

**EDUCACION MUSICAL COMUNITARIA EN CASA PUEBLO: UN MODELO
DE SOSTENIBILIDAD CULTURAL**

Presentado por

PABLO S. PABÓN PÉREZ

B.M.E.(Universidad Interamericana de Puerto Rico) 2016

Tesis sometida de conformidad con los requisitos para optar por el grado de
Maestría en Música en Educación Musical

Conservatorio de Música de Puerto Rico

Último mes del semestre, 2020

Derechos de Autor © Pablo S. Pabón Pérez 2020

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN

Se acepta esta tesis como requisito parcial para obtener el grado de Maestría en Música en Educación Musical del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

Aprobado por:

Dra. Marta Hernández Candelas Fecha

Departamento Educación Musical y Estudios Generales

Conservatorio de Música de Puerto Rico

Dr. Juan Carlos Vega Martínez Fecha

Departamento Educación Musical y Estudios Generales

Conservatorio de Música de Puerto Rico

Dr. Jaime O. Bofill Calero Fecha

Departamento de Teoría, Composición y Musicología

Conservatorio de Música de Puerto Rico

Resumen

Este estudio tiene como objetivo entender la labor de un músico comunitario para el desarrollo de la sostenibilidad cultural-educativa. Es una investigación cualitativa fenomenológica con diseño de caso único, llevado a cabo mediante entrevistas de los líderes, voluntarios, estudiantes y maestros de Casa Pueblo y la escuela de Música. Se analizaron algunos modelos internacionales y de Puerto Rico relacionados con la Música Comunitaria y la sostenibilidad cultural educativa. Asimismo, se presenta un breve trasfondo histórico de Casa Pueblo en su labor con la autogestión comunitaria. También, se establecen diferentes maneras en que la música apoya en el desarrollo de las comunidades, creando importancia a su situación actual y siendo eficiente en su labor social educativa. De igual manera, se analizan las convergencias entre la música y el ambiente para lograr una sostenibilidad cultural educativa en Casa Pueblo. Se espera que sus resultados motiven a futuras generaciones de maestros a ser un agente de cambio en cualquier tipo de comunidad.

Dedicatoria

Este trabajo se lo dedico a mis dos madres Dorcas y Sonia. Los dos seres más importantes que he tenido en mi vida. Gracias por siempre estar conmigo desde los inicios y por siempre apoyarme. Sin ellas no estuviese aquí ahora. Han sido parte esencial de este trabajo. Mis madres, amigas y sobre todo las mujeres que siempre me han querido. Las dos personas que desde los inicios de mi maestría han sido parte de todo este proceso lleno de adversidades, retos y nuevos conocimientos.

¡Gracias!

Agradecimientos

A mis Profesores de Maestría del Conservatorio de Música de Puerto Rico, en especial a la Dra. Marta Hernández Candelas. Al Dr. Juan Carlos Vega Martínez y el Dr. Jaime O. Bofill Calero por siempre motivarme a seguir con mi trabajo y guiarme en el proceso de ser un mejor maestro de música para el futuro de Puerto Rico. Gracias a Casa Pueblo y la Escuela Comunitaria de Música por permitirme conocer más de la autogestión comunitaria y de recibirme siempre con los brazos abiertos. Ha sido una experiencia gratificante el visitar a Adjuntas y conocer tan maravilloso programa. Gracias al Prof. Hernando Dorvillier, al Dr. Arturo Massol Deyá, Sr. Alexis Massol González y Sra. Tinti Deyá , Noelia Cruz , padres y estudiantes que accedieron a ser parte de esta importante iniciativa que debe ser conocida y aprendida. La autogestión comunitaria es la nueva alternativa hacia un futuro más humano y solidario.

Por último, al Instituto Universitario para el Desarrollo de las Comunidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez con el apoyo de la Dra. Luisa R. Seijo Maldonado y el Dr. Robinson Rodríguez por brindarme las herramientas prácticas para trabajar con las comunidades alrededor de Puerto Rico desde la acción – participativa. A la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. A la Dra. Doris Pizarro Claudio, quien me instruyó en los temas sobre las comunidades en Puerto Rico y por darme la oportunidad de participar en Trayecto Dignidad 5: Violencias, Géneros y Derechos Humanos. A las comunidades que fueron parte de mi desarrollo como maestro de música comunitario. Villa Esperanza en Toa Alta, Añasco Playa (playa tres hermanos) en Añasco y La Perla en el Viejo San Juan.

Todas estas experiencias han sido durante mis estudios de maestría. Estoy muy agradecido por todos estos años de aprendizaje. A todos ustedes ¡Gracias!

“Ser estudiante o profesor (a) y no luchar por nuestro pueblo es una contradicción pedagógica”

(Trayecto Dignidad 5: Violencia, Género y Derechos Humanos. 30 de marzo al 1 de abril de 2019).

Tabla de Contenido

Certificación de aprobación.....	ii
Resumen.....	iii
Dedicatoria.....	iv
Agradecimientos.....	v
Tabla de Contenido.....	viii
Capítulo 1- Introducción.....	1
Planteamiento del problema.....	2
Justificación.....	5
Propósito.....	7
Delimitaciones y limitaciones esperadas.....	8
Preguntas de investigación.....	8
Conceptos y definiciones operacionales.....	9
Capítulo 2- Revisión de literatura.....	11
Música comunitaria.....	11
Educación musical comunitaria.....	13
Modelos de educación musical comunitaria.....	15
Maestro de música comunitaria.....	19
La escuela comunitaria de música de Casa Pueblo.....	20
Sostenibilidad cultural-educativa-musical.....	21
La educación musical comunitaria en solidaridad con los movimientos eco ambiental.....	24

<i>Musicking</i>	26
Casa Pueblo.....	29
Capítulo 3- Método.....	33
Diseño.....	33
Selección de participantes.....	34
Fuentes de datos.....	34
Instrumentos de investigación.....	35
Validación.....	35
Procedimiento.....	35
Consideraciones éticas.....	36
Capítulo 4- Resultados y análisis.....	37
Participantes.....	37
Presentación de los hallazgos y análisis.....	38
Filosofía del maestro y la sostenibilidad cultural.....	39
Música comunitaria.....	42
Sostenibilidad cultural-educativa-musical.....	45
Sostenibilidad y educación.....	52
Escuela comunitaria de música de casa pueblo.....	53
Maestro de música comunitaria.....	53
Bienestar social.....	56
<i>Musicking</i>	61
Casa Pueblo y movimientos eco-ambientales.....	62

La educación musical en solidaridad a los movimientos eco-ambientales.....	65
Capítulo 5- Conclusiones e implicaciones.....	67
Conclusiones.....	67
Implicaciones pedagógicas.....	72
Reflexiones.....	73
Futuras investigaciones.....	75
Referencias.....	76
Apéndices.....	81
Apéndice A.....	81
Apéndice B.....	82
Resumé.....	86

Lista de Tablas

Tabla 1. Esquema de identificación de los participantes.....	38
--	----

Capítulo

Introducción

El siguiente trabajo es un estudio cualitativo en el que se intenta comprender el rol del maestro de música comunitario en la sostenibilidad cultural-educativa en la escuela comunitaria de música de Casa Pueblo, en el pueblo de Adjuntas, Puerto Rico. Se explicarán los diferentes aspectos que utiliza el maestro de música comunitaria para sustentar a su comunidad como, por ejemplo: la solidaridad con los movimientos eco-ambientales del pueblo de Adjuntas y la búsqueda del bienestar social. El lector podrá entender cuán esencial ha sido la enseñanza musical para la población, desde sus inicios en el año 2006, por el Prof. Hernando Dorvillier. En el trabajo se explica el rol intrínseco que la educación musical ha tenido en la autogestión comunitaria en Casa Pueblo.

De igual manera, se expone el punto de vista de los fundadores de Casa Pueblo sobre la educación musical y su relación con la sostenibilidad cultural-educativa. Se explica el rol del maestro comunitario en la utilización de la educación musical para transmitir en base a la sostenibilidad cultural educativa. Podemos añadir que la música comunitaria en el pueblo de Adjuntas es una de las herramientas eficiente que ha contribuido al crecimiento de la lucha ambiental para salvaguardar su patrimonio natural y cultural. La cultura es el vehículo fundamental para implementar sus estrategias educativas. Se trata de “utilizar las costumbres y tradiciones culturales de la comunidad para motivar la participación, concientizar, movilizar y emprender la organización comunitaria” (Sousa, 2018, p. 39). Como meta principal de este trabajo, los elementos fundamentales que se utilizan para el desarrollo de este son la sostenibilidad cultural educativa y la música comunitaria.

Planteamiento del Problema

El proyecto de educación musical comunitario que se ha estudiado en este trabajo es el de Casa Pueblo, localizado en el Pueblo de Adjuntas, Puerto Rico. Sousa (2018) explicó que antes de que la fundación se llamara Casa Pueblo, para el año 1980, se hacía llamar Taller de Arte y Cultura. Este fue originalmente creado para la defensa de los recursos culturales, naturales, ambientales y humanos. Luego, pasó a servir como un centro educativo. Sin embargo, los organizadores se percataron que no bastaba con estudiar desde un punto de vista científico el problema sobre la explotación minera en los municipios de Adjuntas, Utuado, Lares, Jayuya y el norte de Ponce (Massol, 2019). Ellos lograron, haciendo referencias a los planteamientos del problema de autores como Eugenio María de Hostos (Educador Puertorriqueño), Paulo Freire (Educador Brasileiro) y Leonardo Boff (teólogo y ecologista brasileiro), llegar al objetivo educativo buscado. Mediante ese proceso, comenzó lo que se conoce como la identidad basada en la educación popular en conexión con la cultura de Puerto Rico.

El cambio al nombre de Casa Pueblo fue una decisión que creó una identidad de organización que se pudo ver con el tiempo en las diversas victorias. Esta organización comunitaria logró desarrollar un modelo autosustentable en defensa de los terrenos de Adjuntas y pueblos adyacentes, para uso agrícola, recreativo y económico. Desde sus inicios, la autogestión comunitaria sirvió de cimiento para el desarrollo de Casa Pueblo e indiscutiblemente, proveyó la base para su desarrollo como una entidad ambiental socioeducativa multifacética.

Arturo Massol (2018) explica una breve historia sobre los cimientos de Casa Pueblo, señalando que

mis papás fundaron Casa Pueblo de Adjuntas en 1980 para luchar en defensa de los recursos naturales y en contra de la lucha minera por parte del gobierno y compañías multinacionales. Veintidós años más tarde, en 2002, serían galardonados con el Premio Internacional Goldman, el reconocimiento de mayor prestigio en el mundo de temas ambientales. Yo soy hijo y parte de esta historia que sigue evolucionando” (p. 16).

Gracias a estos reconocimientos y victorias, Casa Pueblo ha sido un ejemplo de disciplina y persistencia. Como parte de estos esfuerzos, los líderes de esta organización han sido vehementes a nuevas ideas que benefician positivamente al pueblo de Adjuntas y a los pueblos limítrofes. Han sido gestores de proyectos educativos para promover el desarrollo integral y artístico de los residentes de Adjuntas y pueblos aledaños, conocidos como proyectos de sostenibilidad cultural-educativa. Desarrollaron el Instituto Comunitario de Biodiversidad y Cultura, el cual tuvo sus inicios en el año 2002 con el propósito de administrar las bases de la sostenibilidad cultural-educativa.

La antigua Escuela Elemental Washington Irving fundada en 1903, fue rescatada y restaurada para promover servicios educativos a los estudiantes. Se estableció un sistema de energía solar y desarrolló un auditorio con capacidad para 80 personas. También, se construyó un laboratorio, un salón de música y una galería de arte. En el 2015, se hizo oficial su título de lugar de preservación histórica para proteger la escuela de música, el mariposario y toda su estructura. En celebración de esta designación se realizaron actividades integrando universidades, escuelas públicas y privadas de Adjuntas, recibiendo charlas educativas sobre la autogestión comunitaria (Massol, 2019).

Una de las características que ha motivado a seguir con la autogestión comunitaria ha sido el modelo de sostenibilidad educativo-cultural, siendo la Escuela comunitaria de música de Casa Pueblo, de ahora en adelante ECM, el ejemplo sobresaliente del modelo de sostenibilidad educativo-cultural. Esta ha sido muy exitosa en matrícula y en la formación de músicos. Aproximadamente, tiene cien estudiantes y cuenta con seis maestros de música. Su fundador el Prof. Hernando Dorvillier, tiene una misión que fortalece la creación del programa de música, la cual es que muestre su compromiso social con la comunidad de Adjuntas, Puerto Rico. Así lo señaló en una entrevista para el periódico La Perla del Sur, “estar en contacto con un instrumento musical desarrolla virtudes como la paciencia, el compromiso, responsabilidad, seriedad y madurez, a pesar de la diversidad de edades y la diferencia entre ellos. Esa es nuestra misión y razón de vida” (Torres, 2012, p. 20).

Desde joven Dorvillier vivió la lucha ambiental y pudo experimentar cómo llevar a cabo la autogestión comunitaria en su pueblo natal de Adjuntas, Puerto Rico. Hernando fue uno de los niños que creció con la comunidad de Casa Pueblo y vive orgulloso de ser parte de la generación que transformó el futuro del país en la década de los noventa (Sousa, 2018). Ahora utiliza el conocimiento aprendido para guiar a su escuela desde su propia perspectiva.

Sin embargo, poco se conoce sobre la iniciativa entre la comunidad de educadores musicales. Describir y analizar el programa de educación musical comunitaria de Casa Pueblo podría proveer un modelo sostenible de educación musical comunitaria en diferentes escenarios de Puerto Rico. Además, se entiende que la música es una herramienta de unión. Esto se pudo evidenciar durante el primer “Parrandón” navideño

de Casa Pueblo en el Día de Reyes de enero del año 2011. La escuela de música comunitaria de Casa Pueblo, junto a artistas invitados exponentes de la música patriótica, se unieron para fortalecer por todos los barrios de Adjuntas el evento descrito por Massol(2018) “el abrazo cultural contra el gasoducto”(p.69) por la participación de la clase artística puertorriqueña y el pueblo. La marcha fue una iniciativa que se hizo para denunciar el Gasoducto porque era dañino y ponía en peligro la salud y la vida de una población de Adjuntas.

Cabe señalar que, la autogestión comunitaria consiste en un grupo de personas que colaboran voluntariamente para enfrentar aquellas cosas que los rodean o afectan, con el objetivo de lograr enfrentar la situación colectivamente y positiva (Massol, 2019) El Prof. Hernando, siendo un músico comunitario, es producto de esa acción social de Casa Pueblo magnificando su carácter de agente de cambio (Sousa, 2018). La acción social se puede lograr cuando hay una unión de pueblo.

Por ende, el programa de educación musical comunitaria, de cierta manera, enfrenta situaciones que atraviesa su comunidad que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos de Adjuntas; siendo el programa de música solidario con su comunidad.

Justificación

La educación musical comunitaria, además de proveer un desarrollo artístico en los participantes, estimula su desarrollo psicosocial. De igual manera, el arte puede ser una herramienta unificadora que puede conseguir logros que no necesariamente están relacionados directamente con el producto artístico en su comunidad (Borras, 2014). No obstante, hay elementos que podrían transferirse a diferentes espacios. El caso del programa de educación musical de Casa Pueblo, ha demostrado ser eficiente en el

desarrollo musical y bienestar social. Es por este motivo que, documentar el proceso de educación comunitaria en Casa Pueblo, ayuda a conocer particularmente lo que ha significado el programa de música en el pueblo de Adjuntas para fortalecer el bienestar social y el desarrollo musical, en tiempos de crisis ambiental y social. Gracias a la autogestión comunitaria se ha podido observar un cambio social en el pueblo de Adjuntas. Un ejemplo de esto lo es la escuela comunitaria de música de Casa Pueblo, ya que “su presencia en actividades y eventos enriquecen la vida cultural en Adjuntas. Trasciende lo local con la participación en universidades, pueblos y comunidades” (Massol 2019, p. 134).

De la misma forma, exponer a los participantes en marchas de conciencia social para un mejor bienestar colectivo ayuda a que todo pueblo sea más empático con sus comunes. Eso quiere decir que los estudiantes de música de Casa Pueblo, además de ser músicos, también son personas comprometidas con el bienestar social del pueblo. Los movimientos de conciencia social siempre han estado presentes en la escuela de música comunitaria de Casa Pueblo. Asimismo, la música ha servido como un vínculo motivacional para llevar un mensaje positivo para toda lucha que ha trascendido en Casa Pueblo desde la fundación del programa de música. Cabe destacar, que fomentar la cultura puertorriqueña mediante la música es una herramienta unificadora. Casa Pueblo es el elemento clave para que la identidad de un pueblo se reafirme a su lucha mediante el arte y la cultura. Acerca de este tema Massol (2018) menciona lo siguiente:

La cultura es el brazo artístico que acompaña a un pueblo en sus luchas de vida. Fortalece la identidad colectiva mientras comunica el mensaje afirmando las posibilidades. Igualmente vigoriza el vínculo del pueblo con

sus recursos amenazados, tocando una fibra interna que no puede alcanzarse de otra manera. Ni con datos científicos ni discursos públicos se logra ese proceso de sensibilización crítica. La fibra de la espiritualidad humana se alcanza con el arte y la cultura popular. De la emoción a la acción siempre con el acompañamiento del conocimiento y la comunidad (p. 73).

