

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES
DE CHIAPAS**

FACULTAD DE MÚSICA

DOCUMENTO RECEPCIONAL

APOYO DOCENTE A LA ORQUESTA Y CORO POR
LA PAZ DE LA ZONA NORTE DE SAN CRISTÓBAL

DE LAS CASAS, CHIAPAS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADA EN MÚSICA

PRESENTA:

CECILIA SOLEDAD CARBALLO CRUZ

ASESOR DE PROYECTO

MTRO. RAFAEL NAVA CURTO

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. ABRIL DE 2024

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN ESCOLAR

AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

Lugar: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Fecha: 22 de abril de 2024

C. Cecilia Soledad Carballo Cruz

Pasante del Programa Educativo de: Licenciatura en Música

Realizado el análisis y revisión correspondiente a su trabajo recepcional denominado:

Apoyo docente a la Orquesta y Coro por la paz de la zona norte de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

En la modalidad de: Memoria de Servicio Social

Nos permitimos hacer de su conocimiento que esta Comisión Revisora considera que dicho documento reúne los requisitos y méritos necesarios para que proceda a la impresión correspondiente, y de esta manera se encuentre en condiciones de proceder con el trámite que le permita sustentar su Examen Profesional.

ATENTAMENTE

Revisores

Mtro. Ignacio Macías Gómez

Lic. Alba Nidia Aguilar Reyes

Mtro. Rafael Nava Curto

Firmas:

Ccp. Expediente

Índice

Apoyo Docente a la Orquesta y Coro por la Paz de la Zona Norte	3
Justificación	4
Breve historia de la Orquesta y Coro por la Paz de la Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas	9
Informe de las Actividades Realizadas con la Orquesta y Coro por la Paz	17
Presentación y análisis de los resultados obtenidos	33
Conclusiones	34
Índice de figuras	36
Referencias	37
Anexos	38

Apoyo docente a la Orquesta y Coro por la Paz de la zona norte de San Cristóbal de las Casas

Dentro de las instalaciones del Centro Cultural de la Zona Norte de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, se ha creado el proyecto *Orquesta y Coro por la Paz de la Zona Norte de San Cristóbal de las Casas*. Este proyecto pretende dar a los jóvenes de esta parte de la ciudad la oportunidad de integrarse a la música y así evitar que caigan en la delincuencia ya que, durante los últimos años, en la ciudad la violencia ha ido en aumento debido a que en esta región se concentran la mayoría de actividades ilícitas de la ciudad.

“La delincuencia juvenil es un fenómeno social que pone en riesgo la seguridad pública por su progresiva peligrosidad.” (*Delincuencia juvenil un riesgo para la seguridad pública*, 2019). La sociedad de San Cristóbal ha sido testigo de la alta peligrosidad de los jóvenes delincuentes ya que perturban la paz entre los ciudadanos de la ciudad.

La Orquesta y Coro Por la Paz Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas se inició el 26 de marzo del 2022, por el Colectivo *Sociedad en Acción*, teniendo como responsable del proyecto al C. Jorge de Jesús Guillén Gómez. Dicho proyecto tiene como objetivo estructurar una orquesta sinfónica, con jóvenes de la zona norte de la ciudad, que funja como una herramienta de integración social en el abordaje de problemas sociales, como la delincuencia y la violencia, buscando la prevención y la búsqueda de la paz social, además de fomentar el emprendimiento a través de la música (Guillen, 26 de marzo de 2023, en comunicación personal).

“La música en la adolescencia es un factor influyente en la conducta. La diversidad de estilos sonoros ayuda a construir la identidad de cada adolescente. Por eso, es una herramienta poderosa para el autoconocimiento.” (*cómo influye la música en la adolescencia*, 2023)

La Orquesta Por la Paz de la Zona Norte de San Cristóbal de las Casas, pretende integrar a jóvenes en la música para alejarlos de la delincuencia, puesto que la Zona Norte de esta ciudad ha sido conocida por el alto índice de delincuencia por lo cual es considerada zona de riesgo.

Afortunadamente la estrategia ha dado muy buenos resultados y se cuenta con 42 miembros jóvenes en la orquesta y coro. Debido al crecimiento del mismo se requiere de maestros que puedan brindar clases a los jóvenes.

Justificación

La idea del trabajo titulado Apoyo Docente a la Orquesta y Coro por la Paz de la Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas, nace a través de la inquietud de experimentar el área de la enseñanza de la música en sectores vulnerables de la sociedad. En este caso el proyecto está dirigido a jóvenes con vulnerabilidad ante la delincuencia y violencia en una zona específica de la ciudad de San Cristóbal, Chiapas.

Objetivo General

Estructurar un plan de trabajo para apoyar a los alumnos de la sección de cuerdas de la orquesta dándoles clases de técnica para fortalecer sus conocimientos y habilidades al ejecutar su instrumento. Aunado a ello, elaborar un informe de las actividades realizadas con la Orquesta durante ocho meses de trabajo.

Objetivos específicos

Impartir clases de solfeo y teoría a los jóvenes de la orquesta.

Impartir clases de instrumento (específicamente de violín).

Metodología

Proyecto con enfoque cualitativo en el que se utilizó la entrevista y encuestas como instrumentos para la recopilación de datos.

1. Entrevista con el C. Jorge Guillen, coordinador de la orquesta para establecer cuál sería el trabajo específico que se realizó con los alumnos.
2. Se realizó el plan de estudios correspondiente a ocho meses de trabajo.

3. Se aplicó el plan de trabajo con los alumnos de la orquesta.
4. Se redactó un informe detallado de las actividades realizadas.
5. Se realizaron las recomendaciones para futuros maestros que laboren en el proyecto.

Como antecedentes se menciona al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Esta iniciativa es una obra social y cultural del Estado venezolano. También conocido como El Sistema, fue concebido y fundado en 1975 por el maestro y músico venezolano José Antonio Abreu para sistematizar la instrucción y la práctica colectiva e individual de la música a través de orquestas sinfónicas y coros, como instrumentos de organización social y de desarrollo humanístico.

El Sistema

Misión

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela constituye una obra social del Estado Venezolano consagrada al rescate pedagógico, ocupacional y ético de la infancia y la juventud, mediante la instrucción y la práctica colectiva de la música, dedicada a la capacitación, prevención y recuperación de los grupos más vulnerables del país, tanto por sus características etarias como por su situación socioeconómica.

Visión

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela es una institución abierta a toda la sociedad, con un alto concepto de excelencia musical, que contribuye al desarrollo integral del ser humano. Se vincula con la comunidad a través del intercambio, la cooperación y el cultivo de valores trascendentales que inciden en la transformación del niño, el joven y el entorno familiar. Se cuenta con un recurso humano dirigido al logro de una meta común, con mística y gozo, formando equipos multidisciplinarios altamente motivados e identificados con la Institución.

Se reconoce al movimiento orquestal como una oportunidad para el desarrollo personal en lo intelectual, en lo espiritual, en lo social y en lo profesional, rescatando al niño y al joven de una juventud vacía, desorientada y desviada.

Filosofía

La Fundación Musical Simón Bolívar (Fundamusical Bolívar) rinde hoy frutos de esperanza al ser cantera de miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes venezolanos que cumplen a través de la música sus sueños de realización personal y profesional. Músicos que cada día le ofrecen a su país nuevas posibilidades de superación y vitalidad. Ellos simbolizan el esfuerzo para que perdure en el tiempo, y se extienda hacia otras esferas de la actividad cultural, lo que se reconoce como el milagro musical venezolano.

Más que el producto de la genialidad y el virtuosismo de sus creadores, la música es un reflejo del alma de los pueblos y, en este caso, es resultado de un programa educativo que en 40 años ha traspasado fronteras y superado expectativas.

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

Impacto Social y Cultural

Desde su primer año de actividades en el año 1975, la Sinfónica Juvenil Juan José Landaeta, agrupación primigenia de El Sistema, significó un fenómeno artístico y de pedagogía musical dentro y fuera de Venezuela. Sus primeras presentaciones no solo causaron impacto en Escocia, México, Colombia, Estados Unidos, realizadas casi al año de fundada, sino que cada estado y pueblo del país, quería seguir el ejemplo de Caracas y contar con sus orquestas juveniles.

De esta manera, se multiplicaron las agrupaciones orquestales, la población musical y los profesores de música en el oriente, el occidente, el sur y en el centro de todo

el territorio nacional, hasta completar el rico mapa de la Venezuela sembrada de orquestas y coros, que hoy día conocemos como El Sistema: una poderosa red de orquestas, coros, módulos, programas especiales, núcleos, escuelas de música y centros de lutería y fabricación de instrumentos musicales.

