tradicionalmente clasista y elitista
7. Generar empleo de calidad para jóvenes talentos locales
8. Que la música sea un derecho al alcance de todos, en un entorno multicultural integrando a las minorías

Nos interesa especialmente lo que la experiencia artística posibilita, al margen de los resultados. Sin embargo, no renunciamos a la búsqueda de una bella

expresión artística, por lo que trabajamos en 7 dimensiones diferentes este objetivo:

1. La escucha de un grupo de cámara: tocar juntos se trata de escucharnos y cooperar, pasarnos unos a otros las melodías, acompañarnos, movernos juntos. Con ello aprendemos a escuchar emociones e intenciones musicales de nosotros mismos y de los demás. Aprendemos, tocando música juntos, a vivir el uno con el otro.
2. La narración expresiva: en un escenario, nos convertimos en narradores, contamos historias con la música al público. Una historia tiene muchos

tocar respirando con calma, nuestra capacidad para expresarnos y para escuchar a los demás y a nosotros mismos aumenta, aumentando la Libertad con la que fluye la orquesta.

7. Conciencia del espíritu de equilibrio dinámico: cuando tocamos juntos somos conscientes de que nos gusta un mundo en movimiento y equilibrado. Para estar conectados a ese equilibrio tenemos que trabajar para contrarrestar las desigualdades dinámicamente, a través de la escucha y ajustando mientras tocamos. Por lo tanto el papel de los voluntarios y los beneficiarios más avanzados es fundamental, asumiendo la responsabilidad y el liderazgo para enseñar a los más pequeños a alcanzar estos logros.

La música clásica es divertida

Uno de los principales objetivos de nuestro proyecto es transmitir que la música clásica es atractiva para los más jóvenes. Como indica Gustavo Dudamel, director de orquesta e icono de nuestro movimiento pedagógico “no es que a la gente no le guste la música clásica, es que no han aprendido a entenderla”.

Por ello desarrollamos formas innovadoras

de presentar la música que tocamos, de una forma cálida, divertida y acogedora.

Del mismo modo escogemos repertorio de los países de origen de las comunidades presentes en la orquesta infantil y Juvenil social, cuidando la dimensión intercultural del proyecto.

Por último, buscamos constantemente la mejora en la calidad de las 7 dimensiones descritas y en su interpelación, mejorando así las competencias interculturales, las habilidades sociales y aumentando la confianza en uno mismo de los beneficiarios.

Apuesta por el voluntariado

La promoción del voluntariado favorece la creación de conciencias críticas, moviliza la participación responsable y activa de las personas que se comprometen a fin de construir una sociedad mejor para todos.

Desde Orquesta Escuela Social queremos fomentar un programa de voluntariado centrado en los estudiantes, que tienen la posibilidad de obtener créditos para sus estudios gracias al convenio que tenemos vigente con la Universidad de Zaragoza. Por ello hemos programado diferentes conferencias en facultades y conservatorios para dar a conocer el proyecto.

ORQUESTA
ESCUELA
SOCIAL OFRECE
FORMACIÓN A SUS
BENEFICIARIOS DE
ENTRE 2 A 3 HORAS
SEMANALES DE
ENSAYOS

estados
de ánimo
diferentes, y
aprendemos a exprésalos.

La narrativa musical expresiva
transforma en poesía el espacio sonoro y a
las personas que lo escuchan.

★ Gracias al acuerdo alcanzado con Universidad de Zaragoza los voluntarios pueden transformar el tiempo dedicado al voluntariado en créditos de libre elección

3. El amor en el sonido: cuando tocamos nuestros instrumentos y creamos sonidos, ya sean bellas melodías o notas cortas y enérgicas, lo hacemos con amor y con un corazón abierto.

4. Jugar y bailar: ¡la música es movimiento! Bailar y jugar crea una energía alta e intensa que es la necesaria para tocar un instrumento.

5. Fluir: al mismo tiempo aprendemos la habilidad de dejar que las cosas pasen y fluir sin esfuerzo.

6. Tocar fácil: cuando aprendemos exactamente donde poner nuestros dedos, que presión mínima necesitamos, o a

Objetivos específicos

Orquesta Escuela Social apuesta por el Voluntariado para dar cauce a las actitudes solidarias y profundizar en la cohesión social, conectando a los voluntarios con las necesidades de otras personas, capacitándolos y acompañándoles durante todo el proceso.

☆ “Cuando te compartes con los demás, acabas recibiendo más de lo que das. Ser voluntaria de Orquesta Escuela me ha dado a mi más motivos para dar las gracias, que a ellos por la ayuda recibida.”
Inés Prieto, voluntaria.