Por otro lado, la ECM ha logrado que exista una sostenibilidad cultural-educativa. La escuela ha dicho presente en actividades, eventos y proyecto que apoyan la autogestión comunitaria, enalteciendo la vida cultural de Adjuntas (Massol, 2019). De acuerdo con Sousa (2018), los estudiantes participan en los eventos culturales acompañados de sus familias, siendo esto un cambio de impacto positivo hacia la comunidad y ayudando así a la iniciativa de Casa Pueblo, la cual es educar al pueblo.

Propósito

El propósito de la investigación fue identificar los diferentes escenarios que se enfrenta el maestro comunitario en la ECM para que sea eficiente en la Sostenibilidad Cultural-Educativa en el pueblo de Adjuntas y su solidaridad con la lucha ambiental. Además, se busca explicar la importancia que ha tenido el programa de música de Casa Pueblo para el desarrollo integral, social de sus participantes y la comunidad. Otro objetivo fue identificar los aspectos que se han llevado a cabo para ser solidario con las manifestaciones ambientales que se han logrado en Casa Pueblo. También, se describe el rol del maestro comunitario en la educación musical y en el bienestar social de Adjuntas.

Por último, el estudio intentó aportar en el entendimiento de la función del concepto de sostenibilidad cultural-educativa mediante la educación musical.

Delimitaciones y Limitaciones Esperadas

Son pocos los que han enfatizado la convergencia de un programa de educación musical mediante la sostenibilidad cultural educativa y la solidaridad con lucha ambiental como en Casa Pueblo. El trabajo se delimitará al estudio de la zona rural del pueblo de Adjuntas, centrado en el fundador de la escuela comunitaria de música de Casa Pueblo, los líderes principales de Casa Pueblo, voluntarios, estudiantes y padres. No se pretende incluir los pueblos de áreas limítrofes que se benefician de dicho programa ya que, se utilizará el método de investigación cualitativa y el diseño de estudio de caso fenomenológico para entender cómo el programa de música de Casa Pueblo logra la sostenibilidad cultural-educativa mediante la música. El estudio se limitó al enfoque de entrevistar a las siguientes personas: El fundador del programa de música de Casa Pueblo; Los fundadores de Casa Pueblo; voluntarios, estudiantes y padres. Asimismo, el investigador utilizó diferentes perspectivas; la etnográfica, la cultural, la educativa, y la justicia social.

Preguntas de Investigación

Para este estudio se establecieron las siguientes preguntas de investigación:

- ¿Cómo un maestro de educación musical comunitaria describe su filosofía educativa y la relación que ésta tiene con la sostenibilidad cultural-educativa de su comunidad?

- ¿Cuál es el rol de la educación musical en el proceso del bienestar social, según el Prof. Dorvillier de Casa Pueblo, de un programa comunitario localizado en un área rural de Puerto Rico?
- ¿Cómo se observa este rol en las clases de educación musical?
- ¿Qué impacto comunitario ha tenido el programa de música en los movimientos socio-ambientales, según la perspectiva del director de Casa Pueblo?

Conceptos y Definiciones Operacionales

Como manera de entendimiento y para clarificar el significado de algunos términos utilizados en la investigación, se seleccionarán conceptos y términos que ayudarán en la comprensión del material expuesto en la revisión de literatura, método y conclusiones.

Autogestión comunitaria. Se adopta la siguiente definición estipulada y desarrollada por Massol (2019),

se refiere a la gestión de un grupo organizado de personas que voluntariamente se unen para actuar sobre aquellas cosas que les rodean y les afectan, con el fin de superarlas. Busca defender los intereses de las personas con miras a alcanzar una mejor calidad de vida y un porvenir más deseable. Se expresa desde la defensa del ambiente, los derechos humanos y de género, hasta reclamar mejoras a un camino vecinal, entre tantas modalidades (p.129)

Bienestar social. Según Ander-Egg (2013) es el conjunto de leyes, por una parte, y los programas, beneficios y servicios que por otra parte se establecen para

asegurar o robustecer la provisión de todo aquello que se consideran necesidades básicas para el bienestar humano y el mejoramiento social”. (p. 58).

Comunidad. Según Ander –Egg (2013) “Se trata de uno de los términos más usados en ciencias sociales y, al mismo tiempo, de aplicaciones más diversas: desde la “ comunidad” religiosa que vive aislada en un convento, pasando por el barrio, la localidad, el municipio, la provincia, la nación, el continente, hasta llegar a la “comunidad internacional”. El concepto se usa para designar esas realidades, tan extremadamente diferente.” (p.81)

Música comunitaria. Este concepto tiene varias definiciones, debido a que es un concepto amplio y su significado varía de acuerdo con la naturaleza de la investigación. Según Higgins (2012), “la música comunitaria es una expresión de la cultura democrática, y los músicos que trabajan dentro de ella están enfocados sobre las preocupaciones en hacer y crear oportunidades musicales para una amplia gama de personas de diferentes grupos culturales”(p.7).

Sostenibilidad cultural-educativa. Una educación de calidad que se adapta a las necesidades locales utilizando el patrimonio cultural de las comunidades para el fortalecimiento de la vida cultural de los pueblos. A su vez,

Se entiende por sostenibilidad la acción responsable de los individuos y las sociedades con miras a un futuro mejor para todos, a nivel local y mundial, un futuro en el que el desarrollo socioeconómico responda a los imperativos de la justicia social y la gestión ambiental (UNESCO, 2015, p.20).

Capítulo 2

Revisión de Literatura

Introducción

En el siguiente capítulo se analizarán conceptos e información relacionados con el tema de estudio. Este análisis facilitará el proceso de investigación, especialmente porque ayudará a clarificar los términos de educación comunitaria, el maestro de música en un contexto comunitario, así como se mostrarán ejemplos de programa comunitarios que inciden en la labor social de las comunidades.

Música Comunitaria

El concepto de música comunitaria ha tenido una gran popularidad en los últimos años. Investigadores como Higgins (2012), Elliott (2005), Campbell (2018), entre otros han escrito sobre este tema. No hay una definición concisa que demuestre con exactitud la definición de música comunitaria. Se puede explicar que es una reacción del contexto social del momento y contiene diferentes maneras de analizarla. Desde el análisis de Higgins (2012), se sugieren las siguientes tres perspectivas amplias de la música comunitaria: música de una comunidad, hacer música comunal y una intervención activa entre un líder musical o facilitador y los participantes.

De igual manera, Elliott (2005) considera que el concepto clave detrás de la música comunitaria es que la mayoría de la educación musical en el mundo ocurre fuera del salón de clases. En los tiempos que estamos viviendo la educación no formal ha tomado gran popularidad y esto se ha visto reflejado en programas comunitarios, campamentos, festivales y entre otras actividades. En cambio,

Campbell (2018) plantea que debemos diferenciar música comunitaria y comunidades musicales. Las comunidades musicales tienen su identidad y forma musical que están atadas a un patrimonio cultural. Por otra parte, en la música comunitaria hay una concepción original que no existe un maestro en la música comunitaria que se enfoque solo en crear música, sino más bien en la conciencia social y ser un líder de un grupo solidario que guíe a los miembros del grupo en su creación musical. Esto, para asegurar que todas las voces sean escuchadas y garantizar una educación musical de equidad.

La educación musical comunitaria debe ser visualizada de varios ángulos. Por ejemplo, desde el contexto global, las interconexiones, música y comunidades marginadas y conjuntos de ejecución musicales, arte, defensa y justicia social (Veblen et al, 2013). Además, según Veblen & Olsson (2002), el término música comunitaria tiene un significado distinto internacionalmente. Sin embargo, todas las conclusiones concurren que todas las personas crean música en este contexto. Las autoras Gómez y Sangüesa (2008) recogen los principios básicos de la música comunitaria de la siguiente manera:

- *Participación* - La comunidad son los protagonistas del cambio.
- *Variedad* - es donde la música comunitaria basa en los pensamientos, teniendo en cuenta todo tipo de estilo, culturas y contextos.
- *Creación de oportunidades* - todos tiene el derecho de participar, conocer, pertenecer, crecer mediante la música sin diferencias de procedencias y dando la oportunidad a aquellos no tienen el acceso a ella.

- *Cohesión social* - crear un ambiente de integración, tolerancia, respeto y convivencia mediante el arte.
- *Democracia cultural* - la música comunitaria en defensa del arte para activar los procesos creativos. Todo el mundo debe tener condiciones de igualdad cultural y desenvolvimiento de las capacidades creativas, individuales y colectivas.
- *Transformación* - tanto individual como colectivamente mediante un proceso deseado e inevitable.
- *Excelencia* - la cualidad son un componente indispensable en el desenvolvimiento de los proyectos de música comunitaria.

Asimismo, Borrás (2014) permite el análisis mediante las preguntas para entender el proceso de Música Comunitaria:

¿A qué necesidad responde el proyecto? ¿Cuál es la comunidad o colectivo destinatario? ¿Quiénes son los profesionales que llevan el proyecto a cabo? ¿Es un proyecto auto gestionado o puede llegar a serlo? ¿Qué disciplina o género musical utiliza? ¿Pone énfasis en lo social o en lo artístico? ¿Cuántos agentes sociales están implicados – y de qué manera- en la acción comunitaria? ¿Qué transformaciones se propone la intervención? (p. 5).

Educación Musical Comunitaria

La educación musical es la herramienta que utiliza el maestro para transformar positiva y responsablemente a cada comunidad. Según Elliott (2005), son varios los valores de la música y la educación musical. Una de las categorías del valor musical los es crear un equilibrio o hacer conexión entre nuestra musicalidad y

la amplia gama de desafíos cognitivos afectivos involucrados en escuchar o hacer música (como interprete, improvisador, compositor, arreglista o conductor).

Asimismo, en la educación musical el proceso de aprendizaje no solo se preocupa únicamente en desarrollar la musicalidad. Una parte esencial de las tareas del maestro es enseñar a los estudiantes a cómo continuar desarrollando su maestría musical en el futuro.

Por otra parte, hay diferentes maneras de educar a un país para un mejor desenvolvimiento en su desarrollo integral. La educación musical es una de esas alternativas. Utilizando la educación musical para el desarrollo de músicos y de seres comprometidos con el bienestar y entendiendo el comportamiento de la sociedad en estos tiempos, debido a los cambios de gobiernos forzosos, desastres naturales y violación a los derechos humanos; los cuales son temas de urgencia que deben ser estudiados. Por eso, Casa Pueblo es un ejemplo de lucha que ha demostrado el uso de la música como elemento fundamental de bienestar social a la hora de crear unión y empatía con su comunidad. Jorgensen (2003) añade que la realidad en que vivimos ha sido afectada por profundos cambios, tales como: el entendimiento del mundo, las relaciones humanas, la manera que vivimos, nuestras creencias y valores. Además, indica que la música provee un puente para estos cambios culturales y sociales. También, menciona que la educación, es más eficiente cuando tiene una mirada holística, por lo que no todo en la vida debe ser estandarizado. Es decir, la educación no se debe ser reducida a una formula, proceso o a un método institucional.

De la misma forma, Campbell (2018) abunda sobre la práctica de la educación musical en las comunidades y menciona cómo debe ser un maestro de

música en cualquier comunidad. Ella explica que los maestros de música tienen más éxito cuando trabajan con sensibilidad hacia los estudiantes, sus familias, el profesorado y la misión general de la escuela y el distrito escolar. Además, las comunidades de práctica musical educativa son más relevantes y exitosas cuando se conectan con otras facetas de la comunidad de la escuela y el vecindario. Los maestros de música hacen bien en llegar más allá de los patrones curriculares sistemáticos de la escuela a las comunidades musicales para comprender los alrededores musicales de la escuela y las prácticas musicales valoradas que existen en los vecindarios.

Modelos de educación musical comunitaria. Para entender los diferentes modelos de educación musical que existen a nivel mundial, se comenzará por describir el de Puerto Rico. En la isla se encuentra el programa Música 100x35: Sistema de Orquesta y Coros Juveniles e Infantiles de Puerto Rico; el cual se encuentra localizado en Abonito, Bayamón, Cataño 1, Cataño 2, Guayama y San Juan. Su influencia proviene del proyecto venezolano llamado El Sistema, el cual es un programa que tiene como iniciativa el desarrollo social mediante la música. El programa 100x35 promueve un sistema musical de excelencia, disciplina, autoestima, valores de la comunidad y convivencia. Este programa logra un cambio social en los sectores menos desfavorecidos de la población (Lugo, 2013), lo cual hace referencia a su lema “Trabajando en el presente para transformar el futuro”.

Algo semejante ocurre con el programa Música Pa' Culebra, iniciativa que surge en el municipio de Culebra ante la necesidad de tener un programa de música para niños y jóvenes que quieran aprender a tocar un instrumento. El mismo tiene como misión

“inspirar el dialogo, colaboración, improvisación, innovación, alegría, pasión, autoestima, integridad, creatividad, liderazgo, crecimiento personal, sentido de comunidad”

(Fundación de Culebra, 2019, párr.1). Por otra parte, existen otros programas como:

Fundación Música Libre, Emprende con ritmo, Escuela de las Artes Trujillo Alto, Oboe Mobile, fundación Música y País, Música Sin Barreras, entre otros.

A nivel mundial existen diferentes programas que se desarrollan de acuerdo con las necesidades de cada comunidad. Mencionar algunos ejemplos de estos programas crea una visión global sobre la diversidad de programas que existen, de acuerdo a las necesidades de cada colectivo comunitario. El propósito de dar a conocer su existencia y su modelo de estructura cumple el propósito de especificar sobre los planteamientos que se han hecho sobre la Música Comunitaria.

En muchos lugares existen comunidades con diversas iniciativas que buscan ser justos en la enseñanza educativa. En este trabajo solo se mencionan algunos proyectos de los continentes de América, Europa y Asia; debido a que existen numerosos programas con énfasis en la educación comunitaria. En América del Sur se encuentra el programa de orquesta comunitario de Venezuela conocido como Fundación del Estado para el Sistema Nacional de Orquesta Juveniles e Infantiles de Venezuela (SNOJIV). El mismo fue fundado en el año 1975 por el maestro y músico José Antonio Abreu. Este programa propone establecer una sistematización de las instrucciones y la práctica colectiva e individual de la música, a través de orquestas sinfónicas y coros, como instrumentos de organización social y desarrollo humanístico. Además, es un programa de rescate social. Como expresa José Antonio Abreu (2009), “Es un programa de rescate social y transformación cultural profunda. Diseñado para toda la sociedad venezolana sin

distinciones en absoluto, pero enfatizando los grupos sociales vulnerables y en peligro de extinción.”(Abreu ,2009, párr.7)

Por otro lado, en Europa existen proyectos artísticos-musicales y proyectos socioeducativos. Uno de ellos es la Fundación Ribermúsica, localizada en la ciudad de Barcelona, España, el cual ha sido un proyecto de música comunitaria. Comenzó en el año 1995 en el distrito de Ciutat Vella, Barcelona España y tuvo como punto de partida La Gran Fiesta de la Música de la Ribera. Dicha fiesta cívico-musical colectiva representó el Festival de Otoño de Ribermúsica (Ribermúsica, s.f). A través del tiempo, esta Fundación ha desarrollado proyectos artísticos culturales y proyectos socioeducativos. Los proyectos artísticos culturales representan una aportación para desarrollar la cultura como un gran elemento social, mientras que los proyectos socio-educativos se refieren al desarrollo comunitario socioeducativo (Ribermúsica, s.f). Según la Fundación Ribermúsica (s.f.), la palabra “desarrollo” se define como un incremento de la calidad de vida y participación de toda la comunidad. Asimismo, socioeducativo se refiere al uso de la música y su proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo un referente a lo que conocemos como Música Comunitaria (Ribermúsica, s.f)

Ante la información expuesta, se puede señalar, como modo referente a la sostenibilidad cultural educativa, que uno de los objetivos que posee el proyecto socioeducativo lo es la existencia de la heterogeneidad del barrio en los talleres educativos. La misma se establece mediante la accesibilidad de los niños, jóvenes y las familias que quieran participar en dichos talleres. Es decir, los mismos se realizan a través de un proceso de cohesión social, en el cual no se excluye a ninguna

persona, ya sea por limitaciones físicas, cognitivas, culturales y económicas y creando una cohesión social (Ribermúsica, s.f). Cabe destacar que la Fundación también se ha influenciado del Programa de Música llamado “El Sistema” de Venezuela para crear la Riborquestra con su personalidad propia, pero con el compromiso de llegar a los sectores menos desfavorecidos del barrio de la Ribera, en Barcelona, España.

De la misma forma, en el continente asiático, se pueden localizar varios programas. Entre ellos se encuentra Cambodia Living Arts, el cual fue fundado en el 1998 por el sobreviviente del genocidio y músico, Arn Chorn-Pond. Durante una década, el programa se ha enfocado en formas y rituales artísticos que estaban en peligro de extinción, debido a que el 90% de los artistas de Camboya no sobrevivieron al régimen de Khmer Rouge. Esto trajo como consecuencia que “el patrimonio artístico estuviera en peligro de perderse para siempre” (Cambodian Living Arts, 2017, párr.1).

En este caso, se puede observar cómo la sostenibilidad educativa es posible. El pensamiento de estos programas es que las artes son vitales para el corazón de toda sociedad (Cambodian Living Arts, 2017). Visualizan la expresión artística y cultural como esencial para un futuro próspero para Camboya. De igual manera, la misión de Cambodia Living Arts (2017) es “ser un catalizador en un sector artístico vibrante, inspirando a las nuevas generaciones” (párr.5). Además, tienen un programa dirigido a todo el público de Camboya, al cual se le conoce como *Khmer Magic Bus* y su misión es llevar la música tradicional a las aldeas de todo Camboya, especialmente en las zonas rurales donde las artes escénicas a menudo son difíciles de encontrar. *Khmer Magic Bus*

comenzó como uno proyecto independiente, iniciado por el fundador Arn Chorn- Pond y su amigo Steve Riege en 2012. (Cambodian Living Arts, 2017, párr.1).