Ahora, bajo el lema de “Tocar y luchar”, El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela exhibe una realidad que ha sido calificada en el mundo como “el milagro musical venezolano”: más de 1.012.777 niños, niñas y adolescentes, en su mayoría provenientes de estratos sociales de bajos recursos económicos, están asimilados al estudio de la música, disfrutan del aprendizaje del arte, ejecutan repertorios de la música clásica y popular, y han sido incluidos a un sistema de formación personal y colectivo en el que se les inculcan valores sociales, morales y espirituales que son la razón fundamental del programa.

Esta experiencia venezolana ha causado un gran impacto cultural y social, especialmente en países que buscan disminuir sus niveles de pobreza, analfabetismo, marginalidad y exclusión en su población infantil y juvenil, así como en aquellas naciones que históricamente han cultivado las artes musicales. Muchos de los músicos pioneros regresaron a sus estados nativos para fundar orquestas infantiles, juveniles y núcleos de formación. (Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. 2018.)

Otro de los proyectos que ha sido un claro ejemplo de que la música puede hermanar naciones es la Orquesta West-Eastern Divan. Por mas de 20 años ésta ha sido muy significativo en el mundo de la música internacional ya que promueve la coexistencia y el diálogo intercultural entre jóvenes músicos de Israel, Palestina y varios países árabes.

La Orquesta West-Eastern Divan ha demostrado una y otra vez que la música puede romper las barreras que antes se consideraban insuperables. El único aspecto político que prevalece en el trabajo del Divan es la convicción de que no hay solución

militar al conflicto árabe-israelí, y que los destinos de israelíes y palestinos están inextricablemente ligados. A través de su trabajo y su existencia, la Orquesta West-Eastern Divan demuestra que se pueden construir puentes para animar a la gente a escuchar la narrativa del otro. (Orquesta West-Eastern Divan, 2023)

“Hoy, el West-Eastern Divan supone todo un referente internacional en la defensa de valores como la paz y la tolerancia a través del lenguaje universal de la música.” (Orquesta West-Eastern Divan, 2023)

El propósito de esta orquesta es demostrar que cuando se fija un objetivo común (hacer música) la convivencia, la tolerancia y el entendimiento entre personas procedentes de sociedades históricamente enfrentadas, son posibles.

Breve Historia de la Orquesta y Coro por La Paz de la Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas

Figura 1

Foto de la Orquesta y Coro por la Paz, 06 de abril de 2023

Sociedad en acción, es un colectivo de jóvenes que buscan disminuir los índices de inseguridad y de violencia, generando espacios, conocimientos y factores de protección que permitan el empoderamiento, resiliencia y autogestión de personas en situación de vulnerabilidad que favorezcan la cultura de paz, el bienestar colectivo y el tejido socio-ambiental en la Región Altos de Chiapas (Sociedad en Acción, s.f.). Esta asociación, al percatarse de los hechos de violencia acontecidos en la ciudad deciden en junio de 2022 crear la Orquesta y Coro por la Paz de la zona Norte de San Cristóbal de las Casas, que surge como una necesidad de valorar las acciones que se están realizando a San Cristóbal de Las Casas con respecto a la delincuencia.

A partir de un análisis hecho por la asociación, el cual dio como resultado que la mayoría de los actos delictivos son cometidos por jóvenes hombres que han estado en situación vulnerable y que no han tenido una oportunidad para poder seguir adelante de una manera

correspondida por la sociedad. Aunado a esto, junto al equipo *Sociedad en Acción* se decide realizar acciones en la zona norte, zona donde se creyó que la juventud tiene mayor vulnerabilidad. El equipo comenzó con un proyecto llamado *Por una sociedad sin violencia ni delincuencia*, en donde a partir de una metodología que se llama: jugar, aprender y emprender, se comienza a atraer a los jóvenes de esta zona por medio del fútbol, de este proyecto surge la iniciativa Orquesta y Coro por La Paz mediante un diagnóstico de participación con todos aquellos que habían participado dentro del proyecto *por una sociedad sin violencia ni delincuencia* que conformaban más de 750 jóvenes. En esta ocasión se les preguntó cuáles eran las acciones que ellos realizan día con día como trabajo, si estudiaban, si estudiaban y trabajaban, si en algún momento habían cometido algún hecho delictivo, si consumían algún tipo de drogas, etc, el diagnóstico se realizó también para conocer con qué tipo de jóvenes se trabajaría. Dentro de las preguntas se encontraba la de saber cuáles eran sus pasatiempos favoritos; habían dos que prevalecían dentro de estas que era el fútbol y la música, con la música con mayor resultado, por lo que el equipo decidió comenzar con esta iniciativa.

En cuanto al lugar para llevar a cabo las actividades, se gestionaron las instalaciones del *Centro Cultural de la Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas*. Dicho espacio se encontraba abandonado, por lo que se hicieron las solicitudes pertinentes al Ayuntamiento, sin embargo, el Centro Cultural no estaba comandado por el Ayuntamiento sino por el Consejo General de la Zona Norte por lo que se decidió hacer las solicitudes correspondientes recibiendo una respuesta positiva y así se pudo ocupar dicho espacio para la realización de tal iniciativa.

Se trabajó en la creación de una metodología acorde al contexto que permitiera demostrar la funcionalidad del proyecto debiendo fortalecer habilidades en los jóvenes en temas de cultura de paz, música y temas de medios alternativos para la solución de controversias, que es lo que se ha venido dando dentro de la orquesta. La convocatoria inicialmente era para personas de entre 12 y 29 años de edad en situación vulnerable del sector mencionado y posteriormente para el resto de la ciudad.

Teniendo al C. Jorge Guillen como coordinador y al Mtro. José Elizalde Molina como director de la Orquesta y Coro por la Paz, y junto con la plantilla docente se comienzan los trabajos musicales, primeramente, con un curso de inducción musical, y clases de solfeo y teoría musical, impartidas por alumnos de la Facultad de Música de la UNAM. Posterior a esto, se les da a conocer los instrumentos de la orquesta a los integrantes para que cada uno escogiera su instrumento. Muchos de los integrantes son de escasos recursos por lo que se trabaja con instrumentos donados a la orquesta, pocos son los que cuentan con instrumento propio (Guillen y Elizalde, 2023, en comunicación personal)

Figura 2

Maestro José Elizalde Molina, director de la Orquesta y Coro por la Paz

Se tiene hasta este momento un total de 87 jóvenes en lista, de los cuales aproximadamente, han permanecido 50, debido a que se tuvieron problemas con el espacio en el que se impartían las clases desde que se reactivó el Centro Cultural a partir de la iniciativa. El gobierno federal decidió implementar programas en el espacio, uno de ellos denominado *El tejido social*. En el momento en que *Sociedad en Acción* decide no alinearse a estos programas por no tener reglas de operación y considerar que era vago el tratar de sumarse a estos programas, parte de lo que hicieron fue colocar un director dentro del centro cultural, una vez que ya se tenía el proyecto con incidencia a nivel nacional. En consecuencia, se limitan los espacios para la realización de las actividades de la Orquesta, retirando mobiliario de la misma siendo afectados directamente en la parte emocional de los jóvenes porque han creído que si tenían un espacio digno en donde sentían la apropiación cultural como representantes y como quienes eran los que demostraban la calidad sobre la zona norte ahora ya no lo tenían porque se sentían vulnerables y se sentían violentados ante estas situaciones. Aunado a esto se han dado frente al centro cultural enfrentamientos armados que han provocado la baja no solo de los alumnos sino de algunos docentes de la orquesta. El propósito de la orquesta es precisamente que los jóvenes sean protagonistas del espacio en el que se desenvuelven no a través de la violencia y los enfrentamientos sino a través del arte y que cada vez este sea un espacio más seguro.

Figura 3

Rompecabezas elaborado por los integrantes de la orquesta. 10 de marzo de 2023

El proyecto ha tenido resultados satisfactorios, Elizalde Molina, director de la orquesta, menciona que

esta iniciativa ha impactado positivamente, la satisfacción ha sido más grande de lo que imaginé porque veo el entusiasmo y la alegría que tienen los chicos de estar aprendiendo y avanzando constantemente, he podido ver cómo ellos pueden convivir, tienen un ambiente social en donde hay amistad, entonces eso a mí me llena mucho, incluso padres de familia se han acercado a comentarme que ellos agradecen mucho el proyecto porque han visto cambios muy positivos en sus hijos e hijas, entonces la verdad es que yo estoy muy entusiasmado y veo con mucho gusto que sigue creciendo este proyecto.

