

RESEÑA

LA ACCIÓN SOCIAL POR LA MÚSICA EN PERSPECTIVA

Baker, Geoffrey. (2022). *Replanteado la acción social por la música. La búsqueda de la convivencia y de la ciudadanía en la Red de Escuelas de Medellín* (Claudia García, Trad.). Open Book Publishers. Lvii+513 pp. ISBN Digital (PDF): 9781800642447. <https://doi.org/10.11647/OBP.0263>

Juan Fernando Velásquez

Assistant Professor
Moore School of Music
University of Houston

jfvelasquez@uh.edu
<https://orcid.org/0000-0001-7868-8499>

Replanteado la acción social por la música. La búsqueda de la convivencia y de la ciudadanía en la Red de Escuelas de Medellín es un libro publicado originalmente en inglés en 2021. En él, Geoffrey Baker continúa con una línea de investigación sobre la *acción social por la música* (ASPM) desde una perspectiva crítica que ya había iniciado con un trabajo anterior: *El Sistema. Orchestrating Venezuela's Youth* (2014).

La ASPM es un término que el autor introduce para nombrar una lógica particular que se ha establecido desde diferentes experiencias de educación musical, principalmente latinoamericanas, que presentan la acción social como su objetivo principal, mientras ubican grandes ensambles en el centro del aprendizaje (en especial, orquestas sinfónicas), privilegian la transmisión del repertorio “clásico”, ofrecen una participación gratuita o a un muy bajo costo, y toman un carácter más intensivo que el de otros programas musicales extracurriculares. Para Baker, la ASPM se ha caracterizado por adoptar las prácticas de la educación musical colectiva convencional

y las pretensiones de los nuevos ámbitos que se han articulado en torno a la educación musical para el cambio social y la música comunitaria, por lo que con frecuencia se encuentra en un punto intermedio entre ambas.

Al igual que en su primer libro, el autor asume una postura crítica respecto a la “retórica de la transformación”, que presenta a la música como una herramienta para “la salvación y la redención”, cuya práctica promueve la inclusión y facilita que se establezcan espacios de formación ciudadana (p. xxxiii). Es este asunto que, en su opinión, es fundamental para sostener el mito de la ASPM y, por ende, promover y justificar, en diversas instancias, el apoyo dado a programas de este tipo por instituciones que los financian. Sin embargo, como lo señala Baker, esta retórica también limita y silencia posturas más críticas, al marginar discusiones que exponen y analizan las ambigüedades de los efectos de la ASPM y las contradicciones que se producen cuando se contrastan dichas narrativas e imaginarios con la información que los investigadores pueden obtener en el diálogo con personas que han pasado por esos programas y al examinar a profundidad los estudios que miden su impacto.

Para rastrear estas contradicciones y las tensiones que ellas generan, Baker articula su análisis y crítica específicamente en torno a la Red de Escuelas de Música de Medellín, un programa que surgió como parte de la estrategia de transformación de la ciudad y que buscó responder a la crisis social que produjo la guerra contra el Cartel de Medellín durante la década de los ochenta y comienzos de la de los noventa.

Para rastrear estas contradicciones y las tensiones que ellas generan, Baker articula su análisis y crítica específicamente en torno a la Red de Escuelas de Música de Medellín, un programa que surgió como parte de la estrategia de transformación de la ciudad y que buscó responder a la crisis social que produjo la guerra contra el Cartel de Medellín durante la década de los ochenta y comienzos de la de los noventa.

Los orígenes de este programa pueden rastrearse hasta 1995, cuando se dieron las primeras discusiones y negociaciones que llevaron a la firma de acuerdos municipales en 1996, y la posterior apertura de las seis primeras escuelas en 1997, administradas por la Fundación Amadeus. La Red siguió creciendo gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo; al año siguiente, se expandió con la creación de coros y orquestas, y realizó su primera gira internacional en el año 2000.

En sus primeros años, la Red siguió el ejemplo de El Sistema, el programa de formación de orquestas y coros de Venezuela creado por José Antonio Abreu, que con frecuencia es celebrado como uno de los casos más exitosos de programas que promueven la inclusión y la transformación social por

medio del aprendizaje y la enseñanza de la música. Sin embargo, con el paso de los años, en la Red se dieron cambios significativos de su estructura administrativa (actualmente es administrada por la Universidad de Antioquia) y de dirección. A su vez, estos cambios han dado lugar a debates y transformaciones que han llevado a que la Red tome un rumbo propio que la ha distanciado del modelo de El Sistema. De esta manera, la Red generó un doble discurso que, por un lado, la presenta como un ejemplo exitoso del modelo de ASPM que comenzó con El Sistema y, por otro, la entiende y defiende como parte esencial de los procesos de transformación de la ciudad que involucraron cambios urbanísticos y programas educativos y culturales.

Así, surgen tres preguntas que operan como hilos conductores a lo largo de este libro: 1) ¿la ASPM provee un modelo viable para promover el desarrollo social a través de la educación musical? 2) ¿La ASPM ofrece realmente un modelo de educación ciudadana, o es más bien un mecanismo que produce sujetos leales y entrenados para obedecer a la autoridad? y 3) ¿Qué papel ha cumplido la educación musical en el proceso de renovación urbana de Medellín?