Maestro de Música Comunitaria

La labor de un maestro comunitario tiene como objetivo plasmar una educación que sea accesible a todo ser humano que quiera aprender a tocar un instrumento, apreciar la música, componer música y desenvolverse como músico profesional. Sin embargo, para entender mejor lo que conlleva ser un músico comunitario, Higgins (2012) explica detalladamente de qué se compone ser un maestro comunitario e indica que “su trabajo tiene un rol educativo crucial a través de planeaciones estructuradas que posibilitan a los participantes abrazar su potencial musical mientras lo conectan con el mundo en el que viven”.(p.54). Aquí, se hace hincapié en las personas, la participación, el contexto, la igualdad, de oportunidades y la diversidad. Los músicos que trabajan de esta manera buscan crear experiencias de creación musical relevantes y accesibles que integren actividades como la audición, la improvisación, la invención musical y la interpretación.

Hay muchos músicos y educadores musicales en todo el mundo que trabajan de esta manera. Se ha descubierto que los músicos se identificarán activamente como “músicos de la comunidad” si han tenido contacto con organizaciones locales, nacionales e internacionales que apoyan, defienden y nombran la música de la comunidad. Si no ha habido experiencia organizativa de este tipo, los músicos y los educadores musicales se identificarán con mayor frecuencia de otras maneras: por ejemplo, educador musical, profesor de música, trabajador de desarrollo cultural, músico en residencia y trabajador de divulgación musical (Higgins, 2012).

En esta investigación también se dilucida que la perspectiva del maestro comunitario es la de ser un profesional musical y un agente de cambio social, que va a la par con los acontecimientos que están sucediendo en el momento. Esto tiene que suceder mucho, si el maestro quiere vivir su rol profesional de músico responsable de la educación musical de sus alumnos en una sociedad contemporánea de considerable diversidad (Campbell, 2018). Los maestros con una mente diversa pueden aprovechar las posibilidades para conectarse con comunidades musicales, artistas individuales, portadores culturales y protectores del patrimonio musical.

La Escuela Comunitaria de Música de Casa Pueblo

El programa de música de Casa Pueblo es una de las iniciativas más enriquecedoras en la labor social, ya que está unida con Casa Pueblo; institución que por años ha utilizado el modelo de autogestión comunitaria en búsqueda de una independencia del gobierno para resolver sus problemas mediante la cotidianidad. La misma muestra una vía hacia una fuerza constante y viva que impulsa la autogestión para permitir un cambio social continuo. Este programa se estableció como parte de los proyectos de sostenibilidad cultural-educativa. Además, es otro modelo de educación musical comunitaria en Puerto Rico que ha estado en la lucha para lograr una educación alternativa para los habitantes de Adjuntas y pueblos limítrofes.

La presencia del programa de música de Casa Pueblo enriquece la vida cultural del pueblo de Adjuntas. Es un proyecto que busca que la identidad cultural puertorriqueña prevalezca mediante la música y el arte. Así lo establece Massol (2019) cuando menciona que

La Escuela Comunitaria de Música, establecida en el año 2006, es uno de nuestros proyectos emblemáticos de sustentabilidad cultural. Su presencia en actividades y eventos enriquecen la vida cultural en Adjuntas. Trasciende lo local con la participación en universidades, pueblos y comunidades (p.134).

En la escuela hay unos 100 estudiantes y cuenta actualmente con nueve maestros de música con grados universitarios, formando parte de la gestión de Casa Pueblo.

Sostenibilidad cultural-educativa-musical. La música cultural es una herramienta que se puede utilizar para entender la comunidad desde su cotidianidad. “La cotidianidad del trabajo comunitario es la fuerza constante y viva que impulsa el motor de la autogestión para permitir, a su vez, el movimiento continuo de cambio social” (Massol, 2019, p. 138). Esto es importante, ya que el educador musical comunitario se enfrenta a cualquier escenario. Es decir, en los movimientos pro-ambiente, el arte, en especial la música, sirve con el propósito de crear un cambio social.

De igual manera, la sostenibilidad de una comunidad se puede observar desde varias perspectivas. Grant (2016) da a entender que de todos los enfoques para fortalecer la sostenibilidad de la música que involucra directamente a músicos y comunidades, los festivales son quizás el ejemplo más poderoso. A partir del concierto de Patria Adentro celebrado el 23 de febrero de 1983 en el Colegio San Joaquín de Adjuntas, se pudieron armonizar las diferencias políticas, sin perder los principios de cada uno, y lograron apaciguar las diferencias que luego se convirtieron en abrazos y aplausos para los integrantes. Se comenzó a erradicar esa dicotomía que existió entre el pueblo y los

luchadores (Massol 2019). Al mismo tiempo, Seeger (2016) argumenta que se debe estudiar y comprender cómo se sustentan las culturas musicales. Es decir, es necesario comprender la forma en que las tradiciones son parte de un entorno conceptual y físico. Además, Schippers (2016) menciona que, en las cinco décadas posteriores, varios autores han invocado la ecología como una aproximación o metáfora para pensar en las culturas musicales.

La sostenibilidad musical y la ecología han estado siempre bien relacionados. Eso sugiere Titon (2009), quien provee una lista de factores que estimulan a que dicha relación suceda como: los derechos y propiedad cultural y musical, la circulación y conservación de la música, la vitalidad interna de las culturas musicales y la organización social de su creación musical, educación y transmisión de la música, entre otros. Cabe destacar que, la iniciativa de sostenibilidad cultural-educativa se preocupa en las nuevas generaciones. Así lo indica Grant (2016), quien menciona que los sistemas para aprender música tienen como objetivo fomentar la sostenibilidad de un género musical determinado para centrarse mejor en la transmisión a las generaciones jóvenes. De igual manera, Méndez (2016) explica que “sin duda, la música es una expresión universal ligada al ser humano en todos los momentos de su vida, por cual resulta uno de los aspectos más relevantes de la cultura de toda sociedad” (p. 11).

En las últimas décadas, las comunidades, los investigadores y otras partes interesadas han desarrollado e implementado una amplia gama de estrategias para apoyar la sostenibilidad de la música, desde pequeños festivales populares hasta

políticas y convenciones internacionales (Grant, 2016). En fin, Titon (2009) de igual modo menciona que

La música se concibe entonces, no como algo dirigido desde un escenario en una audiencia por un artista maestro, sino como algo que todos podemos hacer en nuestras vidas y actividades cotidianas que conectan a las personas, una forma de ser humano. Las personas sostienen la música, y la música sustenta a las personas (p. 122)

El desarrollo sostenible mediante la educación se ha manifestado como tema de importancia para el progreso mundial. Desde 2015 hasta 2019, la UNESCO trabaja a nivel mundial sobre el desarrollo sostenible en cada comunidad global. Una de las prioridades que menciona es crear capacidades entre los educadores y formadores, para que sean potentes agentes de cambio social, ayudando al desarrollo sostenible. De igual manera, la UNESCO (2015) nos señala: “La educación no puede resolver por sí sola todos los problemas del desarrollo, pero una visión humanista y holística de la educación puede y debe contribuir a lograr un nuevo modelo de desarrollo” (p.10)

La UNESCO menciona 17 objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales el número 4 es la educación. La organización tiene como objetivo para 2030 promover una educación inclusiva, equitativa y de calidad con desarrollo sostenible para el aprendizaje a largo plazo. Estos nuevos procesos sociales que están surgiendo a nivel mundial deben ser estudiados y entendidos. “Esta concepción de la sostenibilidad debe tener en cuenta las dimensiones sociales, medioambientales y económicas del desarrollo humano y las diferentes formas en que se relacionan con la educación...la educación puede y debe contribuir a un desarrollo sostenible mundial” (UNESCO,

2015, p.32). Estos procesos que han de replantearse para una educación sustentable, deben reconocer la diversidad de las realidades vividas de cada individuo o comunidad. Se deben reconocer los diversos sistemas alternativos de conocimiento para lograr una sostenibilidad cultural educativa- musical como lo es el Programa de Música de Casa Pueblo.

La educación musical comunitaria en solidaridad al movimiento eco-ambiental. El desempeño de educar en lugares donde se desarrollan diferentes situaciones sociales como lo son las protestas y la búsqueda de justicia social, ha sido uno de los elementos que han logrado un impacto significativo en las manifestaciones con la aplicación de la educación popular o desde lo local. Cabe destacar que la música y el ambiente siempre han estado conectadas. Titon (2009) nos recalca que la eco-musicología se define en esa relación que existe entre el estudio de la música, cultura, sonido y naturaleza en el periodo de crisis ambiental. De modo idéntico, Allen & Dawe (2017) afirman que, a pesar de las diversas maneras de interpretar la palabra, se puede definir como el estudio crítico de la música, sonido y medio ambiente. Cabe destacar que el término eco-musicología ha tenido vigencia, aunque con ambigüedad, desde fines del siglo XX.

Sin embargo, la relevancia de este proviene de sus posibilidades concomitantes para ajustar las normas culturales y ambientales, particularmente a través de la enseñanza. Según Allen y Dawe (2017), Bofill (2019), y Ochoa (2019), la música y el sonido pueden ser otros medios para comunicar ideas ecológicas y fomentar la acción con respeto a cuestiones ambientales y de sostenibilidad. Para

mencionar algunos ejemplos de cómo se manifiesta la cohesión social a través de la educación musical y solidaridad ambiental se presentaron algunos de ello.

En relación con la correspondencia entre educación musical y la acción social ecológica, Campbell (2018) menciona en el 2016-17 hubo una protesta por la construcción de un oleoducto en el Estado de Dakota (DAPL). De esta surgió el grito de guerra y luego el lema nativo “Mini Wiconi” (agua es vida). A partir de esta fase, se puede inferir que la creación orgánica de la música para exigir derechos fue clave en un movimiento social.

Un caso similar se puede ver con el gasoducto o vía verde iniciativa apoyada desde un principio por el Gobierno de Puerto Rico, durante los años 2010-2012. La lucha por la negación de la expropiación de terrenos y construcción del gasoducto surge por la defensa de la cordillera y de las aguas subterráneas; debido a que la naturaleza es el hábitat que el ser humano debe cuidar. Ante esta situación, es importante destacar que la música fue clave para mantener un clima de alegría necesario para resistir la lucha que se estaba viviendo en ese tiempo. Esto se ve reflejado cuando Massol (2018) mencionó que “los vecinos amenazados con expropiaciones, abogados y pueblo en general se dieron cita en esta ocasión. La música acompañó los trabajos en los que sobre 900 personas participaron ese viernes 23 de diciembre de 2011 en Adjuntas” (p. 70). La ECM estuvo presente en la marcha de manera solidaria para llevar el mensaje de conciencia en contra del gasoducto, lo que demuestra que siempre ha estado consiente de las luchas ambientales que han ocurrido en Adjuntas y los pueblos limítrofes desde sus inicios en el año 2006.

La escuela comunitaria de música ha traído un clima de bienestar social para toda la comunidad. “La ECM y los artistas comunitarios emergentes que dirige Hernando Dorviller regalarían a la comunidad la alegría necesaria para resistir” (Massol, 2018, p. 69). Esto demuestra que Puerto Rico es un ejemplo de cómo un pueblo unido puede desarrollar distintas maneras de sobrellevar las cosas para ser un pueblo más fuerte. Según Bofill (2019), Hernández (2019) y Massol, Rabin & Alvarado (2019), en el caso de Puerto Rico y el mundo se han utilizado diferentes herramientas como la radio para llevar el mensaje en el manejo del cambio climático. En Puerto Rico, se ha hecho más real y palpable después de los desastres naturales como los huracanes, terremotos, incendios forestales, erosión costera, y pandemias que han ocurrido en los últimos años. Los músicos y los artistas en Puerto Rico después de María impactaron las comunidades de la Isla de diversas maneras, a través de la musicoterapia, conciertos sinfónicos, parodias políticas, rumbones comunitarios, logrando así el activismo ecológico mediante el arte.

Musicking

Es un concepto acuñado por Christopher Small, quien es músico, educador y autor de números trabajos que han contribuido al campo de la musicología, sociología de la música y a la etnomusicología. Según Small (2011), el término “musiqueando” (*musicking*) se define de la siguiente manera:

La música, toma parte en cualquier capacidad, en una actuación musical, ya sea interpretando, escuchando, ensayando o practicando, proporcionando material para la interpretación (lo que se llama componer) o bailando. A veces podríamos extender su significado a lo que está haciendo la persona

que toma los boletos en la puerta. Los hombres fuertes que mueven el piano y la batería. Los ayudantes que configuran los instrumentos y realizan las pruebas de sonidos. Los limpiadores que después que todos se van comienza a limpiar. Ellos también están contribuyendo a la naturaleza del evento que es una actuación musical (p.9).

Por otra parte, Small (2011) y Elliott (2005) tienen una discrepancia sobre cómo hacer música. Elliott (2005) comienza con la noción de que la música es una práctica humana diversa, con énfasis en la práctica; la música es algo que haces. Mientras que Small (2011) toma la misma noción, que la música es un verbo en lugar de un sustantivo, pero extiende la definición para incluir la base social de la música. Asimismo, Small (2011) utiliza el término *musicking* para describir todas las posibles interacciones con la música, por no pretender diferenciar entre artista y participantes del evento. El mismo indica que realizar estas separaciones conduce a la valorización de la hegemonía de la música y los involucrados. A diferencia de Elliott (2005), quien argumenta sobre el experimentar una medida más completa de los valores humanos que implican la música y la escucha. Éste, limita la música a los intérpretes, tiene una categoría separada para los oyentes y no incluye ningún otro tipo de participante ni las direcciones de cuestiones de identidad.

En contraste, Campbell (2018) afirma que, solo o juntos, las personas hacen música porque deben hacerlo: cantan, bailan, tocan y escuchan. La música es un rasgo humano único, una característica prosocial fundamental de todas las personas en cada sociedad, y una oportunidad para la participación de individuos y

comunidades en la práctica artística expresiva. A través del tiempo y la distancia, en culturas y comunidades, ahora y en su historia pasada, la participación musical ha seguido siendo una calidad vital de la condición humana. La música invita a las personas a producir y escuchar atentamente, y requiere una lógica aguda que se mezcle bien con las sensibilidades emotivas para interpretar, participar y darle sentido a la música que es hermosa, significativa y esencialmente expresiva.

Por otro lado, Blacking (2003) explica de manera detallada la curiosidad innata del ser humano sobre la música.

Para poder averiguar qué es la música y qué tan musical es el hombre, necesitamos preguntar quién escucha, y quién toca y canta en una sociedad dada, y preguntarnos ¿por qué?. Éste es un cuestionamiento sociológico, y dentro de diferentes sociedades las situaciones pueden compararse sin hacer referencia a las formas de música superficiales porque estamos preocupados únicamente en su función dentro de la vida social. A este respecto, quizá las diferencias entre música negra, música *country* y *western*, rock y pop, óperas, música sinfónica y canto llano sean poco significativas. Lo que desmotiva a un hombre puede “emocionar” a otro, y esto no se debe a ninguna calidad absoluta en la música en sí, sino que tiene que ver con el significado que ha alcanzado como miembro de una cultura o grupo social en particular (p.149).

Sin embargo, a pesar de que Blacking (2003) sigue siendo una referencia para la idea que el ser humano es el único en crear sonidos musicales, como nos menciona “sonidos organizados por humanos (humanly organized sound)”, la misma ha sido cuestionada por varios etnomusicólogos. Allen y Dawe (2017) y Ochoa

(2019) y Seeger (2016) mencionan que la ciencia y el campo emergente de la ecomusicología proponen que la música pertenece también a otras especies de animales y ecosistemas. Es decir, que no solamente los seres humanos hacen música.

Casa Pueblo

Casa Pueblo es un proyecto de autogestión comunitaria que tiene como fin apreciar y proteger los recursos naturales, culturales y humanos. El mismo comenzó en el año 1980. En cuanto al proyecto, Sousa (2018) menciona que

La organización, originalmente denominaba Taller de Arte y Cultura, ubicado en el centro de la isla, activo a diversos sectores del municipio de Adjuntas y de distintas partes de Puerto Rico, a través de actividades culturales. El objetivo era solidificar una actividad comunitaria en la que sensibilizara a la población sobre el peligro que representaba la explotación minera para la comunidad y el medio ambiente (p. 8).

Esta organización nació en respuesta a la propuesta del Gobierno de Puerto Rico de iniciar una explotación minera en 17 yacimientos de plata, oro y cobre en los pueblos de Adjuntas, Utuado, Lares y Juyuya. La Sra. Tintín Deyá Díaz y el Ing. Alexis Massol González, luego de 15 años de lucha (1980- 1995), lograron una gran victoria contra el Gobierno al rechazar el proyecto. Por otro lado, López (2019) explica la perspectiva desde la lucha contra el despojo y la autogestión en Casa Pueblo de la siguiente manera:

Casa Pueblo no es una de esas grandiosas construcciones de partidos ‘del pueblo’ o gobiernos populistas autoritarios. Es un experimento colectivo desde la solidaridad y el compromiso que surgió de la lucha por defender el

territorio y su gente contra el despojo minero vestido de ‘desarrollo’. Hoy es mucho más: el intento de construir una casa que es a la vez un pueblo, un pueblo que sirva de semilla y esperanza para una (patria geográfica) caribeña más justa y ecológicamente sustentable (p. 51).