Al no ser este un programa de gobierno se solventa con una cafetería que permite generar fondos para la compra de instrumentos. Esta cafetería funciona gracias a la suma de voluntarios que se ofrecieron a atenderla. También se han tenido donaciones de galletas de *Bonito, cocina artesanal* y también por las aportaciones de algunas organizaciones como *Iniciativa de Paz y Desarrollo de Whitaker* (WPDI por sus siglas en inglés), que dan pláticas de cultura de consumo y medios alternativos de solución de controversias. Estas organizaciones han hecho donaciones que han sido de gran ayuda al proyecto. Cabe mencionar a *Médicos del Mundo, Suiza*, que imparten un taller llamado *EmocionArte*, quienes también han hecho algunas donaciones para continuar con la iniciativa.

Todas las personas que participan en la realización de este proyecto son voluntarias y se espera lograr el objetivo en un mediano plazo de tener una seguridad para los profesores, es decir que se puedan cubrir honorarios y que se tenga un financiamiento para mantenimiento de instrumentos y tener lo básico para trabajar, tener material didáctico, atriles, que son cosas básicas y tener ingresos sólidos para solventar los gastos de logística y de transporte para las presentaciones.

Figura 4

Convocatoria publicada para ser parte de la Orquesta

**SE PARTE
DE LA ORQUESTA Y CORO POR LA PAZ**

¡Aprende a tocar un instrumento musical!

Inscripciones abiertas

 Mayores informes
 967-185-58-17
 967-342-75-03

Página web sociedadnaccion.org

 Síguenos en redes sociales

Para incorporar alumnos a la Orquesta, Sociedad en Acción se dio a la tarea de visitar diferentes escuelas secundarias, preparatorias e iglesias de la Zona Norte. Muchas escuelas abrieron sus puertas a la oferta de *Sociedad en Acción* para que sus alumnos se sumaran al proyecto, sin embargo, algunas no lo hicieron. En el Centro Cultural también se implementaron actividades para dar a conocer la iniciativa y así sumar alumnos, se abrieron convocatorias en las redes sociales y fue así como se inician las actividades de la Orquesta y Coro por la Paz de la Zona Norte.

Se han realizado por lo menos cuatro presentaciones durante los primeros cuatro meses con la intención de generar un marco de resultados y presentar a los padres y madres de familias el resultado que han tenido sus hijos sobre su instrumento o sobre el área en el que ellos específicamente están. Después de estos cuatro meses no se han tenido más presentaciones y se está trabajando en la presentación de apertura para el aniversario de la creación de la orquesta, en agosto de 2023.

Los alumnos de la orquesta comentan que esta iniciativa ha impactado positivamente en sus vidas, ya que no solo están aprendiendo a tocar un instrumento sino que también han podido socializar con personas que tienen pasión por la música y con quienes empatizan en gran medida. A través de la música se pueden expresar y no sentirse invisibles y los motiva el poder demostrar que la zona Norte de San Cristóbal tiene potencial en otras áreas y no solo en lo ilícito, y les ha brindado un sentido de pertenencia. Los alumnos han podido analizar el antes y después de su integración a la orquesta y consideran que ha habido un cambio significativo en su vida en general y sobre todo en sus emociones. (alumnos de la orquesta, 2023, en comunicación personal).

Los padres de familia comentan que la Orquesta es una gran oportunidad para sus hijos de convivir y para mejorar la calidad de vida los jóvenes de la zona Norte de San Cristóbal. Han notado que sus hijos han cambiado de forma positiva ya que la música los relaja y aporta tranquilidad a sus vidas, y más que aprender a tocar un instrumento ha aportado la toma de conciencia de lo que está pasando en el entorno social, ya que hay muchas cosas que están perjudicando al ámbito juvenil al que se enfrentan día a día en el entorno de la ciudad y es muy bueno para que sus hijos que aprendan algo nuevo y provechoso que les pueda ayudar en un futuro. (padres de familia, 2023, en comunicación personal)

La historia de la Orquesta se sigue construyendo a lo largo de los meses, ahora con la llegada de servidores sociales de la Facultad de Música de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), y otras personas voluntarias. Se empieza a consolidar la iniciativa

conforme pasa el tiempo y es seguro que se seguirá construyendo una comunidad con mayor tranquilidad y paz a través de la música y proyectos que incentiven a más jóvenes ya que ellos son el futuro de nuestra sociedad.

Informe de las Actividades Realizadas con La Orquesta y Coro por la Paz de la Zona Norte

Descripción de las funciones específicas y globales desarrolladas

El proyecto se ha modificado a lo largo de algunas semanas, por cuestiones ajenas a quien lo realiza.

Originalmente, el proyecto se pensó como La Música Como Elemento de Inclusión Para Personas Con debilidad visual, sin embargo, a causa de la pandemia de COVID 19 la Asociación Amor Sin Fronteras de San Cristóbal de las Casas en donde se planeaba hacer el servicio social, se quedó sin población haciendo que no fuera posible realizar el proyecto en dicha Asociación, por lo que fue necesario buscar otras alternativas. Durante la primera quincena de agosto también se tuvo una plática con el maestro Roberto Aguilar, quien atiende a los alumnos con debilidad visual en la facultad de música de la UNICACH para solicitar su apoyo en el asesoramiento para llevar a cabo el proyecto.

Se pensó en realizar una convocatoria para que se pudiera abrir el grupo en San Cristóbal, sin embargo, existía también en la posibilidad de no tener respuesta favorable y el riesgo que esto implicaba era no llevar a cabo el proyecto. La otra opción era hacer un curso por parte de la UNICACH y para esto fue necesario contactar a la maestra Daniela Pinzón para solicitar su apoyo, al hablar con ella y exponerle la opción, su respuesta fue que no se podía en ese momento gestionar otro curso en rectoría porque ya había un proyecto en gestión. Sin embargo, con su apoyo, se comenzó a buscar opciones de espacios donde el proyecto se pudiera realizar, se contactó con varias asociaciones en Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal de las Casas. Para no alejarse del proyecto original se buscaron iniciativas con población con alguna discapacidad, a pesar de ello no se obtuvieron respuestas favorables por lo que se consideró el cambio del proyecto al haber establecido comunicación con el C. Jorge Guillen, coordinador de la iniciativa Orquesta y Coro por la Paz de la Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas.

Se entrevistó al C. Jorge Guillen el 26 de agosto de 2022 para conocer a la *Orquesta y Coro por la Paz de la Zona Norte*, dicho proyecto ha prosperado por el trabajo de voluntarios y servidores sociales quienes apoyan para llevarlo a cabo y se encontraba haciendo el convenio con la UNICACH para recibir a servidores sociales que quieran dar clases en la Orquesta.

El día 5 de septiembre de 2022 se tuvo un acercamiento con la secretaria Académica de la universidad, la maestra Marusia Pola Mayorga, para exponerle la inquietud de la realización del convenio ya que el C. Jorge Guillen hizo saber que ya se estaba gestionando a través de ella. Su respuesta fue positiva y que ya se estaba trabajando en ello, sin embargo llevaba su tiempo. El 9 de septiembre de 2022 se obtiene en papel el proyecto del C. Jorge Guillen y del que se hizo mención en los antecedentes.

Durante el mes de octubre se trabajó en la presentación del proyecto para hacerlo llegar a Extensión Universitaria y aprobaran el proyecto para empezar a realizar el servicio social.

Plan de trabajo

- Proyecto: Apoyo docente a la Orquesta y Coro por la Paz de la Zona Norte
- Clase: Técnica aplicada al instrumento
- Modalidad de la Clase: Grupal
- Imparte: Cecilia Soledad Carballo Cruz
- Duración: 8 meses
- Lugar: Centro Cultural de la Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas
- Público al que va dirigido: integrantes de la sección de cuerdas de la Orquesta y Coro por la Paz de la Zona Norte (jóvenes de entre 12 y 29 años)
- Descripción de la Clase:

Durante el periodo de tiempo de las clases el alumno aprenderá la técnica para la correcta ejecución del instrumento (violín, viola, violoncello), a través de la correcta postura del cuerpo,

sintiendo los movimientos no forzados y relajados, teniendo en cuenta la postura natural del cuerpo.

- **Objetivo general:**

Que el alumno ejecute su instrumento de manera natural y cómoda a través del aprendizaje de la técnica de éste.

- **Objetivos específicos:**

Que el alumno conozca el mecanismo de su instrumento para su correcta ejecución.

El reconocimiento de la postura general del cuerpo con respecto al instrumento.