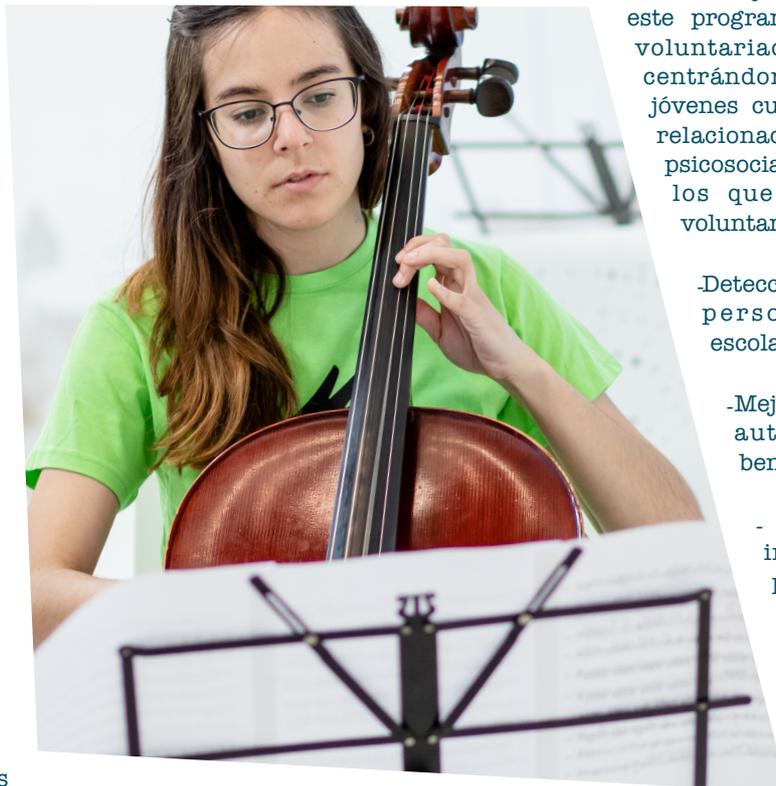
Los objetivos específicos del proyecto “Voluntariado en la Orquesta Escuela Social” son:

- Prevenir la exclusión social de menores y sus familias, desarrollándose juntos a través de la música en un ambiente de aprendizaje colaborativo y participativo, sin barreras
- Promover el interés por la cultura en familias y sectores de escasos recursos que no tienen costumbre de participar activamente en eventos culturales de su comunidad, creando nuevos públicos
- Fortalecer una red de recursos sociales y culturales accesible a la población, acercando las ayudas necesarias a las personas en situaciones desfavorables, para promover una comunidad participativa y justa
- Crear consciencia sobre el poder transformador de la música en la sociedad
- Proponer e impulsar el arte y la música como instrumento de conciliación, solidaridad y diálogo

Los voluntarios pueden participar en las actividades de la asociación de diferentes formas:

- complementando la labor pedagógica de los 9 músicos profesionales contratados para el desarrollo del programa
- Acompañando a los beneficiarios del programa que la asociación lleva a cabo, independientemente de sus conocimientos previos
- Participando en la difusión y gestión de la Biblioteca de Instrumentos
- Prestando apoyo en materias de su especialidad (psicológicas, sociales, artísticas...)

☆ “Aquí encontré no solo lo que llevaba tiempo buscando: música y personas, todo en uno. Es una de esas pocas cosas que consiguen llenarme”
Javier Hombria, voluntario

Nuestro objetivo es ampliar con este programa de fomento del voluntariado durante 2020, centrándonos en incorporar jóvenes cuyos intereses estén relacionados con el ámbito psicosocial. Los objetivos en los que participarán los voluntarios serán:

- Detección de necesidades personales, sociales, escolares o familiares
- Mejorar la autoestima y autoconcepto de los beneficiarios
- Fomentar la iniciativa grupal y participación social
- Desarrollar el pensamiento colectivo a través de asambleas específicas para jóvenes
- Transmitir valores como el respeto y la libertad
- Mejorar las habilidades comunicativas y sociales de los beneficiarios
- Desarrollar la autonomía en la toma de decisiones artísticas de los beneficiarios

Metodología

Las artes constituyen una herramienta valiosísima para intervenir en contextos problemáticos por lo que la mediación artística se está evidenciando como una nueva forma de dar respuesta a las necesidades sociales.