Casa Pueblo se ha dedicado firmemente con el compromiso con la educación del pueblo. Según Massol (2019) la idea comenzó con la iniciación de los movimientos combativos con la educación desde lo local. Sousa (2018) explica que la manera de fomentar la educación en Casa Pueblo es desde lo popular como una estrategia alternativa, motivando a la acción, reforzando el cambio social, y aportando a liberación y transformación de cada persona. Asimismo, estimulan a la reflexión, creatividad, crítica, eficiente y liberación humana, creando así el desarrollo humano integral de manera colectiva. Sin embargo, la cotidianidad, es una manera de motivar a que la sostenibilidad educativa cultural sea eficiente.

Lo cotidiano es un proceso metodológico el cual, a medida que avanza, se va construyendo un proceso. Según Massol (2019),

Los cambios sociales, antes de que se logren, se expresan en la vida cotidiana. Es que en a la cotidianidad del trabajo comunitario se destilan esperanza, cambios, optimismo al presentar a Casa Pueblo y sus proyectos de autogestión comunitaria en ruta al movimiento social para el cambio. Son actores y protagonistas, maestros que van marcando un futuro que es presente de una nueva sociedad más justa, noble y solidaria. Se van produciendo modificaciones en la escala de valores de las personas actuantes (p. 138).

De igual manera, Massol (2018) indica que en Casa Pueblo,

nuestra misión de defender la patria geográfica rebasa las fronteras locales de lo geofísico. Las personas que voluntariamente aportan, también se allegan de lugares distantes, de otros municipios, de otros países, de lugares lejanos. Esta realidad hace de Casa Pueblo una comunidad muy fluida, dinámica y adaptativa. Así se entienden con éxito diferentes iniciativas, se fortalecen proyectos y se proponen nuevos espacios para la agenda comunitaria en temas de salud, ambiente, educación y economía (p. 43-44).

En definitiva, Casa Pueblo es un modelo de autogestión comunitario que ha logrado ser un modelo de sostenibilidad en Puerto Rico. Siempre abierto a la cooperación de sus comunes y utilizando su fórmula de C+C+C= Victoria, siendo la Cultura más Ciencia más Cultura = Victoria (Sousa, 2018). Un ejemplo de estos procesos que se muestra en Casa Pueblo es la escuela comunitaria de música de Casa Pueblo. Su fundador Hernando Dorvillier, fue parte de la lucha de la llamada sostenibilidad cultural-educativa. Massol (2018) menciona a Hernando Dorvillier como ese resultado positivo de la cotidianidad, la sostenibilidad y la autogestión que han logrado mantener.

Recuerdo como hace ya años, en 1996, los niños de la escuela elemental de Adjuntas se organizaron en Casa Pueblo para celebrar su propia asamblea estudiantil. Su intención era discutir el futuro de la antigua zona minera para proclamarla como una nueva unidad forestal: El Bosque del Pueblo. Fueron ellos quienes dieron los discursos y las ponencias sobre las amenazas a la zona y la importancia de sus aguas, sobre qué es un bosque, con el propósito de justificar la designación del bosque. Esa mística constructiva de los niños

logró que semanas más tarde el gobierno aceptara la propuesta comunitaria y que fuera precisamente la comunidad la que se convierte en custodia del Bosque. Hoy, esos niños convertidos ya en hombres y mujeres de bien perpetúan el compromiso de protección de la zona. Un digno ejemplo de esta clase que se fue y regresó a su pueblo es Hernando Dorvillier. En 2006 estableció la Escuela Comunitaria de Música de Casa Pueblo, con la que se llenó un vacío de formación cultural en nuestro municipio. Todavía hoy Hernando la dirige y desarrolla (p. 47-48).

Capítulo III

Método

Introducción

En la siguiente sección se estará definiendo el método a utilizar para entender el proceso de investigación. Se utilizó el método cualitativo para explicar la naturaleza del trabajo. Dicho método “consiste en reconstruir la realidad, tal como la observan los actores de un sistema social previamente definido” (Sampieri, Fernández & Baptista, 2014, p. 9). Esto se podrá observar eventualmente en este capítulo.

Diseño

El diseño que se establece es para tener una idea de cómo será construida cualquier investigación, en este caso, el diseño cualitativo. Según Taylor y Bogman (2013),

En contraste con la mayor parte de los métodos, en los cuales las hipótesis y procedimientos de los investigadores están determinados a priori, el diseño de la investigación en la observación participativa permanece flexible, tanto antes como durante el proceso real (p 31).

El diseño presentado fue de tipo fenomenológico y tuvo un valor descriptivo. En el mismo, no se establecieron categorías predeterminadas. Por ende, se fomentó la documentación de diversas experiencias y expectativas mediante la entrevista. El diseño se enfocó en la búsqueda de conocimiento real, por lo que se dirigió a recoger lo variado, lo diverso y los detalles. Asimismo, se produjeron hallazgos amplios y detallados sobre las personas entrevistadas. Lo que diferencia a este estudio de los demás diseños

cualitativos es “la experiencia del participante o los participantes como centro de indagación” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, p.712). De igual manera, en el estudio fenomenológico, su base se “muestra en la existencia de diversas formas de interpretar la experiencia individual de cada participante constituyendo hacer parte de la realidad” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, p.712).

Selección de Participantes

Las entrevistas fueron dirigidas a los tres líderes de Casa Pueblo, al fundador del programa de Música de Casa Pueblo, a una ex voluntaria, a un padre y a una exalumna. El participante principal fue el maestro de música el Prof. Hernando Dorvillier de mayor trayectoria de Casa Pueblo y director del programa de. Fue prioritario entrevistar al maestro de música para poder tener un conocimiento de cómo son los procesos de enseñanza en el aula mediante la idea de su fundador. A su vez, se entrevistó a su director para entender la filosofía de enseñanza y su integración con Casa Pueblo, con el propósito de comprender la Sostenibilidad Cultural-Educativa. Asimismo, entrevistar a los fundadores de Casa Pueblo ayudó a obtener una información amplia sobre su gran compromiso con la educación musical desde otra visión.

Fuentes de Datos

Se utilizaron las transcripciones de entrevistas como recursos de fuente primaria para conocer al detalle el programa de música de Casa Pueblo. Como fuente secundaria se utilizaron libros relacionados a Casa Pueblo, artículos que enfatizaron la música comunitaria en los idiomas de inglés y español, con el propósito de obtener un amplio entendimiento del tema mencionado. También, se auscultaron algunos

modelos internacionales basados en la música comunitaria y la sostenibilidad cultural educativa.

Instrumentos de Investigación

El instrumento que se utilizó como fuente primaria para dar énfasis al estudio cualitativo fue la entrevista. Se formularon preguntas guías con el tema del programa de música comunitaria de Casa Pueblo y la experiencia de los participantes, en búsqueda del bienestar social y su solidaridad con las marchas de conciencia ambiental de Casa Pueblo.

Validación

Los instrumentos de investigación fueron validados por expertos en relación con el campo utilizado. El etnomusicólogo Jaime Bofill verificó que las preguntas investigativas fueran coherentes con el campo investigativo relacionado al estudio de etnomusicología. Por otro lado, Doris Pizarro, Trabajadora Social Comunitaria, verificó la estructura con relación a todo lo concerniente al tema de lo comunitario. Ambos analizaron la congruencia de la redacción del tema investigado.

Procedimiento

Se comenzó un proceso de ubicación del sector que se ha de estudiar. Primero, se coordinó con el fundador del Programa de Música los días que ha de laborar en el Programa para coordinar las horas de visita. De igual manera, se realizó el mismo proceso con los líderes de Casa Pueblo. Una vez verificado los días, se comenzaron las observaciones en los salones de clases y en la comunidad, las cuales sirvieron como un preámbulo del estudio. Luego, se iniciaron las entrevistas al

fundador de la escuela comunitaria de música y a los líderes para la recolección de los datos de los fundadores de Casa Pueblo.

Se documentaron detalles sobre el Programa de Música de Casa Pueblo.

Como parte del trabajo, el investigador se involucró en las actividades de educación musical y la sostenibilidad cultural. Las entrevistas fueron dirigidas a los tres líderes de Casa Pueblo, al fundador del programa de Música de Casa Pueblo, a una exvoluntaria, un padre y un estudiante. Luego, una vez recolectado los datos se comenzó a realizar las transcripciones de las entrevista. Por último, se constataron las preguntas de investigación, comparando los hallazgos y análisis encontrados.

Consideraciones Éticas

Con el propósito de que el investigador utilizara las medidas necesarias en la recolección de datos, se les informó a los entrevistados, mediante cartas de consentimientos, el procedimiento de las entrevistas. Se les notificó a las personas participantes como padres y estudiantes que, sus nombres estarían en estricta confidencialidad. Para cumplir con dicho procedimiento, se utilizaron seudónimos tales como Padre B y Exalumna. Asimismo, el investigador tomó el curso de protección de los seres humanos. Además, se mantuvieron las normas necesarias para hacer este tipo de investigación. Finalmente, el trabajo fue redactado acorde con las reglas del manual de 6ta edición de la Asociación Psicológica de las Américas (APA).

Capítulo IV

Resultados y Análisis

Introducción

En la siguiente sección se mostrará el proceso realizado para contestar las preguntas de investigación y se analizarán las facetas que un maestro de música comunitaria atraviesa para llegar a su objetivo. Con el propósito de entender a la escuela de música comunitaria de Casa Pueblo y conocer a la comunidad, se llevaron a cabo siete entrevistas de preguntas abiertas a diversos individuos que se relacionan con esta organización. Por lo tanto, se entrevistaron a las personas indicadas para un mejor entendimiento del proceso educativo, mediante la educación musical comunitaria y la Sostenibilidad Cultural Educativa. Las preguntas fueron diseñadas en base a la información obtenida de la revisión de literatura y documentos, como libros relacionados a Casa Pueblo, utilizando los recursos para adquirir la mayor información y lograr argumentos concretos. A su vez, se identificó como se asemejan los conceptos de Música Comunitaria, *Musicking*, sostenibilidad educativa cultural musical y la autogestión en la Escuela Comunitaria de Música de Casa Pueblo. A continuación, se describen los participantes del estudio.

Participantes

Los participantes de este estudio fueron siete miembros de la comunidad de la Escuela Comunitaria de Música de Casa Pueblo. Se entrevistaron a personas que han recibido de alguna manera las enseñanzas de Casa Pueblo, mediante la educación musical y sostenibilidad cultural. Los participantes, reconocidos públicamente, estarán representados por sus nombres, los cuales son: Prof. Hernando Dorvillier

(Maestro, Fundador de la Escuela Comunitaria de Música y miembro voluntario activo de Casa Pueblo); Noelia Cruz (Artista interdisciplinaria y ex- voluntaria de Casa Pueblo); Dr. Arturo Massol Deyá (miembro y voluntario de Casa Pueblo); Alexis Massol González (Miembro Fundador y voluntario activo de Casa Pueblo); y Tinti Deyá (Miembro Fundador y voluntaria activa de Casa Pueblo). Mientras que los dos participantes restantes serán representados por Exalumna y Padre B. La siguiente tabla muestra la información mencionada.

Tabla 1

Esquema de identificación de los participantes

Nombre	Ocupación
Hernando J.Dorvillier	Director, maestro de Música de la Escuela Comunitaria de Música de Casa Pueblo.
Noelia Cruz	Artista interdisciplinaria y ex- miembro voluntaria de Casa Pueblo y exmiembro de Radio Casa Pueblo
Arturo Massol Deyá	Profesor del Departamento de Biología del UPR- Mayagüez y miembro Activo de Casa Pueblo.
Alexis Massol González	Miembro Fundador y Voluntario de Casa Pueblo.
Tinti Deyá	Miembro Fundadora y Voluntaria de Casa Pueblo.
Exalumna.	Ex - Estudiante de Casa Pueblo. Estudiante universitaria de música.
Padre B.	Empleado de empresa privada y padre de estudiante de Casa Pueblo.

Presentación de los Hallazgos y Análisis

Los hallazgos presentados en esta sección fueron obtenidos mediante entrevistas de preguntas abiertas. Todo hallazgo y análisis tiene como objetivo que el lector comprenda las diferentes facetas que demuestra tener un maestro de música comunitario. El lector tendrá la experiencia de conocer a mayor profundidad sobre

este proceso. El trabajo abarca información variada para responder al entorno social en el cual un maestro de música comunitaria puede estar expuesto. El maestro de música comunitario es un concepto que está adherido a la situación cotidiana que esté atravesando la comunidad en la cual trabaja. En este caso, es un proceso que nace y se transforma desde la autogestión comunitaria.

Filosofía del Maestro de Música y la Sostenibilidad Cultural

El Prof. Dorvillier nos describe su filosofía educativa de la siguiente manera:

Fue el 16 de abril del 2006 que se fundó la Escuela Comunitaria de Música de Casa Pueblo. Ha sido mucho el cambio y evolución, parte de esto es como uno sabe interpretar lo que ocurre en el momento y como uno aprende de esos errores. Yo, utilicé mucho mi proceso estudiando guitarra, yo lo hice como un paralelismo para aprender a ser maestro. Buscamos que cada clase sea personalizada” (Comunicación personal, 14 de marzo 2020).

Aquí podemos entender como el Prof. Dorvillier ha desarrollado su filosofía educativa musical. También, demuestra esa parte cotidiana de la enseñanza. Asimismo, explica ciertas situaciones que lo han llevado a identificarse como maestro comunitario. Además, comparte una estrategia que utiliza para manejar sus clases de la siguiente manera:

Como maestros es “No limitarte como estudiante, ¡Nunca! Pero poder ser ágiles para ver cuál es tu camino y puedas maximizar”. Tampoco, es decir ¡tú no sirves para guitarrista clásico! No hay un estigma. Es no tener un patrón de que voy a aprender lo mismo. Estar abierto a ver hacia donde lo podemos guiar.

Obviamente, viendo la señal de cada estudiante. Yo he identificado que ocurre un

despertar en los estudiantes. Entonces según van despertando vamos viendo.

(Prof. Dorvillier, comunicación personal, 14 de marzo 2020)

Una experiencia que él compartió fue una situación que se ve frecuentemente y como él aplica la motivación para que nada le afecte en su desempeño en la clase. Según Dorvillier (2020), el maestro se hace empático con la situación de cada estudiante. Él lo explica de la siguiente manera:

Vienen muchos niños que están en 7 cosas en la escuela. Están en 8 en la iglesia, en 9 en la casa y en su comunidad, entonces que uno puede hacer. Llegan aquí: “¡No Practique míster!” Y Yo: “¡olvídate! vamos a tener la experiencia” Vamos a tocar. Este y la idea es como tú puedes encontrar tu hueco. Tú sabes que tú puedas llenar tu hueco. (Prof. Dorvillier, comunicación personal, 14 de marzo 2020)

Una de las enseñanzas como maestro de música comunitario que se destaca en su labor, según Higgins (2013), es que el músico comunitario está abierto y preparado para trabajar con el estudiante una experiencia significativa. Este aspecto se puede ver aplicado cuando el Prof. Dorvillier (2020) explica lo siguiente:

Si tal vez algún día dice: “Lo que pasa es que yo quiero estudiar música” pues vamos a trabajar allá. Ahora yo te voy a exigir que des tu máximo pero que la educación musical pueda tener una diversidad tan amplia. De venir aquí y pasarla bien con todas tus amistades. Hasta pensar que esto pueda ser una carrera para ti, que no se limite en ese componente. “lo que nos ha tocado es motivar a los estudiantes a que sigan sus sueños” “en ayudarlo en lo que

uno pueda a que hay sueños y que pueden ser realizables. (Comunicación personal, 14 de marzo 2020)

De igual manera, el Prof. Hernando (2020) nos explica sobre la selección del repertorio en el currículo:

El estudiante debe ser parte de ese repertorio, por ejemplo: Yo quiero que toque una pieza clásica digamos. Un estudio de Carcassi, yo te lo voy a decir, pero también te pregunto: ¿Qué tú quieres tocar? Y tú me vas a decir: “La de Bad Bunny que me gusta” Y yo: “Ok, está bien” te la puedo enseñar y te enseño a tocar esta partecita, pero tú me das a cambio”. Entonces que pueda ocurrir ese trato. Dónde la música tenga pertinencia para ti, pero como maestro y como guía, quiero ver cómo te motivo, como te llevo hasta el más alto nivel”. Ha sido algo de la marcha, de ir viendo y de vivir la experiencia. Que no sea quede el aspecto académico nos nuble el vivir realmente porque la vida se práctica actualmente y está moviéndose. (Comunicación personal, 14 de marzo 2020)

Con la respuesta del Prof. Hernando Dorvillier, se puede entender cuando Campbell (2018) menciona que un maestro de música tiene más éxito cuando trabajan con la sensibilidad hacia los estudiantes, sus familias, maestros y la escuela. La educación musical comunitaria es una opción para expandir la enseñanza al entendimiento del crisol que hay entre las comunidades y las diferentes maneras de ir más allá de los patrones establecidos por la escuela. De la misma manera, se asemeja a los pensamientos de Jorgensen (2003) cuando menciona que no todo debe ser estandarizado, no debe ser reducido a una fórmula, proceso o método institucional.