El aprendizaje de la técnica del instrumento aplicada en el repertorio seleccionado.

- **Justificación:**

A través del tiempo, las técnicas de ejecución de los instrumentos violín, viola, violoncelo, han evolucionado, y se ha comprobado que la correcta técnica lleva a mejores resultados en la interpretación de piezas musicales. Es por eso que las clases se enfocaron en aprender y aplicar la correcta técnica y darles a los alumnos las herramientas necesarias y suficientes para la ejecución de los instrumentos mencionados.

- **Temario:**

1. Reconocimiento de instrumento

2. Postura del cuerpo con el instrumento

3. Sonido del instrumento

4. Escala de Re mayor (una octava)

5. Ejercicios para cuarto dedo

6. Canciones didácticas, recopilación del maestro José Elizalde Molina, en tonalidad

de Re mayor

7. Estudios para violín de Matthew Crickboom

8. Ejercicios para cambio de posición (primera a tercera posición)

9. Escala de Re mayor a Dos octavas

10. Primavera de A. Vivaldi, arreglo del Mtro. José Elizalde Molina transportada a Re
mayor
11. Ejercicios del libro de Henry Scradieck para la destreza en varias posiciones
12. Pieza Como el Viento y el Rio
13. Canon de Pachelbel
14. Piezas del primer libro de Suzuki
15. Himno Nacional mexicano
16. Himno a Chiapas
17. Himno a la alegría

Bitácora de actividades del servicio social en la Orquesta y Coro por la paz de la zona norte de San Cristóbal de las Casas

El servicio social se comenzó el 02 de febrero del 2023. A continuación se presenta la bitácora de las actividades que se realizaron de manera quincenal.

Bitácora de Registro de Actividades

Fecha: 02 de febrero al 15 de febrero de 2023. La primera actividad consistió en aprender la correcta postura del cuerpo y la posición del mismo respecto al instrumento, se les explicó a los alumnos la importancia de mantener el cuerpo relajado durante la ejecución de su instrumento. Ellos habían tenido previamente el acercamiento a su instrumento con el director de la orquesta por lo que se decidió continuar a partir de lo que ya sabían y se comenzó con la escala de Re mayor en blancas, negras y corcheas con arcadas de dos tiempos. La mayoría de los alumnos tienen detalles con el pulso, por lo cual una de las actividades consistió en que cada alumno pasara a dirigir a sus compañeros y cada uno se percatara de lo que sucede al no mantener un pulso.

Se trabajaron las piezas de las canciones didácticas sintiendo el pulso, que es lo que más se tiene que trabajar con los estudiantes. Han coordinado mejor, sin embargo, es importante seguir trabajando en ello. Los estudiantes están acostumbrando a hacer apuntes, ya que se considera importante que tengan dónde consultar sus dudas. Es un poco difícil lograr que todos lo hagan, ya que no están acostumbrados a hacerlo. La disposición ha sido buena y ha funcionado bien.

Se trabajó que los alumnos aprendan a afinar su instrumento, para esto lo primero fue trabajar las dobles cuerdas, la técnica para hacer que las dos cuerdas suenen al mismo tiempo y con la misma intensidad. Para esto es importante comprender el ángulo del brazo derecho. Habiendo trabajado esto, pasamos a explicar que el instrumento se afina por quintas y que

escucharán cuándo la quinta esté afinada y cuándo no. Se abordaron las canciones didácticas en re mayor para reafirmar esta tonalidad.

Se comenzó la clase haciendo que los alumnos afinaran su instrumento por ellos mismos. Posterior a esto, trabajamos con la escala de re mayor a una octava, primero en blancas, para asegurar la afinación, después se hicieron negras ligadas de dos para mantener la arcada de dos tiempos y empezar a agilizar los dedos de la mano izquierda. Posterior a esto se hizo el ritmo de corcheas, manteniendo las arcadas de dos tiempos. Se trabajó también el estudio de Matthew Crickboom, un estudio para trabajar arcos completos, velocidad en el arco y distribución del mismo.

Se resolvieron las canciones didácticas en la primera parte de la clase, la dificultad que más se presentó en los alumnos es el mantener el pulso, es por eso que nos dedicamos a las canciones didácticas, ya que tienen ritmos y notas más fáciles de asimilar. En la segunda parte de la clase trabajamos con la escala de re mayor, afinación y mantener ritmos.

Se trabajó con la pieza la *Primavera* de Vivaldi, con un arreglo del maestro José Elizalde Molina, director de la orquesta, la pieza se transportó a la tonalidad de re mayor para su ejecución. La dificultad que se presentó en esta pieza es la afinación y los ritmos que en la pieza aparecen.

Se hizo un seccional con cada fila para que los alumnos de cada sección trabajaran su voz a interpretar en la pieza la *Primavera*. Se comienza resolviendo los ritmos, se solfeo la primera frase de la pieza y habiendo asimilado ritmo y notas, se pasó al instrumento.

Comentarios generales:

Es importante seguir trabajando con los alumnos en la asimilación del pulso ya que ha sido lo que más se les ha dificultado en los últimos meses.

Considerar actividades que los lleven a comprender mejor el pulso.

Figura 5

Clases de instrumento a la sección de cuerdas de la orquesta. 13 de febrero de 2023

Fecha: 16 al 28 de febrero de 2023. Se trabajó con la escala de re mayor para entrar en tonalidad y posterior a eso se retomó el estudio de Matthew Crickboom, un estudio para arcadas completas. En este caso, el reto estuvo en la correcta distribución del arco, ya que se tienen arcadas de cuatro tiempos con figuras distintas que se ligan en una sola arcada.

Se trabajó con la pieza *como el Viento y el río*. Como se ha mencionado, la dificultad de los alumnos es mantener el pulso, por lo que se trabajó en solfear por frases y sobre todo que cada uno conozca lo que cada fila está haciendo para que todos vayan a la par. Se logró el objetivo después de que todos hicieran las partes de cada fila, incluso en afinación.

Se revisó la escala de RE mayor en tres diferentes variaciones, blancas, negras y corcheas poner atención en la afinación fue la finalidad de realizar así la escala. Posterior a esto hicimos la pieza completa de *como el Viento y el río* cuidando, afinación, ritmo y pulso. Se trabajó también con el cambio de posición de primera a tercera, tomando como referencia a la nota que surge del primer dedo y el tercero en cuerda de LA, por lo que las notas de referencia son SI y RE. El cambio de posición se hace posando ligeramente el primer dedo sobre la cuerda y haciendo un glissando hacia la nota de referencia del tercer dedo. Se explica que la mano tiene que estar relajada para hacer el movimiento correcto de toda la mano.

Se trabajó con la escala de re mayor para entrar en tonalidad y afinar el cuarto dedo con ejercicios que previamente se habían realizado. Posterior a esto se trabajó la *Primavera* de Vivaldi. En esta pieza el principal reto fue que los alumnos estuvieran coordinados, es decir, que pudieran mantener el pulso y sobre todo, que estuvieran escuchándose entre ellos para lograr la correcta afinación y precisión en la pieza. En la segunda parte se trabajó en la asimilación del ritmo de la segunda parte de la *Primavera*. Se aprendió a trabajar por partes para lograr mejores resultados.

Se repasó el cambio de posición, primera a tercera posición en cuerda la con si y re como notas de referencia. Esto para hacer la escala de re mayor a dos octavas, se les explica a los alumnos que para hacer el cambio de posición es necesario tener la mano relajada y llevársela completa a la posición superior con el dedo por encima de la cuerda, haciendo glissando para reconocer el camino y la nota de llegada. También se les explica la importancia de mantener el pulgar relajado para que éste no sea un freno al momento de hacer el cambio. Se acomodaron las secciones como normalmente se coloca en una orquesta. Se explica durante la clase también la estructura de una escala mayor para construirla en el instrumento en la segunda octava en el violín, viola, violonchelo. Los dedos separados conforman un tono y los dedos juntos conforman un semitono. Todo esto para que los alumnos, por sí mismos, construyan la escala de re mayor en tercera posición.

Se trabajó la segunda octava de la escala de re mayor con cambio de posición (de primera a tercera posición). Posterior a esto se trabajó la canción *como el Viento y el río*. Los alumnos han ido mejorando su sensación del pulso y afinación. Se trabajó la musicalidad, sin embargo, es un tema que se debe profundizar más. Después se abordó la segunda frase de la pieza la *Primavera*; lo primero que se hizo fue resolver el ritmo solfeando, pusimos notas y posterior a esto se tocó lo que se había solfeado con mejores resultados.