Inspirados fundamentalmente en la obra “La pedagogía del oprimido” (Freire, 1996), el movimiento pedagógico de “El Sistema”, al que pertenece nuestra escuela, se basa en la metodología de las comunidades de aprendizaje, cuyos fundamentos son:

- Desarrollo de la capacidad creadora
- El docente como acompañante en los procesos de aprendizaje
- Aprendizaje social y en grupo
- Desarrollo de la libertad de elecciones artísticas y de la y responsabilidad colectiva
- Cooperación entre los miembros de la comunidad

Dentro de este marco, la Orquesta Escuela Social es una propuesta de arte comunitario, enfocada hacia el proceso que genera más que a sus obras finales.

☆ El arte comunitario hace referencia a prácticas artísticas que implican a la comunidad en el proceso de creación

En este proceso artístico en el que se ven envueltos los participantes de la orquesta, se modifica la mirada de la ciudadanía hacia estos colectivos, proporcionando una visión no estigmatizadora.

Se genera durante los procesos de ensayos comunitarios un espacio potencial de experimentación segura, desarrollando la resiliencia, promoviendo el empoderamiento de los jóvenes artistas y posibilitando los procesos de simbolización.

Se genera un espacio lúdico partiendo de la capacidad de creación de cada niño y joven, creando un vínculo positivo entre los participantes.

El marco metodológico del proyecto consta de:

- Preparación de los ensayos comunitarios: durante 2020 ensayaremos dos repertorios, uno llamado “Música Acuática” y otro titulado “Fuegos Artificiales”, ambos inspirados en la obra de Händel. Una vez al mes, los músicos preparamos previamente las canciones que enseñaremos a los más jóvenes.
- Desarrollo de los ensayos: acompañados por músicos profesionales y voluntarios.
- Materiales y procedimientos: contamos con una Biblioteca gratuita de instrumentos musicales para la realización del proyecto.
- Procesos: es necesario esperar para dar tiempo a los participantes a aprender sus partes

☆ Utilizamos la metodología de las “comunidades de aprendizaje”, inspiradas en la pedagogía de Freire

La Biblioteca de Instrumentos Musicales, puesta en marcha por nuestra asociación en 2013, constituye un hito para nuestra entidad. Somos, junto con la Biblioteca Victor Espinos de Madrid, fundada en 1818, la única iniciativa de estas características de nuestro país, con más de un centenar de instrumentos, tales como violines, violas, cellos, contrabajos, flautas traveseras, clarinetes, guitarras y piano

SI A PESAR DE TODO LO DESGRANADO A LO LARGO DE LA PRESENTE MEMORIA PARA PONER EN EVIDENCIA QUE EL ACCESO DE LOS JÓVENES A LA CULTURA - ENTENDIDA COMO DERECHO - NO DEBE MEDIRSE EN CLAVE DE AFLUENCIAS, FOLLOWERS, RECAUDACIONES O INGRESOS, DEJAMOS AQUÍ LOS DATOS CUANTITATIVOS DE 2018, TAN EXITOSOS COMO IRRELEVANTES

Indicadores y evaluación de resultados

La Orquesta Escuela Social es en la actualidad la única iniciativa de Orquesta para menores edad en nuestra ciudad.

---☆ El proyecto “En un Mercado Persa” de Orquesta Escuela recibió el premio CREAR18 del IAJ

La asociación comienza su funcionamiento en 2013, constituyéndose oficialmente en 2014. Su primer objetivo fue recoger instrumentos musicales viejos o en desuso para crear un banco de préstamo.

En octubre de 2016 comienza el proyecto Orquesta Escuela Social. Desde entonces nuestra organización ha recibido premios a nivel local y

nacional por su labor dinamizadora:

- 1er Premio nacional Young Innovation Award 2016, otorgado por la Fundación Tomillo
- 1er Premio Ideas de Emprendimiento Social y Cooperativo 2017, otorgado por la Universidad de Zaragoza
- 1er Premio Yuzz mujer emprendedora aragonesa 2017, otorgado por el Banco Santander
- 3er Premio CREAS18, jóvenes creadores Aragones, otorgado por el Instituto Aragonés de la Juventud.

Hemos realizado durante todos estos años diversos proyectos para instituciones públicas y privadas, demostrando así nuestra capacidad en el cumplimiento de nuestras actividades, así como nuestra amplia experiencia en el desarrollo de proyectos para la juventud. Algunos ejemplos de ellos son:

- Proyecto “En un Mercado Persa” financiado por las ayudas de la S.M. Zaragoza Cultura en 2017
- Proyecto “El Carnaval de los animales”, financiado por las ayudas de Zaragoza Cultura en 2018
- Proyecto “Música para el común” para Zaragoza Activa

- Machfounding crowfounding Zgz, “Instrumentos musicales para la Orquesta Escuela social” con el Ayuntamiento de Zgz y Etopia
- Talleres para el programa “Enseñarte, invitación a la cultura” para DGA en Institutos.
- Talleres para Harinera Zgz (en fiestas de San José, con colegios...)