Música Comunitaria

El Prof. Hernando Dorvillier presentó cómo comenzó su interés por crear la escuela, entendiendo desde la autogestión comunitaria. Según Massol (2019), el concepto de autogestión comunitaria se define en ser una gestión que surge de las personas, organizando grupos para sobrellevar las cosas que les rodean y afectan superarlas. El Prof. Dorvillier en su balcón en Adjuntas, observó el interés de varios niños en su vecindario en tomar clases de música. Viendo que no se podía enseñar más en su casa debido a que no era un sitio adecuado, la madre de Hernando, y la administración de Casa Pueblo, realizaron el proceso de comenzar a dar clases de música en Casa Pueblo; comenzando con la guitarra. Al principio, se realizó una convocatoria el 16 de abril del 2006 con la Sra. Tinti Deyá (voluntaria activa y fundadora de Casa Pueblo), a la cual asistieron tres estudiantes. Para Hernando, esto fue un buen inicio para su desarrollo como maestro comunitario, aunque en un principio pensó en aplicar los estudios de Carcassi, Sor, Tárrega y Villalobos. Fueron estrategias que cambiaron con el tiempo. Según Dorvillier (2020), “es un proceso que se va dando según la necesidad y según la madurez se va dando” (Comunicación personal, 14 de marzo 2020). Asimismo, nos explica parte de ese proceso de crecimiento de un maestro comunitario.

Ellos vinieron aquí, pues yo voy a poner en práctica todo lo que he aprendido y de aquí voy a sacar los mejores guitarristas, ese era mi reto en ese momento en Adjuntas. Básicamente ese fue el propósito inicial. No pensé en hacer una escuela de música de momento. Simplemente voy a dar clases. Tenía muchos planes en la mente, estas muchas cosas que quería hacer. Estaba indeciso como uno dice pues estaba este viviendo un día a la vez. Y se da la

oportunidad de dar clases, ¡bueno, contra que bueno! ¡vamos a ver que hacemos! Y poco a poco iba creciendo en mí ese anhelo de poder hacer algo especialmente con la población que tenía. (Prof. Dorvillier, comunicación personal, 14 de marzo 2020)

De igual manera, se puede observar que, el ser parte desde muy joven de Casa Pueblo muestra que la educación mediante la autogestión comunitaria propicia la unión colectiva en la comunidad. De cierta manera, esto influye intrínsecamente en la filosofía de la Escuela Comunitaria de Música de Casa Pueblo. Por ejemplo, El Prof. Hernando Dorvillier, desde la edad de 9 a 10 años, ha estado consciente de las necesidades de su comunidad y ha ayudado en todo lo que ha podido para ver su comunidad progresar. Él ha aprendido mucho de esa autogestión que Casa Pueblo por años ha estado desarrollando en Adjuntas, Puerto Rico. Esto es uno de los aspectos del aprendizaje significativo que, según el Prof. Hernando Dorvillier (2020), “es algo que simplemente lo aprendes y lo pones en práctica” (comunicación personal, 14 de marzo de 2020). Asimismo, menciona que Casa Pueblo y la Escuela de Música Comunitaria tienen características similares que se reflejan de la siguiente manera:

Tiene una historia a veces parecida. En el primer semestre se fueron todos los estudiantes básicamente. Ahí cambiamos la metodología. Parecido a Casa Pueblo, la primera marcha fue un fracaso. Entonces empecé a ver que tienen muchas cosas en común, pero me di cuenta de que el hilo de educación o el proceso que ocurre en cada uno de los proyectos es bien parecido. Claro, hay diferentes instrumentos con

diferentes timbres y esa es la cualidad. cuando se unen como dice es “una música natural cónsona o agradable” y creo que algo así ocurre acá. (Entrevista Prof. Dorvillier, 14 de marzo 2020)

Los investigadores como Higgins (2012), Veblen (2008), Campbell (2016) y muchos otros, han escrito sobre el tema de la música comunitaria y tienen diferentes perspectivas sobre su definición. Sin embargo, lo que sí se asemeja entre todos los investigadores, es una reacción del contexto social del momento y la misma contiene diferentes maneras de analizarla.

Por ejemplo, Higgins (2013) menciona que un músico comunitario se mueve en y entre diversos escenarios como facilitador en centros artísticos, escuelas, prisiones, centros de salud, lugares de culto, festivales musicales, en las calles y en variedades de contextos comunitarios. Mientras que Veblen (2008) expresa que un tema central en la música comunitaria es la creación activa de música que incluye interpretación, creatividad e improvisación. La música es utilizada con sus diversos géneros musicales y es parte de los eventos culturales y artísticos, vinculados a celebraciones, ceremonias, rituales, juegos, educación y entre otros.

Por último, Campbell y Higgins (2016) estipulan que la música comunitaria se entiende que es distinta porque el enfoque intencional que involucra a los participantes es la creación musical activa y de conocimiento musical fuera de los entornos formales de enseñanza y aprendizaje. Además, quienes llevan a cabo la música comunitaria son músicos calificados que facilitan experiencias inclusivas de creación de música grupal con énfasis en las personas, la participación, el contexto, la igualdad de oportunidades y la diversidad.

Luego de haber llevado a cabo todas las entrevistas, se puede resumir que la ECM tiene su propia visión sobre cómo ejecutar las clases. Se puede entender que la escuela reacciona al contexto social del momento y utiliza la enseñanza individualizada para llegar al interés y necesidad de cada estudiante. En los inicios de la escuela comunitaria de música, el Prof. Hernando Dorvillier fue encontrando los mecanismos para poder impartir su enseñanza en su comunidad (Ver apéndices A).

Sostenibilidad Cultural-Educativa-Musical

La sostenibilidad cultural educativa musical se puede analizar de varias maneras en la Escuela Comunitaria de Música de Casa Pueblo. Examinando desde la práctica del Prof. Hernando, se puede inferir que hay maneras en la que se proyecta esa sostenibilidad cultural educativa musical en la Escuela Comunitaria de Música de Casa Pueblo. Por ejemplo, la ECM es una institución autónoma hoy en día. Sin embargo, las enseñanzas de la autogestión, sostenibilidad y bienestar social siempre han persistido desde sus inicios. Según la UNESCO (2025), la educación para el desarrollo sostenibilidad, explica que se debe habilitar a los educandos de cualquier edad y entorno educativo poder desarrollarse a sí mismo y en la sociedad que vive. Siguiendo la misma línea, el Prof. Dorvillier (2020) indica

¡Sí! Nosotros en esencia creemos que la música es música. Lo mismo podemos tocar un seis, que tocamos música en inglés, música en japonés. No hemos llegado allá pero ya me la están pidiendo la música coreana. Entonces vamos a tener que bregar en ese idioma también. Porque más que nada es poder apreciarlo. No entramos en la lucha por lo menos de la escuela de Casa Pueblo tendrá otra percepción, pero ya nosotros acá en la música no entramos

en el debate este si la música si debe ser así. No queremos entrar en ese debate, porque lo que es nuestro es nuestro. Uno lo reconoce y ya ¡Es nuestro y punto! Es nuestra cultura y se ve como algo normal.” (comunicación personal, 14 de marzo 2020).

Aquí hay un planteamiento que es parte del amplio significado de la música comunitaria. Lo anterior se analiza a raíz de lo verbalizado por el Prof. Dorvillier, “Lo que es nuestro es nuestro” refiriéndose a la música puertorriqueña, pero esta abierto a los diferentes estilos musicales. Según Veblen (2008) explica, los programas de música comunitaria enfatizan características de aprendizaje musicales para el acceso de por vida para todos. Existe un fuerte entendimiento en muchos programas sobre el bienestar social y personal de todos los participantes, el cual es tan necesario como su aprendizaje musical. La música comunitaria constantemente enfatiza el poder de la música para unir a las personas y nutrir a ambos sobre su identidad colectiva. Vemos que no se ignora la música que expresa la identidad cultural. Así lo expresa el Prof. Dorvillier (2020)

Hay estudiantes que son más presto a interpretar mejor este género. Entonces a ellos le damos más herramientas. Tenemos una nena trovadora. Que le encanta y que siempre pide música típica puertorriqueña. ¡Mira, vamos a tocar verde luz en el piano! Es la canción que nos toca ahora. ¡¿ Te gustaría?! De igual manera, lo mismo te tocan una pieza de “Tom Petty” un rock ¡Qué sé yo qué! ¡¿Cómo se llama este grupo ahí?! ¡Coldplay! Y después viene y te toca ahí una bomba un “ Yubá” lo que sea y que podamos apreciar la música en ese contexto (Comunicación personal, 14 de marzo de 2020).

Sin embargo, de manera sublime Hernando describe un aspecto que entrelaza la relación de la sostenibilidad en la Escuela Comunitaria de Música de Casa Pueblo. A pesar de que no enfatiza el tema de la ciencia, si ha tenido una simbiosis con los temas ambientales y culturales de la comunidad. Este argumento coincide con la UNESCO (2015), quien sostiene que la educación con conciencia ambiental es parte del objetivo de la educación hacia el futuro. El Prof. Dorvillier (2020) añade que

los estudiantes aquí nunca le hablo de ciencia y biología básicamente. Pero ellos van al bosque y se fascinan con todo lo que hay. Miran y si vieron las mariposas. Algunos ven el color de las alas porque son artistas. Los científicos ven la metamorfosis, pero acá ven ¡Mira el capullito! ¡Mira la música que hacen las alas! “Cada uno aprecia desde su perspectiva desde su cristal o sus rayos” cada uno aprecia eso ¡que es lo lindo! Lo importante que este en nuestro corazón, la voluntad real (Comunicación personal, 14 de marzo de 2020).

Es importante conocer que las metodologías en la ECM han cambiado desde sus inicios, ya que durante el transcurso de estos 15 años que lleva el programa de música las necesidades y el panorama han cambiado. Por otra parte, el Prof. Dorvillier explica que lo aprendido en Casa Pueblo con los líderes de Casa Pueblo es parte importante de su conocimiento para el crecimiento de la ECM. Una vez más resaltando el respeto que existe en la comunidad y poniendo en práctica la autogestión comunitaria. En dicho proceso, existe una gran simbiosis entre ambos proyectos autogestión comunitaria. El Prof. Dorvillier (2020) explica que su visión y misión es muy similar a la de Casa Pueblo, ya que es una visión colectiva. Ambos están interconectados por los mismos conocimientos, los cuales son llevados al pueblo de Adjuntas, Puerto Rico. Son ejemplos

de perseverancia y de lucha colectiva que nace del pueblo, existiendo una sinergia entre ambos programas. Como nos dice el Prof. Dorvillier (2020) “Que viene alguien de afuera y decir: “¡ah! eso una escuela queda música aquí y tiene placas solares y ciencia”, pero cuando tu vienes a ver todo este entrelazado. (Comunicación personal, 14 de marzo 2020)

Por otro lado, Grant (2016) menciona que los festivales son unos de los aspectos que enfatiza la sostenibilidad. Sin embargo, en Casa Pueblo, no se realiza un simple festival de música, se promueve la educación musical y ambiental en toda la comunidad. Apoyando al seguimiento de festivales culturales en la zona. Creando así eventos que aportan a la unión y educación comunitaria. La Escuela Comunitaria de Música es un escenario de desarrollo sostenible para los estudiantes porque ejecutan y muestran lo aprendido en público. Logrando, el desarrollo sustentable de la comunidad, tal y como Titon (2009) describe el cómo las personas sostienen a las personas y de igual manera la música sustenta a las personas. La personas sostienen la música al desarrollar los eventos culturales y la comunidad se sustenta de la música al ser parte de ella, ya sea apreciando o ejecutando. El Prof. Dorvillier (2020) explicó que tuvo un estudiante que participó en la banda de Casa Pueblo, además de estar en el cuadro de honor de la escuela. De la misma manera, la banda de Casa Pueblo ha participado en diferentes actividades como lo son: la marcha contra el cáncer y las graduaciones de otras escuelas.

De igual manera, la Escuela Comunitaria de Música realiza parrandas navideñas en la comunidad. De igual manera, ha participado en diferentes lugares que se han establecidos proyectos de energía solar, los cuales han sido iniciativas creadas por Casa Pueblo, junto a sus esfuerzos por expandir la energía solar a todo el pueblo de Adjuntas. Aquí se observa la labor colectiva entre ambos programas. Estas experiencias exponen a

sus estudiantes a cuidar de la comunidad, la naturaleza y de su patria. Por ejemplo, la escuela ha visitado al Bosque e igualmente, los estudiantes aprecian las diferentes perspectivas y colaboran de manera conjunta con el Bosque Escuela. Aquí, el Prof. Dorvillier menciona, desde la perspectiva de un maestro de música, el valor estético del ambiente cuando los niños tienen la experiencia en el bosque. Esto se ve reflejado cuando verbalizó “También, desde nuestro punto de vista como artista como tú ves la vida y como tú la amas por simplemente por su valor artístico, estético. Desde ese punto de vista (Prof. Dorvillier, comunicación personal, 14 de marzo 2020).

Por otro lado, estudiantes y padres de estudiantes son parte de esa experiencia. Algunos de ellos explicaron cómo se promueve esa exposición y su experiencia. Una exalumna indicó

Sí, siempre que Casa Pueblo tiene actividades con la banda llaman al Prof. Hernando para que busque algunos estudiantes. Algún maestro o alguien que toque en sus actividades. Cuando a veces hacían actividades en los bosques o en algo que dirigiera Casa Pueblo, él siempre nos llamaba. En la banda toque e individual. Toqué en la inauguración del cine solar una canción puertorriqueña. (Exalumna, comunicación personal, 4 de abril 2020)

De igual manera, los padres observan cómo eso se va proyectando en el camino. Como indicó el Padre B sobre su experiencia con su hijo

En Casa Pueblo ellos los exponen le brindan mucha confianza hacen unos compartir en base a lo que el niño vaya desarrollándose. Los exponen hacer como unos “talent shows” Y eso va creando confianza en el niño en su desarrollo”. En lo que es en las bandas y en las clases. En Casa pueblo tienen

algo interesante y es que si tienen que ir a una escuela a tocar una canción pues quieren una batucada pues ellos van y si tiene que ir a una graduación ellos van. Entonces los exponen en distintos escenarios. Creo que por eso es por lo que pienso que a él le gusta más o se disfruta mucho más. (Padre B, comunicación personal, 8 de abril del 2020)

La ECM es uno de los tantos proyectos que comenzó en Casa Pueblo, pero que hoy es autónoma y se encuentra bajo la dirección del Prof. Hernando Dorvillier. Éste ha sido parte del proceso de autogestión comunitaria que tuvo sus cimientos con el esfuerzo colectivo de la comunidad y del apoyo de Alexis Massol y Tinti Deyá. Todos ellos han sido parte de ese proceso de autogestión que prevalece hoy en día. Asimismo, Alexis Massol (2020) nos dilucida su perspectiva sobre la importancia del elemento musical para la sustentabilidad cultural en la comunidad. Lo mencionado anteriormente se ve expresado en la siguiente cita

Bueno, nosotros hemos desarrollado la sustentabilidad económica, Alexis Massol nos explica que la parte espiritual de “Casa Pueblo” se fundamenta en la música. Alexis Massol nos dice que el sentimiento, el sonido del canto de las aves, el sonido del río, montañas y viento son parte que se recogen a través de las notas musicales. Alexis Massol nos dice: “los músicos las arreglan las componen y hacen la melodía. La música nos enriquece. Todo el tiempo la tenemos viva” (Alexis Massol González, comunicación personal, 7 de abril del 2020).

Siempre ha estado presente la música, pero además del sentido de naturaleza y espiritualidad que menciona Alexis Massol (2020), también indica que la misma es

parte del proceso educativo y del desarrollo sostenible emocional. Añadió que “vamos a hacer una actividad, la música no es un relleno para que vengan gente, es que la música es parte del desarrollo sostenible emocional y transmitir lo que hacemos” (Alexis Massol González, comunicación personal, 7 de abril del 2020).

De igual manera, se puede observar en Casa Pueblo la importancia de la música para la sustentabilidad. Como modo de buscar de diferentes perspectivas para reforzar la idea de la unión que existe en la comunidad y la sostenibilidad cultural educativa musical, Noelia Cruz, explicó como ex- voluntaria, la manera en que se ha podido lograr.

Para Don Alexis no existen divisiones entre la ciencia, humanidades, ingeniería, la política y la sostenibilidad ambiental. Para él todo esta totalmente unido. Eso fue lo más que me acercó ha su proyecto comunitario porque yo también soy artista interdisciplinario y también tuve muchas inclinaciones, por los estudios ambientales y la sostenibilidad. Don Alexis siempre enfatiza que todo está adaptado. Uno como músico sabe que existe la ciencia en la música, pero quizás un científico matemático totalmente no conoce la ciencia en la música y Don Alexis la reconoce (Noelia Cruz, comunicación personal, 1 de abril del 2020).

De igual manera, entendemos que la música en Casa Pueblo desde sus cimientos ha sido una pieza destacada para el crecimiento de su mensaje. La artista expresó su experiencia como músico desde la perspectiva de ejecutante. Explicó un evento que afectó en gran parte la siembra de café en Adjuntas y cómo la música formó parte de uno de los elementos para combatir la plaga llamada “Broca” que afectó el café.

“Fue un proyecto muy bonito” (Noelia Cruz, comunicación personal, 1 de abril del 2020). Noelia Cruz, nos menciona, que siempre hubo un clima de trabajo colectivo, siendo la música un aspecto de ofrenda para honrar a los trabajadores y caficultores que estaban resolviendo el problema de la plaga del Café. Además, describió a Alexis Massol como una persona que siempre está a favor de que la música ha sido un elemento esencial en Casa Pueblo.