Comentarios generales:

Es importante que los alumnos se acostumbren a un buen método de estudio para que tengan buenos resultados individualmente y luego en conjunto con sus compañeros de secciones.

Figura 6

Sección de cuerdas de la orquesta. 28 de febrero de 2023.

Fecha: 01 al 15 de marzo de 2023. Se trabajó en la pieza *Primavera*, se comienza con un trabajo sistemático de manera que los alumnos aprendan a resolver sus piezas de esta forma, primero delimitamos las frases de las piezas y conforme a esto el primer paso es hacer blancas de

cada nota con esto se resuelve afinación y asimilación de posición de la mano izquierda sobre el diapasón.

El siguiente paso fue hacer las mismas notas de la misma frase pero en enganchado, esto paso consiste en hacer la primera nota de la frase en blanca y en la siguiente arcada repetir la nota y poner la nota que sigue, esto en la misma arcada poniendo atención en la afinación y conexión de las notas.

El último paso consiste en tocar la frase con el ritmo original para esto ya se había hecho el trabajo de solfear, a un tempo lento para asimilar y después subir la velocidad.

Para reforzar el trabajo se estuvo revisando la escala de Re mayor a dos octavas con cambio de posición enfatizando la importancia de escuchar y de sentir el punto de partida y de llegada de la primera a la tercera posición.

Se trabajó en desglosar la pieza *Primavera*, resolviendo compás por compás para así lograr tener más claras las notas, ritmos y armonía, pero sobre todo para que los alumnos aprendan a escucharse entre ellos y así más fácilmente puedan ir todos juntos.

Comentarios generales:

El trabajo ha dado sus frutos, la pieza *Primavera* es el reto más grande de los alumnos ya que hay varios factores a resolver como lo son afinación, ritmo y métrica.

Es importante que los integrantes de la orquesta aprendan a escucharse entre ellos, así se logrará una mejor conformación de los elementos principales de la música (melodía, armonía, pulso, ritmo, etc.)

15 de marzo al 31 de marzo de 2023. En la segunda mitad de marzo se logra completar la *Primavera* y el trabajo radicó en conectar las frases para tocar la pieza completa,

después del trabajo del reconocimiento de notas, ritmos y demás de la pieza, se comienza a tocar la pieza completa a un tempo lento; para este momento el enfoque fue escucharse entre ellos para reconocer la armonía que se genera al tocar en conjunto cada uno su voz. Al finalizar el mes se logra ejecutar la pieza a una velocidad moderada con un pulso estable y con mejor afinación.

Fecha: 1 de abril al 15 de abril de 2023. Se decidió en conjunto con el director de la orquesta realizar una audición para reacomodar atriles y secciones, para esto se eligieron piezas diferentes para cada sección, esto con la finalidad de que los alumnos, con el conocimiento obtenido a lo largo de los meses que han tomado clases montaran sus piezas ellos solos, la audición se programa para el 19 de mayo. El trabajo consistió en ponerle velocidad a la *Primavera*, trabajamos en pasajes específicos, sobre todo en el que se tienen dieciseisavos ya que los alumnos perdían el pulso, el siguiente paso fue tocar la pieza completa con repeticiones. Los alumnos hicieron seccionales para que cada fila reconociera su intervención en la pieza, se les pidió usar metrónomo para ser más exactos en el pulso, se les pidió resolver pasajes en específico y al término del seccional tocaron todos juntos obteniendo mejores resultados. Se continúa con el trabajo del cambio de posición (primera a tercera posición) en la escala de Re mayor. Se trabajó también el estudio del método de Matthew Crickboom, dicho estudio ayuda a resolver distribución de arco y agilidad en la mano izquierda ya que se hacen ritmos distintos en arcadas de blancas y redondas, de inicio con solo cuatro notas en las que se enfocan en la afinación, correcta distribución del arco, ritmos y pulso.

Continuamos con el montaje del *Canon*, para este momento ya fue posible comenzar con el *canon* en sí, entraban las violas y violoncellos y se unían primeros violines, segundos violines y por último los terceros violines; se continuó trabajando con las subdivisiones de tiempo ya que a los alumnos les estaba costando escuchar la voz que ya habían hecho y se les dificultaba conservar el pulso.

Comentarios generales:

Los alumnos comienzan a entender el concepto de un canon en la práctica, esto los obliga a escucharse más entre ellos, ha sido un trabajo tedioso pero que ha dado buenos resultados.

15 de abril al 30 de abril de 2023. En esta quincena de abril se consolida la pieza la *Primavera*, a un tempo no tan rápido pero estable, con mejor afinación e interpretación. Por lo que se da paso a darles el material elegido para que cada alumno resuelva por si solo y demuestre el resultado de su práctica en la audición que se realizará el 19 de mayo del presente año, las piezas que se entregaron fueron: para primeros violines, *Minuet 3* de Johann Sebastian Bach, para segundos violines *Minuet 1* de Johann Sebastian Bach y para las violas *Allegretto* del libro 1 de Suzuki. En esta quincena no se pudo trabajar como normalmente se venía haciendo por situaciones ajenas a las personas que conforman el proyecto.

Comentarios generales:

Es importante mantener el ritmo de trabajo con los alumnos, sin embargo, las situaciones que se dieron no nos permitieron en ese momento trabajar como se venía haciendo.

01 al 15 de mayo de 2023. En esta quincena de mayo se comienza el trabajo con una pieza nueva, *Canon* del compositor Pachelbel; el trabajo consistió en dividir por frases y trabajar como se les ha estado enseñando a los alumnos, se hacen notas largas (blancas), enganchado y por último ritmo original en tiempo lento. Habiendo hecho esto procedemos a unir las frases, se han tenido muy buenos resultados al hacer el trabajo así, ya que los alumnos asimilan mejor los aspectos musicales como son la afinación, el pulso y los ritmos. Se continúa resolviendo el segundo estudio de Matthew Crickboom, escala de Re mayor, para este punto se tiene una mejor afinación, pulso y distribución de arco. Se trabajan también las piezas que se les asignó a cada uno para audición, resolviendo dudas que tuvieran.

Comentarios generales:

El último mes ha sido muy productivo para los alumnos ya que han logrado tocar sus piezas con mayor precisión, si bien los instrumentos de cuerda son difíciles en cuanto afinación, ellos han mejorado en esa parte.

15 al 31 de mayo de 2023. En esta quincena se realizaron las audiciones para reasignar atriles el 19 de mayo. Para esta audición la mayoría de alumnos llegaron muy bien preparados, por lo que solo se hicieron pequeños cambios en los que una alumna de segundos violines subió a primeros y un alumno de primeros a bajó a segundos. Posterior a esta audición se propone al director de la orquesta hacer una especie de seminario que consiste en que los alumnos toquen piezas frente a sus compañeros, esto para ayudarlos a superar los nervios y el pánico escénico ya que la mayoría de alumnos comentaron que se ponen muy nerviosos cuando tienen que tocar frente a público. Se tuvo el visto bueno del director y se procedió a asignar piezas sencillas del libro 1 del método Suzuki a cada uno de los alumnos para que montaran en una semana y tocaran frente a sus compañeros y éstos proporcionen comentarios para mejorar la calidad de sus piezas.

Aunado a esto, se trabajaron las piezas que se presentaron para el concierto de apertura. Para esta quincena comenzamos con el montaje del himno a Chiapas, las piezas de acompañamiento para las solistas: Minuet 1 y 3 de J. Sebastian Bach y allegretto de S. Suzuki. Trabajando con los pasos que se les ha compartido durante las clases para hacer productivos los ensayos.

Comentarios generales:

Los alumnos comienzan a trabajar más rápido y con mayor enfoque. Su pulso y precisión en ritmos y afinación ha mejorado en gran manera.

Figura 7

Alumno de viola presentando audición. 19 de mayo de 2023

01 al 15 de junio de 2023. Se trabajó con las piezas para concierto ya que la sección de cuerdas fue invitada a hacer una presentación el 28 de julio en la clausura de cursos de Sueniños. No se deja de lado el trabajo de seminario que es una pieza clave para que los alumnos logren superar el pánico a tocar en público, en voz de los alumnos esto les ha servido para sentirse más seguros cuando tocan entre los comentarios más recurrentes y se señala la importancia de la

respiración para poder regular los nervios, entre otros comentarios técnicos como postura de las manos del cuerpo y del instrumento para una mejor ejecución.

En esta quincena se comenzó el montaje del himno nacional mexicano, que es una pieza que se tocará en el concierto de apertura de la orquesta.