Para responder estas preguntas, Baker sigue los cambios de liderazgo en la Red y la autocrítica que la fue alejando de El Sistema, para presentar y desarrollar un estudio de caso que le permite indagar y considerar los múltiples enfoques que puede asumir la ASPM. De esta manera, el autor hace un análisis en el que plantea la importancia de reconocer la ambivalencia del empleo de la música como herramienta de transformación social y los límites de sus alcances, mientras examina cuáles son los cambios que puede experimentar la ASPM, las tensiones y las contradicciones que ellos generan, sus logros, sus desafíos y fracasos. En última instancia, este meticuloso estudio trasciende los límites de un simple estudio de caso, llevando al autor a preguntarse cómo podría cambiar la ASPM hacia el futuro.

El libro se divide en dos partes. La primera parte reúne, a su vez, cuatro capítulos. En el primer capítulo, “Creación, redirección y reforma de la Red” (pp. 3-66), Baker expone algunas perspectivas críticas amplias sobre la Red desde los puntos de vista de los gestores y administradores del programa, comenzando con una breve historia narrada a partir de las evaluaciones que se hicieron al programa y la autocrítica de la Red derivada de los resultados de ellas. En el segundo capítulo, “La Red reacciona: tensiones, debates y resistencia” (pp. 67-124), el autor presenta las perspectivas que los docentes y estudiantes avanzados tuvieron de estos mismos acontecimientos. Como resultado de dicho análisis, la resistencia emerge como una dinámica prominente en la historia de la Red. En el tercer capítulo, “La Red a través de un lente social” (pp. 125-184), estos debates se estudian desde la perspectiva del equipo social de la Red. Por otro lado, en el cuarto capítulo, “La nueva imagen de Medellín para el mundo” (pp. 185-242), el

autor discute cuestiones generales que emergen de los debates expuestos en los capítulos anteriores, en especial la eficacia de la ASPM y su relación con la renovación urbana.

En la segunda parte, Baker se ocupa de la cuestión del cambio en la ASPM de una manera más general, proponiendo pasar del análisis a la acción. En este proceso, surgen diversos sentidos de lo social y concepciones de lo colectivo y de la participación que dan pie a críticas al autoritarismo y la recolonización que han, hasta cierto punto, dado forma a la ASPM. En el quinto capítulo, “Cambio” (pp. 245-300), Baker regresa a los cambios experimentados por la Red para preguntarse cómo podría replantearse la ASPM como un “espacio para el empoderamiento de los estudiantes y el desarrollo de su subjetividad política” (p. 284), lo que le lleva a una provocativa conclusión: deben reconsiderarse el enfoque de la ASPM, trascendiendo las narrativas que la presentan como un programa social para jóvenes excluidos. En “Desafíos”, el sexto capítulo (pp. 301-340), Baker retoma los desafíos y retos que plantean los procesos de cambio para la ASPM; en especial, indaga en las alternativas que existen a las concepciones hegemónicas de ella como un espacio limitado para la ciudadanía artística o el cambio social, en las que la cultura se concibe y emplea como un instrumento para alcanzar objetivos gubernamentales como la inclusión social, la coexistencia pacífica o la renovación urbana. En el séptimo capítulo, “Posibilidades de transformación” (pp. 341-374), el autor considera los posibles devenires de la ASPM en una era post-El Sistema, señalando que es urgente que “preste atención a problemas sistémicos y dialogue con los esfuerzos para abordarlos” (p. 371). El texto finaliza con un epílogo (pp. 375-404) que actualiza algunas de estas ideas, y los procesos que experimentó la Red, en el marco de la pandemia y el estallido social, señalando cómo ambas coyunturas han dado nueva relevancia a las críticas a los modelos que privilegian la formación masiva de músicos de orquesta sinfónica y las demandas de perspectivas decoloniales en la formación musical. Así, se ha llevado a la esfera pública los debates que insisten en una urgente la reevaluación y transformación de los programas de ASPM.

Finalmente, es necesario agregar que además de su postura crítica y el interés por replantear la ASPM como una práctica emancipatoria, el trabajo de Baker trasciende la esfera metodológica y plantea un modelo para investigadores interesados en este tema, al señalar la pertinencia del trabajo de campo de largo plazo (en su caso, más de un año) para reconocer las ambigüedades y ambivalencias que solo se hacen evidentes con el paso del tiempo. Sin embargo, desde la introducción, el autor reconoce los límites de una metodología que se centra exclusivamente en el trabajo de campo y los sesgos que ella introduce al privilegiar ciertas voces. Por ello, en su investigación también adoptó otras estrategias, que incluyeron estudios

comparativos (apoyados en su trabajo previo con El Sistema), y enfoques históricos, soportados en un serio trabajo de archivo.

Como puede apreciarse, se trata de un libro que no solo interesa a musicólogos y educadores musicales; también puede resultar útil para gestores culturales, antropólogos, sociólogos y personas interesadas en los debates contemporáneos sobre las políticas públicas y los derechos culturales.

Referencia

Baker, G. (2014). *El Sistema. Orchestrating Venezuela's youth*. Oxford University Press.

Para citar este artículo: Velásquez, J. F. (2024). La acción social por la música en perspectiva [Reseña]. *Artes La Revista*, 23(30), 138-142.