Por otro lado, la experiencia del lado del ejecutante muestra cómo esta comunidad siempre ha tenido como un elemento primordial las Bellas Artes y, en este caso la música. Se aprecia de igual manera que todo está holísticamente conectado, elemento que da inicio a una comunidad que es sostenible. Según Massol (2018), las personas que voluntariamente aportan, que vienen de otros lugares, municipios y países, hacen que Casa Pueblo sea una comunidad fluida, dinámica y adaptativa. Por eso, Casa Pueblo y sus distintos proyectos logran tener éxito, abriendo siempre el espacio a nuevas alternativas para la salud, ambiente, educación y economía.

Sostenibilidad y educación. La sostenibilidad contempla varias vertientes desde la conciencia ambiental y la necesidad del empoderamiento educativo con vías en desarrollo hacia el futuro del país. La UNESCO (2019) explica que el cuarto objetivo del desarrollo sostenible es la educación. Los educadores y formadores se desarrollan en potentes agentes de cambio social, ayudando al desarrollo sostenible. La visión del desarrollo sostenible, según esta organización, es comenzar con empoderar a las personas a que cambien su manera de pensar y se trabaje hacia el futuro. La meta es que el 2030 haya a nivel global una educación inclusiva, equitativa y calidad. La ECM desde sus

inicios en 2006, ha desarrollado los principios inclusión, equidad y calidad. Siendo una escuela completamente abierta a su comunidad. Por ende, para ser sostenible, se debe ser consciente de las dimensiones sociales, medioambientales y economía de desarrollo humano, partiendo de que la educación puede y debe contribuir a un desarrollo sostenible mundial.

Escuela Comunitaria de Música de Casa Pueblo

Por último, el Dr. Massol Deyá explicó la colaboración de la escuela de música a la comunidad. Hernando y la escuela en ciertos momentos han colaborado con la Escuela Bosque como muestra de ese compromiso social de trabajar en conjunto. Hernando fue un joven que estuvo desde pequeño aprendiendo sobre la labor de Casa Pueblo. “Al igual que muchos, ha logrado con lo aprendido llevarlo a la escuela, pero desde su perspectiva, sin tener que Casa Pueblo intervenir en su trabajo social” (Massol, comunicación personal, 24 de marzo del 2020). Como explicó Alexis Massol (2019), la ECM es uno de los proyectos de sustentabilidad cultural que participa en las actividades y eventos que nutren la vida cultural de Adjuntas y otros pueblos limítrofes.

Maestro de Música Comunitaria

El maestro comunitario es una agente de cambio que, además de ser músico, muestra el interés por generar el bienestar social en la comunidad para la cual trabaja. Según el Prof. Dorvillier (2020),

Se ha podido ver que el clima de diálogo y respeto entre el Prof. Dorvillier y Casa Pueblo. Siempre ha estado presente. Esto también ayuda a que los estudiantes, padres y maestros vea que existe una comunidad unidad.

Algunos padres se quedan en la clase viendo a sus hijos y otros van a Casa Pueblo, por ejemplo: el cine solar. Creando ese cambio social para un mejor bienestar en la comunidad. El esfuerzo del maestro de música comunitario es que cada estudiante se lleve una buena impresión. La relación entre ambos programas el Prof. Dorvillier nos dice: “Casa Pueblo nunca me ha dicho ¡tiene que hacer esto así! Digo me surgieren y a veces me dicen: “Mira nos gustaría hacer esto y esto otro” Yo también les digo: ¡no quiero que sea así! Y esta ese respeto. Por sobre todas las cosas. Y eso ha sido tan importante de mi hacia ellos y de ellos a mí. En el proceso diario día a día” (Dorvillier, comunicación personal, 14 de marzo 2020).

De igual modo, se observa que estos aspecto que lo motivaron a continuar con la labor en su comunidad hasta siguen funcionando, ya que han cumplido 15 años desde que se estableció. El Prof. Dorvillier (2020) menciona que su primera experiencia no fue satisfactoria, porque no tenía las herramientas pedagógicas e instrumentales para manejar una escuela en ese momento. Sin embargo, el programa se ha prestado para el bienestar social y la contribución a la comunidad. El mismo indica que una de las técnicas que utiliza la aprendió de la filosofía Montessori, utilizando preguntas como, por ejemplo: “¿Con qué instrumento quieres trabajar? ¿Qué te gusta? ¿Qué canciones quieres ver?; Haz una lista de canciones, ¡vamos a hacer algo!” (Dorvillier, comunicación personal, 14 de marzo 2020).

También, se puede indicar que en la música comunitaria, los maestros son más experimentados, como lo es el Prof. Dorvillier. Según Higgins (2013) los músicos comunitarios crean ambientes de confianza y respeto, creando un clima que

no exista superioridad entre maestro y estudiante, pero estableciendo los límites desde un principio. Por ende, la visión del Prof. Dorvillier va más allá de crear músicos, sino que la idea es mantener un clima de felicidad y de bienestar social. Son seres humanos que quieren ser músicos y vivir la experiencia musical. El mismo apoya a que “los estudiantes aquí no son clientes” (Dorvillier, comunicación personal, 14 de marzo 2020). Este es un punto clave sobre su interés de estar conectando lo más humanamente posible con la comunidad para que la motivación de sus estudiantes continúe. Este principio aplica a los pensamientos de Campbell (2018) cuando menciona las necesidades en su comunidad con el propósito de estar abierto a la experiencia en las clases. Además, Dorvillier (2020) añade que “me siento más así un músico que se preocupa por las necesidades de su comunidad que un maestro de música. Si tengo que sacrificar la calidad de educación musical porque la sociedad este feliz ya lo he hecho” (Dorvillier, comunicación personal, 14 de marzo 2020).

Como maestro de música comunitario, Dorvillier (2020) ha tenido que tomar la ruta de lo cotidiano para así estar más conectado con su comunidad. Así como el maestro afirmó “sí, la experiencia organizativa es más improvisada para adaptarse a su comunidad”(Dorvillier, comunicación personal, 14 de marzo 2020). Hernando (2020) es un profesor de música que busca la manera de motivar al estudiante a que se sienta en su casa y fomenta el bienestar social con sus estudiantes, maestros y padres. Además, aplica lo aprendido sobre la autogestión utilizando la música como manera sustentable, educativa y cultural. Explicó que una de las situaciones que siempre le ha preocupado es cómo algunos maestros actúan cuando el estudiante

confía en ti como maestro de música. Los maestros deben pensar que tiene la oportunidad de cambiar una vida, que parte de ellos depende que en unos años ese estudiante ande por buenos o malos pasos. Como maestro de música comunitaria, se debe estar abierto a trabajar con diferentes escenarios que buscan una unión en la comunidad. De igual forma, deben estar en contacto con las personas mostrando el interés de ayudarlas de acuerdo a sus necesidades. Es una interacción que va creando más unión en la comunidad y bienestar social.

Todos los estudiantes son libres de decidir qué van a estudiar, pero el Prof. Dorvillier (2020) mencionó que, “aunque no se dediquen a la música se van con esa experiencia de entender la música, los instrumento, la disciplina y el trabajo conjunto, aplicando la autogestión comunitaria con la unión entre padres, estudiante, maestros y la comunidad”(Dorvillier, comunicación personal, 14 de marzo 2020). Además, concluyó que cuando la escuela comenzó, él trabajaba como voluntario y cada uno de la comunidad fue aportando hasta llegar hacer lo que son ahora, una escuela de música para el pueblo. Como mencionó el Prof. Hernando Dorvillier, “uno pone la herramienta y eventualmente se da lo que tenga que darse” (Dorvillier, comunicación personal, 14 de marzo 2020).

Bienestar Social

Para apoyar la visión de cómo utilizar la educación musical en la búsqueda del bienestar social, hay que observarlo en los que reciben ese mensaje como estudiantes y padres de estudiantes. El padre y la estudiante mostraron en gran medida la importancia que ha tenido el ser parte de la escuela comunitaria, desde la perspectiva del desarrollo social y académico. Por ejemplo, el Padre B indicó su experiencia con su hijo, el cual,

antes de entrar a la escuela comunitaria de música no era un niño muy sociable. Sin embargo, al comenzar a estudiar en la escuela comunitaria de música ha logrado desenvolverse con los demás, ha podido ser sociable y desempeñarse mejor en las tareas de la escuela. Otro aspecto que mencionó el padre fue la idea de exponer a los estudiantes a diferentes actividades extracurriculares, como los distintos eventos en que la ECM ha participado. Lograr estos objetivos ayuda a los participantes a aprender a colaborar en conjunto con sus compañeros y conocerse.

De igual manera, la Exalumna, añadió que las clases individuales siempre fueron su motivación para seguir aprendiendo música. El apoyo que recibió de su maestro cuando observó que la música era su pasión, la encaminó para lograr entrar a la universidad en música. La Exalumna explicó que su experiencia fue muy gratificante ya que la manera de dar las clases era personalizada. Indicó que, “ellos se centran más en el estudiante más allá de sacar una música perfecta”, “que puedan ser mejores seres humanos en la sociedad y eso siempre me ha encantado y lo he admirado” (Exalumna, comunicación personal, 4 de abril del 2020).

Por otro lado, el Padre B explicó que la ECM ha sido de cierta manera responsable para el desarrollo de su hijo, debido a que no era muy sociable antes de que entrara al programa de música de Casa Pueblo. Mencionó estar agradecido por la ayuda que le han dado a su hijo en poder ser un estudiante destacado. Asimismo, mencionó que también la idea de exponer a los estudiantes en diferentes escenarios ayuda a que todos se desenvuelvan más y se motiven a seguir creando esa pasión por la música, desarrollando liderazgo y respeto entre sus compañeros (Padre B, comunicación personal, 8 de abril 2020).

Cabe destacar, que las prácticas de un maestro comunitario es conectar con la escuela y el vecindario. Eso se puede observar en Casa Pueblo y su escuela de música con todas las labores conjuntas que realizan para el bienestar social de su comunidad. El Prof. Dorvillier (2020) está consciente de que ellos hacen lo mejor para que cada estudiante llegue a su máximo potencial, por lo que no hay excusas de no querer llegar a ser nada. Si el estudiante busca desarrollarse desde otras perspectivas que existen y otros lugares, también trabajan para eso. Es decir, cada estudiante es libre de escoger otros lugares. Por otro lado, en la escuela existen maestros especialistas en su instrumento preparados para educar. Además, no existen límites para los estudiantes, pues se trata de ofrecer la enseñanza en todos los instrumentos. De igual manera, la escuela no tiene límite de edades debido a que se busca que, aunque sea de oyente pueda tener esa experiencia musical. Finalmente, los padres también están presentes en las clases.

En cuanto a las edades, el Prof. Dorvillier (2020) explicó que cuando son muy pequeños, lo que hacen es que los padres visitan la escuela para que el niño escuche los instrumentos y tenga la experiencia auditiva con el propósito de que poco a poco se familiarice con los instrumentos. También, expresó que ha tenido estudiantes de 70 y 80 años. Esto permite la enseñanza individualizada, ya que cada uno tiene sus metas e intereses de aprender a tocar un instrumento y van estudiando cada uno a su nivel. Por lo tanto, se establece un currículo personalizado, ya que cada uno busca un objetivo distinto.

También, el Prof. Dorvillier (2020) compartió parte de su experiencia personal que lo motivó a seguir ese camino del bienestar social desde lado del Maestro de

Música. Indicó que utiliza la llamada “libreta mágica” que contiene unas canciones fáciles para cualquier persona que quiera aprender a tocar música. La misma es una manera que tiene la persona para sentir que está produciendo música. Fue una experiencia que tuvo cuando pequeño y partiendo de esa práctica, desarrolló la “libreta mágica” que contiene canciones tales como: “Noche de Paz” “Cumpleaños Feliz” y canciones creadas por el mismo para el piano. Esto ayuda a crear una motivación en los estudiantes, especialmente la población de niños.

Por otra parte, la Exalumna explicó desde su punto de vista cómo fue el haber tomado las clases. Expresó que cuando el Prof. Dorvillier fue su maestro y mentor, el buscaba becas, los retaba a practicar y los motivaba. También, le buscaba oportunidades y cómo exponerlos a actividades extracurriculares para que siempre estuvieran en contacto con la comunidad, ya fuera con la banda de Casa Pueblo o a nivel individual. Mencionó que cuando el Prof. Dorvillier observa que el estudiante estaba en serio con la música y que quería seguir estudiando música, entonces le reforzaba los elementos de la teoría y ejecución instrumental (Exalumna, comunicación personal, 4 de abril del 2020)

Por otra lado, el Padre B expresó que lo que observó en su hijo fue que logró desarrollar la parte de la socialización. De ser un niño tímido se transformó a ser un joven optimista, alegre y expresivo. El Padre B indicó que exponerlos a actividades musicales, ha sido la herramienta para que su hijo logre desarrollarse como un individuo sociable. Asimismo, su hijo desarrolló disciplina y facilitó que fuera aceptado en la Escuela Libre de Música de su comunidad. Cabe destacar que actualmente, el Padre B tiene una excelente comunicación con su hijo gracias a la

Escuela Comunitaria de Música de Casa Pueblo (Padre B, comunicación, 8 de abril 2020). Por lo tanto, lo expuesto anteriormente es un ejemplo de cambio social mediante la educación musical.

Por último, se encuentra el bienestar social observado en los padres, estudiantes y la comunidad, el cual se comparte mediante la educación musical. El mismo es un desarrollo sostenible emocional y social. Casa Pueblo y ECM son dos programas que se han preocupado en fomentar la educación para el bien común. Cabe destacar que la música ha sido esa herramienta que se utiliza para el lograr el bienestar social en la comunidad, mediante las actividades extracurriculares, la integración de los ciudadanos en la actividades y la simbiosis que existe entre ambos programas. Ante esto, la UNESCO (2015) explica que los educadores deben de ir más allá del sector formal, ya que los mismos son quienes ofrecen las oportunidades de aprendizajes en centros comunitarios, organizaciones religiosas, centros de formación técnica y profesional, programas de alfabetización, asociaciones de voluntarios, grupos juveniles, programas deportivos y artísticos. Y dichas oportunidades de aprendizaje son importantes para el desarrollo y el bienestar de los individuos y las comunidades.

Por ende, en el Caso de la ECM podemos ver reflejado el bienestar social desde la implementación de la educación musical en la comunidad de Adjuntas, Puerto Rico. El mismo, se puede observar mediante las expresiones del Padre B, quien relató cómo la ECM ayudó a su hijo a pasar de ser un niño poco social a ser un joven carismático, expresivo y social. De igual manera, se refleja en las expresiones de la Exalumna sobre cómo fue motivada a seguir estudiando música gracias a la

ECM; institución que se enfocó en brindarle las herramientas necesarias para que fuera aceptada en el programa de música de la Universidad. Incluso, se puede observar en la solidaridad hacia las necesidades de su comunidad, como lo es la conciencia ambiental que se lleva a cabo en Casa Pueblo.

Musicking

Este concepto es parte esencial en los proyectos comunitarios porque implica llevar a cabo una ejecución que muestre una colaboración colectiva. Casa Pueblo y la ECM han demostrado que eso existe en su comunidad. El Padre B mencionó que,

Para sacarlos de Casa Pueblo ¡uno pasa trabajo! Pero si entiendo que se desarrolla una dinámica distinta. Tanto como los estudiantes como los mismos padres. Ellos por lo regular hacen dos presentaciones al año y en esas presentaciones nos hacen participe de esas presentaciones. Como padre, por ejemplo: algo tan sencillo pues “a ti te toca traer los *sandwichitos* por decirte algo que se ve que no tenga tanto significado. Sin embargo, yo difiero creo que si tiene mucho significado porque cuando tu envuelves a los padres crea un sentido de pertenencia de lo que es la escuela y ves esa dinámica entre unos a los otros. No es el compartir del nene o el compartir de Casa Pueblo. Significa que los nenes cantan y tocan. Hacen sus presentaciones. Al final es un compartir entre padres, estudiantes y maestros. Es una dinámica bien interesante y cuando vienes a darte cuenta, lo que sea desarrollado es un sentido de pertenencia integrar tanto como padre, estudiante y maestros” (Padre B, comunicación personal, 8 de abril del 2020).

El concepto de Christopher Small (2011) de “*musicking*” se puede observar en la escuela de música de Casa Pueblo. Small (2011) expuso que todo es parte del significado del evento de la naturaleza musical. Esto ocurre, en Casa Pueblo cuando los padres, maestros, estudiantes y vecinos de la comunidad son parte de la plenitud de que se lleven a cabo las actividades de la escuela comunitaria de música y las colaboraciones que hacen a los eventos, fuera o dentro de la comunidad. Mostrando así, que no se deben diferenciar los artistas y los participantes del evento, dejando atrás la valorización hegemónica de la música y los involucrados. Esta idea conecta con lo que sugiere Campbell (2018) sobre la noción de que la música es parte de todas las personas en cada sociedad debido a que todos cantan, bailan, tocan y escuchan. Es por esto, que la participación musical ha sido una calidad vital de la condición mundial.