Comentarios generales:

Es importante seguir trabajando y mejorando las cuestiones técnicas, ya que sin estas se nos limita el crecimiento y avance en las piezas con mayor dificultad.

16 al 30 de junio de 2023. Se tocaron las piezas completas para empezar a montar la presentación del 28 de julio, las piezas elegidas para ese concierto fueron: *Himno a la alegría* de la *9na Sinfonía* de Beethoven, *Minuet 1 y 3* con solistas de J. Sebastian Bach, *Allegretto* con solista de S. Suzuki, *Canon* en Re mayor de Pachelbel y *Primavera* de A. Vivaldi arreglo del maestro José Elizalde Molina.

En esta quincena se trabajaron los últimos dos seminarios para que en el siguiente mes el enfoque fuera en las piezas de la presentación. En estos últimos seminarios se tuvo mucha mejoría en la ejecución de los alumnos quienes ya tocaron mas seguros y con mas soltura frente a sus compañeros.

Comentarios generales:

Se ha notado el progreso de los alumnos por lo que es importante no dejar de practicar con enfoque.

01 al 15 de julio de 2023. En esta quincena se trabajó en las piezas para la presentación corriéndolas de principio a fin para detectar los pasajes que había que trabajar más, se resolvían y se pasaba a la siguiente pieza haciendo el mismo método, todo esto para que los alumnos se dieran cuenta que tenían que trabajar individualmente para que el ensamble de la sección mejorara. Se terminaron de montar las piezas con las solistas, se trabajó el balance de la orquesta con las solistas para que ellas resaltaran sobre la orquesta y que no fuera al revés.

Comentarios generales:

En general los alumnos han reaccionado bastante bien a la presión del concierto y se les ve cada vez más confiados.

16 al 30 de julio de 2023. Estos días se dedicaron a los ensayos generales con el director de orquesta para las indicaciones que él solicitaba en cada pieza. Para el último ensayo se ensambló con maestros invitados que llegaron como apoyo para el concierto. El día 28 de julio se presentaron los resultados del trabajo realizado con mucho éxito en el patio central de las instalaciones de Sueniños.

Para quién escribe este trabajo fue la ultima quincena del servicio social, por lo que esta presentación fue pieza clave para la presentación del resultado del servicio prestado a la Orquesta y Coro por la Paz de la Zona Norte.

Figura 8

Presentación de la sección de cuerdas de la Orquesta y Coro por la Paz en las instalaciones de Sueniños. 28 de julio de 2023

Presentación y análisis de los resultados obtenidos

El resultado obtenido en la realización del servicio social, fue principalmente el haber podido aplicar los conocimientos obtenidos en los estudios universitarios para enseñar a los alumnos de la sección de cuerdas de la orquesta, sobre todo el haber incursionado en la labor docente en el área orquestal mediante un plan de estudios estructurado con el director de la orquesta y conforme a las necesidades de los alumnos.

Para los alumnos fue una experiencia diferente que, en voz de ellos, les ayudó a mejorar en el área técnica de su instrumento y a su vez en la confianza en ellos mismos y en sus capacidades para ejecutar el mismo, prueba de ello fue un concierto que se dio en Sueniños el 28 de julio de 2023, en el que presentaron obras que trabajaron en el periodo en que se les prestó el servicio social.

Se puede relevar la importancia de sentar bases sólidas en el estudio técnico del instrumento desde el comienzo del aprendizaje del mismo para tener un buen nivel de ejecución, ya que cuando las bases no son firmes hay muchas dudas y el desaprender y reaprender lleva un proceso que es agobiante y desgastante para el alumno, es por eso que se debe de tener un método de estudio eficiente, pero sobre todo enfocado, para así establecer objetivos y el avance sea significativo, y ésta fue la manera en la que se trabajó a lo largo de estos meses y nos percatamos de los beneficios que ésto nos trajo.

Otra de las cuestiones que se destaca es el trabajo en equipo, los alumnos aprendieron que cada integrante es importante y su trabajo individual beneficia o afecta a su fila y a su sección en la orquesta, se disciplinaron más, se hicieron más ordenados, pero sobre todo se hermanaron como sección y como seres humanos, formando así una amistad que sobrepasa las dificultades por las que cada uno se enfrenta y esto les ha ayudado emocionalmente y se sienten parte de algo que está beneficiando a la sociedad y a ellos mismos.

También se aprendió la importancia de los seccionales para las orquestas, que ayudan a resolver por sección las dudas que se tienen, esto nos llevan a un mejor resultado en conjunto pues se conoce suficiente las partes de cada sección de la orquesta.

Conclusiones

Al ser esta una iniciativa de carácter social, desde el inicio hasta el término del servicio se puede concluir en que el estudio de la música para este tipo de sector en el que hay vulnerabilidad a la violencia y delincuencia ha venido a ser un gran aliado para los jóvenes y ha traído beneficios tanto sociales como familiares y personales, entre estos beneficios están; invertir el tiempo en aprender algo nuevo como lo es la ejecución de un instrumento, se han vuelto más disciplinados, se han integrado como un equipo pero sobre todo han aprendido a trabajar en éste, a escuchar y expresarse de mejor manera ahora a través de la música.

Los alumnos que conforman la orquesta quieren ser escuchados y quieren demostrar que no todas las personas pertenecientes a la zona norte de San Cristóbal son delincuentes y están trabajando en promover la orquesta, se están esforzando en demostrar sus habilidades para que más gente se una a esta iniciativa y juntos lograr generar un ambiente de paz en la sociedad en la que se desarrollan.

Musicalmente se puede decir que los alumnos de la sección de cuerdas aprendieron cómo deben estudiar, finalmente el éxito en la música está en la buena práctica, el método que les fue enseñado dio muy buenos resultados por lo que es recomendable continuar con este, que consistió en estudiar haciendo notas blancas de las piezas, para resolver afinación y para que las manos se aprendan las posiciones, después poner ritmo original de las piezas trabajando a un tiempo lento y escuchando entre ellos, después ir subiendo el tiempo hasta lograr tocar al tiempo original de las piezas.

Una de las recomendaciones para que esta iniciativa se fortalezca y se consolide es que tengan una mejor organización y comunicación entre los coordinadores, maestros, padres de

familia e integrantes de la orquesta ya que estas son las bases para que un proyecto de esta magnitud y con este propósito logren destacar y salir adelante. Se considera que siendo así pueden haber más personas que se sumen al proyecto siendo voluntarios y pronto tener una plantilla docente completa en beneficio de los integrantes.

Una propuesta importante es que se mantenga el método de estudio que los alumnos aprendieron durante este tiempo, ya que les trajo grandes beneficios, y que sigan explorando en el aprendizaje del instrumento, es muy importante no abandonar el instrumento y no perder el enfoque en el estudio, aparte de proponer que desde la coordinación tener a un maestro de planta para que el ánimo y el nivel no decrezca de aquí en adelante.

A través de la realización de este proyecto aprendimos que por medio de la música es posible construir un mundo de paz y con armonía, pero sobre todo, que hay jóvenes que se están esforzando por ser el cambio en la sociedad, que no quieren ser invisibles y que cada vez quieren ser más los buenos que los malos y esa es el arma más poderosa que ellos tienen.

Índice de figuras

Figura 1. *Foto de la Orquesta y Coro por la Paz. 06 de abril de 2023.*

Figura 2. *Maestro José Elizalde Molina, director de la Orquesta y Coro por la Paz.*

Figura 3. *Rompecabezas elaborado por los integrantes de la orquesta. 10 de marzo de 2023.*

Figura 4. *Convocatoria publicada para ser parte de la Orquesta.*

Figura 5. *Clases de instrumento a la sección de cuerdas de la orquesta. 13 de febrero de 2023.*

Figura 6. *Sección de cuerdas de la orquesta. 28 de febrero de 2023.*

Figura 7. *Alumno de viola presentando audición. 19 de mayo de 2023.*

Figura 8. *Presentación de la sección de cuerdas de la Orquesta y Coro por la Paz en las instalaciones de Sueniños. 28 de julio de 2023.*

Referencias

- Accion, s. e. (20 de Febrero de 2023). Obtenido de <http://sociedadnacion.org/>
- Angeles, A. f. (2023). *orquesta west-Eastern Diva*. Obtenido de <https://es.laphil.com/musicdb/artists/6004/west-eastern-divan-orchestra>
- Barenboim-Said, F. (2021). *Orquesta West-Eastern Divan*. Obtenido de <https://barenboim-said.org/es/orquesta-west-eastern-divan/>
- Como influye la musica en la adolescencia. (febrero de 2023). Eres mamá. Obtenido de <https://eresmama.com/como-influye-la-musica-en-la-adolescencia/>
- Iniseg, d. d. (22 de enero de 2019).
- Delincuencia juvenil un riesgo para la seguridad pública*. Obtenido de <https://www.iniseg.es/blog/seguridad/delincuencia-juvenil-un-riesgo-para-la-seguridad-publica-/>
- Venezuela, S. N. (2018). *¿que es el sistema?* Obtenido de <https://elsistema.org.ve/que-es-elsistema/>

Anexos

Entrevistas.