---☆ Ofertamos más plazas de las que ofrece anualmente el Conservatorio profesional.

Desde 2018 somos uno de los once proyectos residentes de Harinera Zaragoza, consiguiendo este espacio por concurso público y habiendo renovado recientemente la residencia hasta 2022.

La asociación pertenece a la Red Música Social en nuestro país, creada por el Alto Comisariado por la lucha contra la pobreza infantil para lograr los objetivos de desarrollo de la agenda 2030.

EL PROGRAMA
ORQUESTA
ESCUELA
SOCIAL ES
TOTALMENTE
GRATUITO
PARA LAS
FAMILIAS
PARA
FACILITAR
EL ACCESO
A LA
CULTURA

SITUACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA ORQUESTA ESCUELA SOCIAL

Los usuarios de nuestra formación son enviados por los Servicios Sociales de los barrios, que contactan con las familias e informan de nuestro programa de ensayos Musicales gratuito. Entre los beneficiarios hemos detectado las siguientes situaciones:

- Rentas inferiores a 344'5€ per capita
- Familias victimas de violencia de género
- Familias afectadas por procesos de ejecución hipotecaria o desahucio
- Niños en situación de acogimiento familiar
- Familias monoparentales
- Familias numerosas
- Padre o madre alcoholico, toxicómano o recluso
- Refugiados políticos
- Huérfanos absolutos
- Familias con un deudor hipotecario que se encuentra en situación de desempleo y haya agotado la prestación por desempleo

La vida no les ha puesto la vida fácil a estos chavales. Pero sabemos que en la Orquesta Escuela Social se sienten como héroes capaces de superar en grupo los retos musicales que se encuentren.

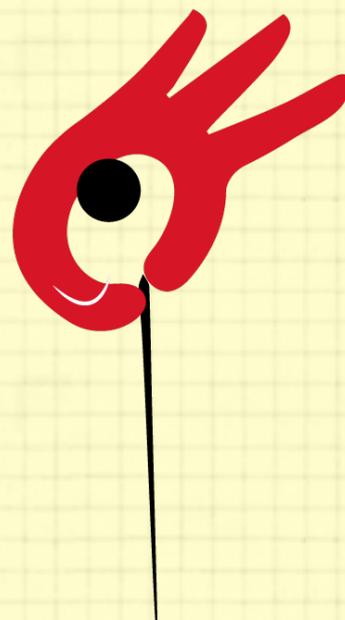
Personas en riesgo de exclusión

La exclusión social tiene como mínimo 3 dimensiones: la económica, la política y la social. Según un informe sobre exclusión y desarrollo social en España (Lorenzo Gilsanz, 2014), se señalan varios tipos de trayectorias en la exclusión: los que transitan de la vulnerabilidad a la exclusión, los que se estabilizan en la vulnerabilidad y los que empiezan en la vulnerabilidad y finalizan en la exclusión, y por último las personas que viven en la exclusión permanente.

La exclusión es por tanto un proceso reversible, en la que el apoyo de las políticas públicas y el estado en el desarrollo de programas para el empoderamiento y la inclusión de niños, adolescentes y jóvenes es fundamental.

Calendario de acciones

FECHA	DESCRIPCIÓN
ENERO	- Redacción del proyecto "Plan de voluntariado con menores en riesgo de exclusión con menores en riesgo de exclusión a través de las Orquestas Sociales"
FEBRERO	- Realización de los arreglos musicales de las obras "Música Acuática" y "Fuegos Artificiales"
MARZO	- Comienzo campaña de crowdfunding
ABRIL	- Primeras jornadas de encuentro con los voluntarios
MAYO	- Cierre campaña de crowdfunding
JUNIO	- Entrevistas con las familias y cierre de horarios de las actividades de ocio para septiembre
JULIO	- Jornadas formativas para el voluntariado
AGOSTO	- Preparación de las actividades de ocio para los meses de septiembre a diciembre - Preparación cartelería y actualización de página web
SEPTIEMBRE	- Impresión de material musical necesario para los talleres - Comienzo de las actividades de ocio cultural incorporando a los voluntarios
OCTUBRE	- Fiesta de entrega de los instrumentos musicales de la Biblioteca a los niños - Conferencias en los Conservatorios y Facultades para la promoción del voluntariado
NOVIEMBRE	- Jornadas formativas para nuevos voluntarios
DICIEMBRE	- Muestra del trabajo realizado por los chicos de la Orquesta Escuel Social

Orquesta Escuela Zaragoza
Avda. San José 201, (50007) Zaragoza
www.orquestaescuela.org
hola@orquestaescuela.org