Casa Pueblo y Movimientos Eco-Ambientales

En esta parte veremos varias perspectivas que permiten tener una visión más amplia del contexto social en el que el maestro de música ha trabajado y cómo de cierta manera busca comprender el entorno que lo rodea. Es substancial entender que la música siempre es un elemento musical que ha trascendido desde sus inicios hasta el presente. Alexis Massol (2020) indica que,

en Casa Pueblo siempre ha estado presente la música. Cuando en sus inicios fue creada para defender sus tierras de la amenaza por la explotación minera. Se desarrollaron campañas para educar al pueblo de Adjuntas y pueblos limítrofes para crear conciencia sobre la devastación que ocurriría con la minería. Sin embargo, luego de

buscar alternativas para llevar el mensaje a más personas. Con varias convocatorias se concluyó que, con la ayuda de Brunilda García, se comenzaría a utilizar la música puertorriqueña como elemento de cambio social. La música vino a ser la herramienta el fusil artístico de nuestra lucha. Siendo la música el motor que ayudo a la comunidad a motivarse. La música creció en ellos y les dio la dirección para el resto de sus actividades. Todo eso se junta para hacer una autogestión comunitaria, donde todos contamos (Alexis Massol, comunicación personal, Abril 7 del 2020)

Para Alexis Massol (2020) comentó que la escuela comunitaria de Casa Pueblo se construyó con el Prof. Hernando Dorvillier y los maestros de música. Resaltó la importancia de estos proyectos de autogestión comunitaria, como lo es la Escuela Comunitaria de Música de Casa Pueblo; la cual fue una gestión que nació desde el pueblo. También, mencionó que el pueblo, desde su propia voluntad, realiza un esfuerzo grandísimo y un trabajo voluntario hasta que logran hacerlo económicamente viable. Además, la otra importancia que tiene el programa de música son los padres y estudiantes, quienes son parte del esfuerzo de mantener la escuela unida. Los padres son parte de la escuela y aportan a la misma voluntariamente. Esta es la base de la gestión, una autogestión dentro de otra autogestión. La palabra “Cambio”, según Alexis Massol, se resalta en todos los proyectos que se desarrollan en Casa Pueblo, los cuales tienen como objetivo el cambio social. Así que, buscando una transformación social en el país, van creando

un cambio dirigido por los estudiantes, padres y vecinos; desarrollando de esa maera una autogestión musical.

Por otro lado, Tinti Deyá fundadora y voluntaria activa, manifestó que la escuela de música es autónoma y que Casa Pueblo es un facilitador. La misma ha visto que entre los niños y jóvenes se ve una sensibilidad muy grande con la música. Además, mencionó que en Adjuntas no había música y desde que se creó la escuela de música, se nota que los niños y padres han cogido amor por la escuela. También, indicó que en las actividades que hace el Prof. Hernando Dorvillier al fin del semestre, se nota un orgullo en ellos. Asimismo, declaró que “en la ECM ves adelanto, sensibilidad, formalidad en los niños y una relación muy linda entre ellos”. (Tinti Deyá, comunicación personal, Abril 7 del 2020) Estos aspectos son parte de ese bienestar social que se quiere mantener en la comunidad.

Esto sugiere lo que explicó Sousa (2018), que la educación en Casa Pueblo parte de una perspectiva popular como estrategia alternativa que motiva a la acción. De esta manera, la educación musical apoya al cambio social, a la liberación y transformación de cada persona. Además, utiliza la fórmula $Cultura+Ciencia+Cultura= Victoria$. La ECM demuestra que ha sido un ejemplo de esa victoria comenzando por su director, debido a que Hernando ha sido parte de esa autogestión y motivación educativa popular. Massol (2018) menciona esa labor con la creación de la ECM en el año 2006 que complementó la formación cultural en el pueblo de Adjuntas.

La Educación Musical en Solidaridad a los Movimientos Eco-Ambientales.

De igual manera, el Dr. Arturo Massol Deyá (2020) explicó la colaboración de la ECM a la comunidad. Mencionó que el Prof. Hernando Dorvillier ha llevado la educación musical a un nivel sofisticado, logrando mantenerse durante estos 15 años activa y reconociendo que gracias a que existe esta unión de ambos proyectos, la escuela comunitaria ha participado en actividades sobre la importancia de proteger nuestras tierras y la conciencia ambiental. Añadió, que la escuela comunitaria de música ha ayudado en la educación del pueblo, como las demás materias que se imparten en la escuela. Ante esto, Arturo Massol (2020) expresó “y ¿cómo no?, no pudiéramos seguir la visión de Casa Pueblo sin música” (Comunicación personal, 24 de marzo del 2020).

Según el Prof. Hernando Dorvillier, se ha podido observar que en la ECM y Casa Pueblo ha persistido esa sinergia entre ambos programas. Se puede identificar claramente la solidaridad con los movimientos eco-ambientales para llevar el mensaje al pueblo sobre la importancia de tener contacto con el ambiente. Sin embargo, la ECM respeta mucho las opiniones de los padres cuando se observa algún indicio de lucha social. Ante esto, el Prof. Dorvillier indicó que todos tienen una perspectiva distinta y política, por lo que mencionó que “entonces hay que ver cómo se mantiene un balance”. El mismo, al conocer y ser parte de Casa Pueblo como voluntario, siempre ha estado trabajando en la marcha. Aunque nos mencionó que la banda tocó el día de la marcha en que derrotaron al “Gasoducto”, tuvieron una celebración con todos sus estudiantes. Todo esto que comenta el Prof. Dorvillier (2020) es una semilla que se siembra a largo plazo, en donde se va desarrollando ese

sentido de pertinencia y pertenencia entre los estudiantes y la comunidad. La ECM para los niños es “Casa Pueblo”, por lo que cuando Casa Pueblo realiza algo, todos se sienten identificados porque ellos también forman parte de ese crecimiento y esfuerzo de mantener la escuela viva. La ECM es en definitiva un lugar que pertenece a todos lo que quieran aportar para mejorar a la comunidad.

La solidaridad es un elemento que siempre ha estado presente en Casa Pueblo. Esto lleva a recordar lo que nos explica Campbell (2018) sobre la construcción del oleoducto en el Estado de Dakota, E.U. y la lucha que hubo en contra. Durante la misma, la música fue una creación orgánica para demandar derechos, lo que indica que es una pieza clave en un movimiento social. Por lo tanto, lo antes mencionado es una situación similar a la ocurrida con la ECM, la cual fue pieza esencial por su participación desde el aspecto educativo y social en la lucha. Esto es así porque a pesar de celebrar la derrota del “Gasoducto” en el pueblo de Adjuntas, el proceso que se llevó a cabo fue una experiencia de solidaridad con la comunidad y Casa Pueblo.

En modo de conclusión de esta sección, podemos observar que cada hallazgo y análisis que se describe en este trabajo muestra los diferentes aspectos que existen en la escuela comunitaria de música de Casa Pueblo. La creación de una misma idea, en base a dos proyectos que se originaron con la autogestión comunitaria, comparten la idea del cambio social, pero desde sus respectivos puntos de vista y conviviendo en un clima de respeto. Finalmente, la escuela comunitaria ha seguido su camino autónomo, pero sin olvidar de sus inicios en Casa Pueblo, lo que ha creado un vínculo especial en la comunidad.

Capítulo V

Conclusiones e Implicaciones

Introducción

En la siguiente sección se presentan las conclusiones y posibles implicaciones futuras en cuanto a la investigación realizada sobre la Escuela Comunitaria de Música de Casa Pueblo y el rol del maestro de música. En la misma, se destacó la importancia del impacto social mediante el uso de la música y la educación como herramienta de cambio social y se observó el punto de vista, junto al escenario del maestro de música comunitaria. A continuación, se contestan las preguntas de investigación.

Conclusiones

- ¿Cómo un maestro de educación musical comunitaria describe su filosofía educativa y la relación que esta tiene con la sostenibilidad cultural-educativa de su comunidad?

A raíz del análisis de los hallazgos, se concluyó que el enfoque principal del Prof. Hernando Dorvillier se fundamenta en la visión de enfatizar en que los estudiantes tengan una experiencia motivadora en las clases de música. Asimismo, se enfoca en una educación centrada en los intereses y el bienestar de cada estudiante, ya que el repertorio se adapta, en parte, a las preferencias musicales de cada alumno. Además, se observó que la simbiosis que existe entre Casa Pueblo y el programa de música, es una muestra que, a pesar de ser dos programas distintos, se apoyan para lograr que estén vinculados con la comunidad de una manera educativa y sostenible. Esto se ve reflejado en las actividades conjuntas entre la ECM y Casa Pueblo, las cuales facilitan este proceso. Por otro lado, el

desarrollo sostenible se observa inmensamente en la enseñanza, aplicando los conceptos de una educación musical equitativa, inclusiva y de calidad. Asimismo, la autogestión ha sido primordial para la visión de la escuela porque no es una organización que pertenece a los maestros, sino que es un lugar en el que todos forman parte: los padres, maestros, estudiantes y la comunidad. De esta manera, todos son parte esencial de la escuela, creando así un sentido de pertenencia colectivamente. Por otro lado, en cuanto al repertorio, es uno variado y de cierta manera, forma un rol consistente en la sostenibilidad cultural porque se interpreta la música que identifica la identidad puertorriqueña. En el mismo, se incluye música puertorriqueña variada para fortalecer nuestras raíces como lo es: la música jíbara, la bomba y la plena.

- ¿Cuál es el rol de la educación musical en el proceso de bienestar social según el Prof. Dorvillier de Casa Pueblo de un programa comunitario localizado en un área rural de Puerto Rico?

Una vez recogida toda la información sobre el proceso del bienestar social en el programa de música de Casa Pueblo, se encontró que la escuela comunitaria es consistente en la búsqueda de alternativas a los estudiantes para mantenerlos activos dentro de la escuela. Además, apoyan a las familias facilitando un espacio de comunicación asertiva y abierta, permitiéndoles a los estudiantes expresarse libremente y ser parte de una comunidad creativa y dispuesta a crear soluciones. De igual manera, los entusiasman a continuar estudiando música.

- ¿Cómo se observa este rol en las clases de educación musical?

Según los entrevistados, las clases han sido siempre centradas en el estudiante. La ECM es un lugar en el que todos convergen para crear esa simbiosis, a

la cual el maestro de música comunitario se enfrenta, de acuerdo con la cotidianidad de la comunidad en la cual trabaja. Esto se ve reflejado en el caso del estudiante que tuvo problemas, al ser una persona que no podía tener comunicación con nadie, pero que luego comenzó a adaptarse a su entorno hasta lograr a ser un estudiante líder en su grupo. Este cambio aconteció gracias a la exposición de actividades en la comunidad. Cabe resaltar que muchos estudiantes pasan por experiencias extracurriculares para exponerse y conocer el lugar en donde están estudiando. Es por esto, que la colaboración y solidaridad con las diferentes situaciones que pasa la comunidad, como lo fue la marcha en la victoria contra el “Gasoducto”, es un ejemplo de ese bienestar social que se busca creando una comunidad más unida y consiente.

La calidad educativa musical está presente en el ambiente que impera en la Escuela Comunitaria de Música de Casa Pueblo. Cada situación que ocurre en su comunidad es clave para una educación musical eficiente. La colaboración conjunta con los miembros fundadores de Casa Pueblo aporta a la calidad de la enseñanza de la música comunitaria. Dichas situaciones, son procesos por los cuales un maestro de música comunitaria se enfrenta por su interés de hacer un cambio social en su comunidad. El Prof. Hernando Dorvillier, oriundo de Adjuntas y voluntario de Casa Pueblo, es un ejemplo de la definición de ser un Maestro de música comunitario. Ha logrado con trabajo y con sus conocimientos en la autogestión comunitaria ser un bastión que florece en una comunidad que busca el bienestar social de su pueblo y áreas limítrofes. Los padres y estudiantes que han sido parte de la ECM se han nutrido de esa armonía que motiva a los estudiantes a ser partícipes de ser

conscientes de sus habilidades musicales, compañerismo, bienestar social y es un incentivo al apoyo mutuo que se propaga por toda la escuela.

Por último, todo músico y educador musical debe conocer todos los aspectos de enseñanza que existen sobre la educación musical comunitaria. Este es un concepto que abarca muchas áreas que ponen en práctica la definición de ser un educador. Por ende, en esta investigación, la parte humanista juega un rol constante para lograr una educación musical más eficiente e igualitaria. De igual manera, se observa que el desarrollo sostenible mediante la ECM cumple con una educación inclusiva, equitativa y de calidad con desarrollo sostenible para el aprendizaje a largo plazo.

3. ¿Qué impacto comunitario ha tenido el programa de música en los movimientos socioambientales según la perspectiva de los miembros de Casa Pueblo?

A pesar de que la ECM es autónoma, se muestra que no existe una dicotomía entre ambas. Conocer a la comunidad para un mayor impacto social es uno de los aspectos que se puede observar en la investigación. El maestro de Música Comunitaria es un conocedor de su lugar, de su comunidad y está siempre presente para aportar a la misma. En este caso, se está hablando de dos programas que surgen de la autogestión y se muestra que el apoyo que tienen ambos hace que aporten en cambios positivos en su comunidad. Los dos programas tienen una misma iniciativa, que es la de educar. Esta es una de las razones por las cuales ha persistido la Escuela Comunitaria de Música 15 años. Todos los eventos en que participan los estudiantes representan un compromiso social y ambiental con su comunidad y con Casa Pueblo.

La solidaridad es mutua, tanto de Casa Pueblo a la Escuela Comunitaria como de la Escuela Comunitaria de Música a Casa Pueblo. Esto se da con toda naturalidad, debido a que su filosofía está basada en la autogestión. Todos son parte de la intención de seguir mejorando para una crear una comunidad sustentable, tanto en la agricultura como en la educación. Esto se observa cuando existe el apoyo, como el de la marcha en la victoria contra el “Gasoducto”, y cuando participan en otros eventos que involucran la música como un elemento esencial para lograr dicha unión.

Entendemos la visión de Casa Pueblo cuando Don Alexis Massol Gonzáles (2020) nos menciona que “Casa Pueblo tiene sonido y que la música es la parte espiritual de ella” (Comunicación personal, 2020). Mientras que en la ECM, esto pasa al conocimiento que está detrás de esa espiritualidad sonora como, por ejemplo, estudiando la teoría con su instrumento. Es por esto que, no puede funcionar Casa Pueblo sin la música y tampoco la escuela comunitaria de música puede ser sostenible sin Casa Pueblo.

Cabe mencionar que Casa Pueblo desde un principio ha sido un arduo defensor de las artes. De hecho, desde sus inicios se llamó Taller de Arte y Cultura, para luego tener su nombre de Casa Pueblo. Es una comunidad que, además de ser reconocida mundialmente por su labor con la naturaleza, su trabajo de autogestión comunitaria ha logrado que todos los proyectos que existen, como lo es la Escuela Comunitaria de Música de Casa Pueblo, ayuden a que la comunidad tenga acceso a todas a las herramientas de educación que por años han desarrollado. El director del programa de música el Prof. Hernando Dorvillier ha sido un ejemplo de seguir

desarrollando las ideas de la autogestión comunitaria a través de la educación musical.

Implicaciones Pedagógicas

En definitiva, este trabajo se sumerge a unas áreas sobre la educación musical comunitaria. El maestro conoce a su comunidad en Casa Pueblo, a sus necesidades y cómo hacer que la música sea una opción de profesión más allá de la apreciación. La educación de hoy se debe observar como una oportunidad de cambio si se conoce a su comunidad, más allá del salón de clases. Es un ejemplo de un escenario en el que el maestro de música comunitaria está en constante cambio para mejorar cada día su metodología. No todos los estudiantes van a tener el interés de aprender de la misma manera. Sin embargo, en Casa Pueblo el estudiante es libre de escoger el instrumento que prefiere y la música, pero siendo el maestro un guía mediante la exigencia del repertorio ofrecido por el maestro y el estudiantado. Asimismo, deberá fomentar el bienestar social dentro y fuera del salón de clases. Esta es una manera de sustentar a la comunidad para que tenga una eficiencia en su desempeño como estudiante. Todo educador musical debe ver a la educación musical comunitaria como una alternativa para aplicar en su currículo escolar y conocer mejor su entorno social. La educación no debe tener límites, puede ser cambiante desde lo cotidiano y puede tomar esta investigación como una guía para entender la naturaleza de estudiar la relación de la música comunitaria como modo alternativo de enseñanza. Mediante esta investigación, pueden asociar su realidad con este trabajo y pueden tomar elementos que ayuden a que su lugar de enseñanza tenga un impacto positivo en su entorno social educativo. Utilizando las dimensiones sociales, medioambientales y económicas del desarrollo humano.

Reflexión

Es evidente que con este trabajo se refuerza más mis deseos de enseñar desde la comunidad o “Pueblo Adentro” que es como identifico los trabajos que he manejado independientemente. Son varios los casos que muestran la idiosincrasia de cada comunidad. El sistema debe reflexionar muchas áreas y en especial la educación de la música, la sustentabilidad, la autogestión y el bienestar social. Es evidente que todo proyecto que se hace con pasión y sacrificio tiene resultados a largo plazo. Es una manera de proveer una esperanza a un país que ha pasado por muchos factores sociales que nublan de cierta manera las labores que se han estado logrando. Por eso, siento que es una responsabilidad genuina de este servidor el poder sacar a la luz estos proyectos de autogestión comunitaria para que sean conocidos y respetados como un momento de insurrección educativa para un mejor futuro en Puerto Rico. Y que sirvan de modelo en otros lugares, como lo es la escuela Bosque de Casa Pueblo.