Al coordinador:

Mi nombre es Jorge, soy originario de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Tengo 30 años de edad y soy el coordinador del proyecto Orquesta y Coro por La Paz de la Zona Norte. Este proyecto surge como una necesidad de valorar las acciones que están ateniendo a San Cristóbal de Las Casas, con respecto a la delincuencia, en donde nos damos cuenta que a partir de análisis la mayoría de estos actos son cometidos por jóvenes que en su mayoría son hombres, que han estado en situación vulnerables y que no han tenido una oportunidad para poder seguir adelante de una manera correspondida por la sociedad. Aunado a esto, junto con mi equipo, un equipo que denominamos *Sociedad en Acción*, decidimos nosotros realizar acciones en la zona norte, en donde creíamos que las juventudes tenían vulnerabilidad.

Nosotros comenzamos con un proyecto que era por una sociedad sin violencia ni delincuencia en donde a partir de una metodología que se llama jugar, aprender y emprender comenzamos a tener la atracción de las juventudes de esta zona por medio del fútbol, ese no es el tema pero quiero recalcarlo porque de ahí surge el proyecto, y bueno la iniciativa *Orquesta y Coro por La Paz*.

Hicimos un diagnóstico de participación con todos aquellos que habían participado dentro de por una sociedad sin violencia ni delincuencia que eran más de 750 jóvenes, en donde les preguntamos cuáles eran las acciones que ellos realizan día con día como trabajo, si estudiaban o solo trabajaban y si en este caso habían cometido algún hecho ilícito pero dentro de la zona pues no se llega a notar no como en el caso de venderlo o van a fumar marihuana o fumar algún tipo de sustancia, entonces también sacamos este diagnóstico para saber con qué tipo de personas jóvenes íbamos nosotros a trabajar y la última pregunta era que pues saber cuáles eran

los pasatiempos que ellos tenían y habían 2 que prevalecían dentro de estas que era el fútbol y la música. Tuvimos a muchos más dentro del aspecto de la música que querían participar, y entonces nosotros decidimos llevar a cabo esta iniciativa.

Un día nosotros viendo el espacio del *Centro Cultural de la Zona Norte*, decidimos preguntar sobre éste porque sabíamos que estaba abandonado y era parte de nuestros objetivos seguir fortaleciendo esos procesos en espacios donde pudiéramos incidir y con ellas generar resiliencia y que los integrantes también pudieran sentirse cómodos en un espacio que ellos sintieron que es propio.

Nosotros hicimos las solicitudes correspondientes al ayuntamiento pero resulta que este el centro cultural no estaba comandado por el ayuntamiento sino por el *Consejo General de la Zona Norte*, decidimos hacer también las solicitudes correspondientes y así fue como nos otorgaron el permiso de ocupar las instalaciones.

Así ha sido como el programa ha surgido, hicimos las metodologías en coordinación con jóvenes que eran partícipes de la Facultad de música de la UNAM, para poder hacer una metodología acorde al contexto que nos permitirá demostrar y decidir si el proyecto sería funcional. Aunado a esto, nosotros trabajamos en fortalecer habilidades en los jóvenes en temas de cultura de paz, musicoterapia, música y temas de medios alternativos de solución de controversias que es lo que se ha venido dando dentro de esta iniciativa.

Este proyecto va dirigido a estos jóvenes de la zona norte, pero era de inicio como para entender el contexto, saber cómo ellos iban a operar y saber cómo iban a congeniar y converger con otras juventudes de la misma zona, una vez nosotros entendiendo esto sabíamos que podíamos apertura de la convocatoria para más jóvenes de entre 12 a 29 años.

Este proyecto surge desde enero del 2022. Ahora bien, iniciamos ya permanente en junio y ahorita ya llevamos un poco más de 6 meses, y si hemos tenido dificultades dentro de este

espacio que después de que se reactivó a partir de la iniciativa, el gobierno decide implementar un programa denominado el *tejido social*, y parte de lo que hicieron fue colocar un director dentro del centro cultural una vez que nosotros ya teníamos esto con incidencia a nivel nacional. A partir de que el gobierno hace estos cambios nos han hecho muchas cosas como cerrarnos el espacio, los salones, quitarnos las sillas, mojarnos los salones, que ha afectado directamente en la parte emocional de los jóvenes porque han creído que aquí si tenían un espacio digno y tenían un espacio en donde se sentían la apropiación cultural, la apropiación de ellos como representantes y como quienes eran los que ponen la calidad sobre la zona norte ahora ya no lo tenían porque pues obviamente se sentían vulnerables y se sentían violentados ante estas situaciones, que claro seguimos teniéndolos pero poco a poco menos porque vamos haciendo entender que este problema no se tiene que atacar de forma violenta sino desde el diálogo.

De esta forma es como hemos ido trabajando, tenemos metas a futuro que nosotros hasta ahorita tenemos 87 jóvenes dentro de nuestra plantilla, se ha tenido muchos problemas no solo con respecto al centro cultural sino que también hemos visto acciones delictivas justo al frente del centro cultural, pues han habido balaceras y enfrentamientos justo enfrente, entonces eso ha hecho que varios de las jóvenes hayan decidido darse de baja por miedo. Ese ha sido también uno de los problemas que ya estamos atendiendo y estamos viendo la forma de solucionarlo, es decir que hayan más jóvenes siendo protagonistas del espacio y estamos haciendo que este espacio sea seguro.

Tenemos la meta que de aquí a Julio lleguemos a los 150 y estamos seguros de que si va a funcionar ¿por qué? porque al inicio fue más difícil poder operar las cuestiones publicitarias debido a que en el espacio estaban teniendo un conflicto de interés ahora ya no y podemos seguir avanzando con este tema.

Hemos tenido diferentes presentaciones, en específico hemos tenido cuatro presentaciones que se han hecho en forma mensual o periódico ya vemos con la intención de

generar un marco de resultados de presentar a los padres y madres de familias, cuál es el resultado que van adoptando sus hijos dentro del espacio sobre su instrumento o sobre el área en el que ellos específicamente están. Aún así los únicos cuatro meses que nosotros presentamos era solo a base de resultados ya no vamos a tener presentaciones hasta nuestra apertura es decir llegando nosotros al año es nuestra totalidad sobre el proyecto, es decir saber si funciona o si no funciona y si va a seguir funcionando y bueno esto es en agosto de este año 2023 y es presentarlo en el teatro don Daniel Zebadúa o en el Hermanos Domínguez, con una estructura dentro de este marco de resultados (Entrevista realizada el 23 de febrero de 2023).

Al director:

mi nombre es José elizalde molina, director de la Orquesta y Coro por la Paz. Me enteré de este proyecto porque una vecina me dijo que en el Centro Cultural de la Zona Norte estaban armando una orquesta, entonces ella me pasó una información de un link que para inscribirse, yo, en cuanto me enteré fui a pedir información, hablé con el coordinador y me dio la oportunidad de integrarme como director de la orquesta debido a mi experiencia trabajando con ensambles.

Esta nueva experiencia ha sido muy emocionante para mi, y ha sido muy bonito porque realmente empezamos desde cero prácticamente. Desde que comienza esta iniciativa me tocó conocer a los chicos que llegaron la primera semana, entonces yo los vi muy entusiastas pero no tenían ellos ideas de lo que eran los instrumentos, ellos estaban practicando un poquito lo que era coro y un poquito de inducción musical trabajando un poco de solfeo y de teoría musical. Un viernes traje instrumentos para que ellos conocieran el violín, el chelo, la viola, y los vi muy entusiasmados.

Entonces yo ya visualizaba un poco a ellos con instrumentos. Ha sido muy satisfactorio que en pocos meses se hayan desarrollado bastantes capacidades en los chicos. aún falta todavía mucho por hacer, pero yo siento que vamos muy bien, y ha sido muy satisfactorio estar

trabajando con ellos y yo siempre con miras a que estén mejorando y que los resultados con la práctica siempre van a ser mejores.