Por otro lado, mi proceso ha sido maravilloso desde que comencé el trabajo sobre la escuela comunitaria de música de Casa Pueblo. Todo empieza por leer el libro del Dr. Arturo Massol Deyá. “Amores que luchan: relato de la victoria contra el gasoducto en tiempos de crisis energética”. Un libro que recomiendo porque es parte de nuestra historia de lucha en Puerto Rico y sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Leyendo el libro veo la importancia que ha sido en Casa Pueblo las bellas artes, entiéndase el baile, pintura, música, teatro y sobre todo la preservación de nuestra identidad cultural. Luego, veo que en Casa Pueblo existe una escuela de música comunitaria. Me fascinó saber que existía una escuela de música

comunitaria en Casa Pueblo porque es una manera de enseñanza que comencé a descubrir desde el año 2016. Siendo el año que inició mi trabajo en comunidades en Puerto Rico, desde el litoral hasta la montaña. Por eso, quise saber más sobre la escuela comunitaria de música de Casa Pueblo. Tuve la dicha de que, una vez que supe de la escuela, pude empezar a buscar información y contactos con la escuela. En las visitas a Casa Pueblo siempre me recibieron con mucha alegría. Conocí el cine solar, las facilidades donde estará la biomasa, el mariposario y las diferentes facilidades de la Escuela de Música de Casa Pueblo. Todo ha sido de manera humana, que ese debe ser el principio de toda investigación, conociendo a las personas lo más cotidianamente posible. Lo que me llevo de esta grandiosa experiencia es saber que en nuestro país existen maravillosos proyectos que debemos conocer y poder aprender de ellos para mirar hacia el futuro de nuestra sociedad. Las entrevistas que tuve con los siete participantes fue de gran aprendizaje y de valor. Cada perspectiva fue parte de la realidad que uno ve en los procesos sociales de cada comunidad. Un ejemplo de esto fue la manera del Prof. Hernando Dorvillier de comprender a su comunidad para una mejor educación. La labor de la autogestión comunitaria es parte de este resultado, la cual se enfoca en no depender de ningún sistema. Sino que, sean las personas de su comunidad las que dirijan sus propias decisiones y que los que vengan a ayudar, sea para crecer y no para imponer.

Futuras Investigaciones

En gran medida, esta investigación que se llevó a cabo en la Escuela Comunitaria de Música de Casa Pueblo, en Adjuntas, Puerto Rico. Es un gran proyecto para ser expuesto para futuros maestros que se interesen en investigar sobre

la música comunitaria en Puerto Rico. Aún falta mucho por descubrir de tan maravilloso proyecto. Hay temas que pueden ser para futuras investigaciones. Es un lugar perfecto para conocer la relación entre la música y los sonidos de la naturaleza. Además, existe el tema de la educación popular que podría analizarse desde la Escuela Comunitaria de Música de Casa Pueblo. También, se encuentra la apreciación de la música a través de Radio Casa Pueblo. De igual manera, los diferentes eventos que ha creado Casa Pueblo, donde la música ha sido el elemento que sostiene a la comunidad. Por otro lado, la educación musical comunitaria se presta para seguir mejorando cada día la formación de personas desde el lado más humano y solidario. Este modelo pedagógico logra tener acceso a otras áreas creando una simbiosis entre la labor musical y social en la comunidad. Sería interesante seguir auscultando programas que se asemejen al de Casa Pueblo. Finalmente, es importante investigar y comparar cada programa para aprender más sobre el desarrollo de la música desde su cotidianidad.

Referencias

- Abreu Anselmi, J.A. (2009, febrero). *The el sistema music revolution*. Trabajo presentado en TED prize winner 2009, Caracas, Venezuela. Recuperado de https://www.ted.com/speakers/jose_antonio_abreu
- Allen, A.S & Dawe, K. (2016). *Current directions in ecomusicology: Music, culture, nature*. New York: Routledge. Traducción mía.
- Ander, E.E. (2013). *Diccionario de trabajador social*. Venezuela: OPSU.
- Blacking, J. (2003). ¿Qué tan musical es el hombre? *Desacatos: Revista de Ciencias Sociales*, (12), 149-162. Recuperado de www.dialnet.com
- Bofill Calero, J.O. (2019). Conciencias sonoras: Music, art, and climate change after hurricane María- An introduction. *Musiké: Revista del conservatorio de música de Puerto Rico*, 7(1), 1-16. Traducción mía.
- Borrás, J.M.A. (2014). La música comunitaria desde la educación social la experiencia de la Fundación Ribermúsica: basquet beat y riborquestra. *Revista de educación social*, (18), 1-19.
- Cambodia Living Arts. (2019). *About us*. Recuperado de <http://cambodialivingarts.org>. Traducción mía.
- Campbell, P.S. & Higgins, L. (2015). Intersections between ethnomusicology, music education, and community music. *Oxford Handbooks Online*, pp.638-667. Traducción mía.
- Campbell, P. S. (2018). *Music, education, and diversity: Bridging cultures and communities*. New York: Teachers College Press. Traducción mía.

- Elliott, D. J. (2005). *Praxial music education: Reflection and dialogues*. New York, New York: Oxford University Press. Traducción mía.
- Elliott, D.J., Silverman, M., Messenger, S. J., & Veblen, K. K. (2013). *Community music today*. Reino Unido: Rowman & Littlefield Education. Traducción mía.
- Fundación de Culebra. (2019). *Música pa' Culebra*. Recuperado de <http://fundaciondeculebra.org>
- Gómez, N.R. & Sangüesa, L.S. (2008) *De community music a musica comunitària ruta de investigació*. Barcelona, España: Generalitat de Catalunya Entitat Autònoma de Difusión Cultural. Traducción mía.
- Henández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. México DF: México McGraw-Hill.
- Hernández Candelas, M. (2019) Puerto Rico justo después del huracán maría: el uso de la música en el manejo del desastre *Musiké: Revista del Conservatorio de Música de Puerto Rico*, 7(1), 64-71.
- Higgins, L. (2012). *Community music: In theory and in practice*. New York: Oxford University Press, Inc. Traducción mía.
- Higgins, L. (2013). Música comunitaria: facilitadores, participantes y amistad. *Riem*, 1, 53-59. doi :10.12967
- Jorgensen, E. R. (2003). *Transforming music education*. Indiana, Bloomington: Indiana University Press. Traducción mía.
- López, G.G. (2019). Recuperar a los comunes para un país vivo: perspectiva desde la lucha contra el despojo y por la autogestión comunitaria en Casa Pueblo. *Ecología Política*, (49), 51-60.

- Lugo, E. (2016). *Música 100X35: un modelo de música comunitaria*. (tesis de maestría) Conservatorio de Música de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico.
- Massol Deyá, A. (2018). *Amores que luchan: relato de la victoria contra el gasoducto en tiempos de crisis energética* (2da ed.). Puerto Rico: Ediciones Callejón.
- Massol Deyá, A., Guzmán Alvarado, V., y Rabin, R. (2019). Radio y activismo ambiental en Puerto Rico - [Video 2]. Recuperado de [http:// musike.cmpr.edu](http://musike.cmpr.edu)
- Massol González, A. (2019). *Casa Pueblo cultiva esperanzas* (1era ed.). Puerto Rico: Editorial Casa Pueblo.
- Méndez García, J.A. (2016). Introducción música y antropología. Notas acerca de una relación olvidada. *Cuicluico*, 66, 11-23.
- Ochoa Gautier, A.M. (2019). Política alimentaria, ecología de la sonoridad y diseño de políticas de vida: una reflexión a partir de Lévi-Strauss. *Musiké: Revista del Conservatorio de Música de Puerto Rico*, 7(1), 28- 43.
- Ribermusica (s. f.). *Trayectoria*. Recuperado de <http://ribermusica.org>
- Schipper, H. & Grant, C. (2016). *Sustainable Futures for Music Cultures an Ecological Perspective*. New York, New York: Oxford University Press.
- Seeger, A. (2016). Foreword. In *Sustainable Futures for Music Cultures an Ecological Perspective*.(pp.vii-xii) New York, New York: Oxford University Press.
- Small, C. (2011) *Musicking the meanings of performing and listening*. Connecticut, Middletown: Wesleyan University Press.

- Sousa, A. (2018). *Protesta, propuesta y evolución: un análisis de las estrategias educativas de Casa Pueblo para la participación social contra la explotación minera en Puerto Rico, 1980-1996*. (Tesis de maestría). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina.
- Taylor, S. J., & Bogdan R. (2013). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación* (14 ed.). España: Editorial Paidós.
- Titon, J. (2009). Music and sustainability: An ecological viewpoint. *The World of Music*, 51(1),119-137.
- Torres Guzmán, S. (2012). Nace un país en la música de Casa Pueblo. *La Perla del Sur*.1501, 19- 21.
- UNESCO. (2015). *Replantear la educación. ¿hacia un bien mundial?* Francia, Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2015). Declaración de incheon y marco de acción para la realización del objetivo de desarrollo sostenible 4. *Educación 2030 declaración de incheon*. UNESCO. Congreso llevado a cabo en República de Corea, Incheon
- UNESCO. (2019). *Programa de acción mundial para la educación para el desarrollo sostenible (2015-2019)*. Recuperado de: www.unesco.org
- UNESCO. (2019). *Educación para el desarrollo sostenible*. Recuperado de: www.unesco.org
- Veblen, K.K. & Olsson, B. (2002). Community music: towards an international overview. *The new handbook of research on music teaching and learning*,(pp.730-756). New York: Oxford University Press, Inc. Traducción mía.

Veblen, K.K. (2008), 'The many ways of community music', *International Journal of Community Music*, 1(1), 5–21. doi: 10.1386/ijcm.1.1.5/1. Traducción mía

Veblen, K.K., Messenger, S.J., Silverman, M., & Elliott, D.J. (2013). *Community music today*. Maryland, Lanham: Rowman & Littlefield Education. Traducción mía

Apéndice

Apéndice A

Tabla 2. Los 7 principios de música comunitaria.

Principios:	Definición:	Aplicación:
Participación	La comunidad son protagonistas.	Los maestros, padres, estudiantes y comunidad.
Variedad	es donde la música comunitaria basa en los pensamientos, teniendo en cuenta todo tipo de estilo, culturas y contextos.	Autogestión comunitaria.
Creación de oportunidades	todos tiene el derecho de participar, conocer, pertenecer, crecer mediante la música sin diferencias de procedencias y dando la oportunidad a aquellos no tienen el acceso a ella.	Adjuntas y pueblos limítrofes. Actividades en la comunidad ej: actividades extracurriculres .
Cohesión Social	crear un ambiente de integración, tolerancia, respeto y convivencia mediante el arte.	Todas las edades, sin división de clases sociales y bienestar social.
Democracia Cultural	Todo el mundo debe tener condiciones de igualdad cultural y desenvolvimiento de las capacidades creativas, individuales y colectivas.	Repertorio versátil y variada de instrumentos. Todos son aceptados.
Transformación	tanto individual como colectivamente mediante un proceso deseado e inevitable.	La educación es personalizada pero con exposición a la colaboración con su comunidad.
Excelencia	la cualidad son un componente indispensable en el desenvolvimiento de los proyectos de música comunitaria.	El programa a logra estar activo 15 años impartiendo la educación musical.

Apéndice B

CONSERVATORIO
DE MÚSICA DE PUERTO RICO

Nuestra Universidad Musical

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Educación Musical Comunitaria en Casa Pueblo: Un modelo de sostenibilidad cultural.

Estimados: padres, madres o encargados:

Mi nombre es Pablo S. Pabón Pérez. Soy estudiante del programa graduado de Maestría con especialidad en Educación Musical del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Me dirijo a usted para invitarle a ser parte del proyecto de investigación de tesis titulado: **Educación Musical Comunitaria En Casa Pueblo: Un modelo de sostenibilidad cultural**. El mismo está dirigido a determinar cómo el rol del maestro de música fomenta la educación musical en base a la sostenibilidad cultural y la

autogestión iniciada por Casa Pueblo. Además, describir la importancia del programa de música en el pueblo de Adjuntas, Puerto Rico y su aporte a la educación musical. Para la realización de este estudio es necesario acopiar información mediante videos o grabaciones de audio como parte del trabajo de investigativo. Por esta razón, solicito su consentimiento para la realización de entrevistas grabadas en audio o videos. Se tomarán videos de alguna actividad musical que se presente como: actividades en la comunidad. Esta información se trabajará con los más altos niveles de confidencialidad y no se mencionarán los nombres de los estudiantes en ningún momento. Los datos de algunos estudiantes se obtendrán de las tarjetas acumulativas con la autorización de los directores escolares y la misma consiste del promedio académico general de su hijo o hija, estructura familiar, género y la clasificación en el registro del nivel socio-económico de estudiante. Toda esta información será cuando lo amerite.

Riesgos y beneficios

La participación en el estudio es voluntaria y no presenta ningún tipo de riesgo. La información será utilizada exclusivamente para propósitos educativos. El resultado de nuestra investigación puede ser de beneficio para la comunidad y para la utilización del modelo de música como modelo para futuros proyectos de educación musical comunitaria

Confidencialidad

La identidad del participante será protegida. Toda información o datos que pueda identificar al participante serán manejados confidencialmente. Cualquier información necesaria para poder analizar el programa de música que involucre a los estudiantes participantes serán destruidas.

Derechos

Si ha leído este documento y ha decidido autorizarlo, por favor entienda que su participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse

de participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna penalidad. Además, tiene derecho a recibir una copia de este documento.

De surgir alguna pregunta en el proceso, puede comunicarse conmigo al siguiente correo electrónico, pabonmusic@gmail.com o al número de teléfono (787) 983-2214, con mi consejera de tesis, la Profa. Marta Hernández Candelas

Agradezco su colaboración y apoyo en este proceso de crecimiento profesional que enriquecerá mi labor como maestro del Departamento de Educación de Puerto Rico.

Cordialmente,

Pablo S. Pabón Pérez

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PADRES, MADRES Y
ENCARGADOS

Yo _____ padre, madre o encargado de
_____ reconozco que he sido

informado, he leído cuidadosamente esta carta y he tomado la siguiente decisión.

_____ Estoy de acuerdo en la participación de mi hija o hijo, _____ No estoy de

acuerdo con la participación de mi hijo o hija en la investigación Escuela
Comunitaria de música de Casa Pueblo: El rol del maestro de música

Tengo claro que en el estudio se examinarán los siguientes

Documentos relacionados con mi hijo o hija:

FOTOS, VIDEOS Y GRABACION DE AUDIO DE LAS
ENTREVISTA RELACIONADAS A CASA PUEBLO Y LA ESCUELA
COMUNITARIA DE MUSICA DE CASA PUEBLO.

_____	_____
Firma del padre, madre o encargado	Fecha
_____	_____
Firma del investigador Pablo S. Pabón Pérez	Fecha
_____	_____
Firma de la consejera de la investigación Profesora Marta Hernández Candelas	Fecha

Resumé

RESUMÉ

Pablo Salvador Pabón Pérez, Guitarist/Music Educator/ Community Music

Condominio Segovia

650 Calle Ingeniero Sergio Cuevas Bustamante

San Juan, Puerto Rico. 00918

Phone: (787)-983-2214

pabonmusic@gmail.com

Education

August 2016- Present, Conservatory of Music in Puerto Rico, San Juan

(Expected graduation May 2020)

Master in Music Education (M.ed.Mus)

August 2012- May 2016, Interamerican University, San Germán campus

Bachelor in Music Education

Studio & preparatory teaching experience

January 2016 – May 2016, Instructur Esc. Mariano Riera Palmer –

Mayagüez

- Teach 5grade basic music theory and intermediate flute.

August 2014 –May 2015, Freelance Educator – Cabo Rojo

- Preparing Individual guitar student to enter in the department of music In the Interamericana, San Germán.

Selected Classic guitar studies:

Linda Chellouf, Guitar Professor

Private teach, 2014 –2016

Angel Del Rio, Guitar Professor

Conservatory of Music-Preparatory program 2007 -2008

Jose Antonio Lopez, Guitar professor

Private teach, 2006

Ramón Alvarado, Guitar professor

Private teach, 2005

Select Guitar Master Classes

David Martinez, Guitar teacher of the Conservatory of music in Málaga,

Spain.

Boston guitar fest: *American odyssey*, Boston summer 2014.

Robert Beakers, Guitar teacher Gordon College, Windham, MA. United

States

Boston guitar fest: *American odyssey*, Boston summer 2014.

Music festivals

IX Boston Guitar Fest: American Odyssey, performer, New England

Conservatory, Boston, June 2014.

Concurso Nacional de Guitarra Clásica, performer, Centro Cultural Baudilio Vega Berrios, Mayagüez, Puerto Rico (2007).

Selected Solo and Chamber Music Performance.

El Día de la Percusión, perform, Interamericana recinto de San Germán. April (2015)

IX Boston Guitar Fest: American odyssey, perform, New England Conservatory, Williams Hall. Summer (2014)

Universidad Interamericana: Estampas Latinoamericanas (CD, 2014), perform, Coro de concierto, Universidad Interamericana, San Germán (2014).

Performance: Cabo Rojo Museum, PR. Mayo (2014)

Presentation: Novela “El Muerto”, Dr. Alfredo Morales Nieves, perform, Teatro Tápia, San Juan. May (2014).

Presentation: Novela “El Muerto”, Dr. Alfredo Morales Nieves, perform, Teatro Yagüez, Mayagüez. January(2014).

Opereta: Cofresí with the Puerto Rico Symphonic Orchestra (Nominated Latingrammy in best Classic Music 2014)

Perform, Centro de Bellas Artes (Luis A. Ferrer) San Juan, February (2013)

Charla Concierto: Operetta Cofresí, perform, Teatro de la Universidad Interamericana de Bayamón. November (2012)

Orquesta de Guitarras de Puerto Rico (Prof. Iván Rijos), perform, Teatro Yagüez, Mayagüez (2010)