Pertenecer a este proyecto me llena mucho incluso padres de familia que se han acercado a comentarme que ellos agradecen mucho el proyecto porque han visto cambios muy positivos en sus hijos e hijas, entonces la verdad que yo estoy muy entusiasmado y veo con mucho gusto que sigue creciendo esta iniciativa.

Quisiéramos que en otros sentidos se pudiera lograr el objetivo en un mediano plazo de tener una seguridad para los profesores, es decir que se pudieran cubrir honorarios y que tengamos un financiamiento para mantenimiento de instrumentos y para tener lo básico para poder trabajar, tener material adecuado, material didáctico, atriles, ciertas cosas básicas también para sacar copias, para sacar partituras todo eso tenerlo cubierto y tener un poquito también ya cuando tengamos más presentaciones poder cubrir lo que son gastos de logística y de transporte y todo eso, pero creemos que si seguimos trabajando así esas cosas se van a cubrir en algún momento (Entrevista realizada el 02 de marzo de 2023).

A los alumnos:

Mi nombre es Danna Sofía Suarez Pérez, tengo 14 años y soy de San Cristóbal de Las Casas. Pertenecer a la Orquesta y Coro por la Paz ha impactado positivamente en mi vida ya que estoy aprendiendo a tocar un instrumento que es algo que yo quería aprender desde hace mucho tiempo. Me enteré de este proyecto por un evento que realizaron en la casa de la cultura donde hablaron sobre la oportunidad de pertenecer a esta Orquesta.

Mi experiencia en la orquesta ha sido buena y agradable porque me gusta pertenecer a algo y más si es algo que se trata de música. A parte de que a mis padres les agrada mucho la idea de que yo esté viniendo a este proyecto porque saben que es algo que me hace feliz y que me gusta y por eso siempre me apoyan. Existe un antes y después de Danna al pertenecer a la

orquesta, antes yo era una persona con mucha ansiedad y que no sabía cómo manejar muy bien sus emociones pero después de pertenecer a la orquesta mi vida ha sido un poco más feliz porque sé manejar ya más mis emociones y tengo menos ansiedad.

Videos:

<https://youtu.be/1F1OrNYHSsw?feature=shared>

<https://youtu.be/raI9MAZDT5M?feature=shared>

<https://youtu.be/ARa-2yAMYgc?feature=shared>

https://youtu.be/6ysRK_Q49Lc?feature=shared

<https://youtu.be/YU9QQUcJJTk?feature=shared>

<https://youtu.be/enyFQbN6aJM?feature=shared>

Comentarios del sinodal, Mtro. José Elizalde Molina, de algunos alumnos que adicionaron el 19 de mayo de 2023.

Audición de la Sección de Cuerdas de La Orquesta y Coro por la Paz de la Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas

Nombre del alumno: Miguel Ángel Méndez Gilón Fecha: 19/05/2023

Rubros a evaluar:

1. Pulso. Es capaz de interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso.

Necesita mejorar   Aceptable   Bien   Muy bien

2. Técnica. Es capaz de aplicar con limpieza, control y seguridad los diversos recursos técnicos en la ejecución de las obras que interpreta.

Necesita mejorar   Aceptable   Bien   Muy bien

3. Volumen. Es capaz de producir un sonido con volumen y calidad sonora estables.

Necesita mejorar   Aceptable   Bien   Muy bien

4. Posición corporal. Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales basada en la relajación y naturalidad.

Necesita mejorar   Aceptable   Bien   Muy bien

5. Fluidez y concentración. Domina la dificultad del repertorio elegido.

Necesita mejorar   Aceptable   Bien   Muy bien

6. Actitud en la presentación. Tomando en cuenta que para todos los alumnos es la primera experiencia de audición orquestal

Necesita mejorar   Aceptable   Bien   Muy bien

Comentarios: Necesita más fundamentos
para poder seguir avanzando
con solidez

Audición de la Sección de Cuerdas de La Orquesta y Coro por la Paz de la
Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas

Nombre del alumno: Arlean Thoselyn García Ruiz Fecha: 19/05/2023

Rubros a evaluar:

1. Pulso. Es capaz de interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso.

Necesita mejorar Aceptable Bien Muy bien

2. Técnica. Es capaz de aplicar con limpieza, control y seguridad los diversos recursos técnicos en la ejecución de las obras que interpreta.

Necesita mejorar Aceptable Bien Muy bien

3. Volumen. Es capaz de producir un sonido con volumen y calidad sonora estables.

Necesita mejorar Aceptable Bien Muy bien

4. Posición corporal. Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales basada en la relajación y naturalidad.

Necesita mejorar Aceptable Bien Muy bien

5. Fluidez y concentración. Domina la dificultad del repertorio elegido.

Necesita mejorar Aceptable Bien Muy bien

6. Actitud en la presentación. Tomando en cuenta que para todos los alumnos es la primera experiencia de audición orquestal

Necesita mejorar Aceptable Bien Muy bien

Comentarios: Buen trabajo con el 4to dedo
en primera cuerda ^{requiere} trabajo
constante de relajación

Audición de la Sección de Cuerdas de La Orquesta y Coro por la Paz de la
Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas

Nombre del alumno: Nayeli Maricela López Jiménez Fecha: 19/05/2023

Rubros a evaluar:

1. Pulso. Es capaz de interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso.

Necesita mejorar   Aceptable   Bien   Muy bien

2. Técnica. Es capaz de aplicar con limpieza, control y seguridad los diversos recursos técnicos en la ejecución de las obras que interpreta.

Necesita mejorar   Aceptable   Bien   Muy bien

3. Volumen. Es capaz de producir un sonido con volumen y calidad sonora estables.

Necesita mejorar   Aceptable   Bien   Muy bien

4. Posición corporal. Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales basada en la relajación y naturalidad.

Necesita mejorar   Aceptable   Bien   Muy bien

5. Fluidez y concentración. Domina la dificultad del repertorio elegido.

Necesita mejorar   Aceptable   Bien   Muy bien

6. Actitud en la presentación. Tomando en cuenta que para todos los alumnos es la primera experiencia de audición orquestal

Necesita mejorar   Aceptable   Bien   Muy bien

Comentarios: Muy buen trabajo, buena
actitud y presencia, a avanzado
muy bien

Audición de la Sección de Cuerdas de La Orquesta y Coro por la Paz de la
Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas

Nombre del alumno: Katya Mariluz Ramírez Méndez Fecha: 19/05/2023

Rubros a evaluar:

1. Pulso. Es capaz de interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso.

Necesita mejorar   Aceptable   Bien   Muy bien

2. Técnica. Es capaz de aplicar con limpieza, control y seguridad los diversos recursos técnicos en la ejecución de las obras que interpreta.

Necesita mejorar   Aceptable   Bien   Muy bien

3. Volumen. Es capaz de producir un sonido con volumen y calidad sonora estables.

Necesita mejorar   Aceptable   Bien   Muy bien

4. Posición corporal. Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales basada en la relajación y naturalidad.

Necesita mejorar   Aceptable   Bien   Muy bien

5. Fluidez y concentración. Domina la dificultad del repertorio elegido.

Necesita mejorar   Aceptable   Bien   Muy bien

6. Actitud en la presentación. Tomando en cuenta que para todos los alumnos es la primera experiencia de audición orquestal

Necesita mejorar   Aceptable   Bien   Muy bien

Comentarios: Muy buena actitud, necesita mejorar
con su arco para lograr más fluidez

Audición de la Sección de Cuerdas de La Orquesta y Coro por la Paz de la
Zona Norte de San Cristóbal de Las Casas

Nombre del alumno: Erasto Santiago López L Fecha: 19/05/2023

Rubros a evaluar:

1. Pulso. Es capaz de interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso.
Necesita mejorar Minuet Aceptable Crickbeam Bien Muy bien

2. Técnica. Es capaz de aplicar con limpieza, control y seguridad los diversos recursos técnicos en la ejecución de las obras que interpreta.
M Necesita mejorar Aceptable Bien C Muy bien

3. Volumen. Es capaz de producir un sonido con volumen y calidad sonora estables.
Necesita mejorar M Aceptable Bien E Muy bien

4. Posición corporal. Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales basada en la relajación y naturalidad.
Necesita mejorar Aceptable Bien Muy bien

5. Fluidez y concentración. Domina la dificultad del repertorio elegido.
Necesita mejorar M Aceptable Bien Muy bien

6. Actitud en la presentación. Tomando en cuenta que para todos los alumnos es la primera experiencia de audición orquestal
Necesita mejorar Aceptable Bien Muy bien

Comentarios: Denoto que no había estudiado
comentarios innecesarios
En el minueto hubo mucha desatención
falta estudio