

Entrevista #8: Fundación Iberacademy

Entrevistadas: Santiago Hernández-Integrante (cornista)

Fecha: mayo 12 de 2022

CATEGORIA	PREGUNTAS	RESPUESTAS
INCIDENCIA DE LA GESTIÓN CULTURAL EN LA MÚSICA	<p>¿Qué aporta Iberacademy a las dinámicas de la música en la ciudad y en qué se diferencia de otras instituciones y empresas musicales?</p> <p>¿Tú crees que Iberacademy facilita todo el tema de acceso y democratización de la música, o crees que es algo muy restringido todavía?</p>	<p>Pienso que es una gran oportunidad, pues el programa da pie a internacionalizar un poco la ciudad. Siento que desde otras entidades que no son juveniles, lo hacen, como por ejemplo con el festival internacional de música y todo lo que se hace aquí en Medellín, pero como que no logra llegar a todos los jóvenes, siento yo que es algo muy aporte, entonces Iberacademy en ese sentido apoya.</p> <p>El tema con Iberacademy al ser un programa que se puede reservar el derecho al ingreso de las personas en muchos sentidos, no permea del todo el ecosistema musical, es un poco cerrado.</p> <p>Esa es la cuestión con casi con todos los programas que son así, el hecho de que tengas que audicionar hace que se cierre un poco el círculo. Aunque el acceso a la música está con los conciertos, con las charlas que son abiertas al público. De pronto se cierra el conocimiento siento yo a la parte más específica, al aprendizaje muy adentrado, como cuando ya haces parte de la orquesta, y puede ser un problema y a la vez no, porque pues ocurre lo de siempre, en comparación pues yo que también estuve en la Red, se nota la calidad musical con la que puede llegar un programa, la Red al</p>

		<p>tener como único filtro la edad de las personas, hace que muchas veces el resultado a nivel musical no sea el mejor. Sin embargo, hace falta una mayor difusión.</p>
<p>FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS CULTURALES PARA LA MÚSICA</p>	<p>¿Cuál es el papel que juegan fundaciones como Iberacademy como parte del sector sin ánimo de lucro, en la construcción de políticas culturales para la música de la ciudad de Medellín, qué tanto se han involucrado en este tema?</p>	<p>Al ser un ente sin ánimo de lucro, su que hacer es importante porque su misión no es ganar dinero. Y justamente estas fundaciones son importantes, porque reciben presupuestos como Iberacademy de otra fundación que es la Hilti, entonces justamente, pueden meter más que nadie las manos al fuego, están salvaguardadas porque no dependen de la alcaldía ni de nadie del ambiente musical de la ciudad, son los que más pueden meter las manos al fuego y decir esto no nos parece, hay que nutrir más la ciudad de cultura, talvez podrían hacer más eso.</p> <p>No conozco que estén inmiscuidos por ejemplo en consejos de cultura, no es como pues el abanderado y que estemos allá, y creo que es algo que deben hacer, porque si estamos hablado de sociedad, eso es un deber social. En la democracia original todos podemos proponer leyes, Iberacademy debería proponer leyes, es un ente de la cultura muy grande en Medellín, muchas personas tienen puestos sus ojos en ellos, listo, entonces que se inmiscuyan y digan</p>

	<p>¿Está articulada la fundación a escenarios de construcción colectiva conjunta en relación con la cultura? SI-NO ¿cuáles?</p>	<p>que piensan de las políticas. El arte no puede ser apolítico en su totalidad, y más cuando hablamos de políticas culturales porque eso beneficia a todo el mundo del sector, no es que estoy apoyando a este político o al otro, no, es proponer proyectos que apoyen a todo el sector</p> <p>No sé, y no lo han hecho que yo sepa, y es algo delicado. Y abstrayéndome un poco de Iberacademy, no es el único privado que comete ese error, porque entonces si los privados que pueden tener un interés más específico talvez, más en búsqueda de algo de no mostrar, porque para un privado no es necesario mostrar siempre, a veces en el sector público se peca de tener que mostrar siempre el proceso, y llevamos tantos niños, tantas personas, tantos conciertos. Talvez estos entes privados pueden tratar de ayudar y de articularse un poco con programas como por ejemplo la Red de escuelas de música, y decir como vengan les ayudamos un poco, porque esto no está terminando de funcionar, porque yo también hice parte de la red y para nadie es un secreto que el programa viene en un declive impresionante, o sea el programa no es ni de cerca un vestigio de lo que llegó a ser en algún momento, no estamos diciendo que tenga que sacar músicos profesionales, pero muchas personas que estuvieron en generaciones pasadas, que hicieron aportes increíbles a la música en un principio a la ciudad, pues no estudiaron música, yo conozco muchos, incluso</p>
--	---	---

	<p>En su concepto, participar en estos escenarios. ¿Qué le aporta al crecimiento y fortalecimiento del ecosistema musical de la ciudad?</p>	<p>varios son mis amigos, tocaban increíble, fueron a giras con la red, y ahora son ingenieros, bailarines, médicos. Entonces tal vez un programa como Iberacademy u otro privado, podría inmiscuirse un poquito, podría untarse las manos un poquito más de ese sector público, y decir como venga, esto se está haciendo mal, y sí, tal vez las opiniones pueden generar conflicto, pero a veces el conflicto y la discusión generalmente nos lleva a avanzar creo yo, si algo se queda quieto y nadie lo ve, y nadie dice nada pues pasa lo que está pasando en la Red que hay un declive gigante y a la larga el programa puede acabarse</p> <p>Esta es la pregunta clave para saber qué está haciendo Iberacademy en la ciudad. El programa lo que está dando es músicos de buena calidad, nutre ese ambiente musical, da a conocer muchas más piezas musicales, contribuye a la culturización de la gente, pero siento que es más de la mismo. Siento que el que hacer de la orquesta, por lo mismo siento que crearon los programas "Increscendo" y el laboratorio de emprendimiento, porque las orquestas ya se quedaron de recoger en el siglo pasado, porque las orquestas son un lujo, porque son muy costosas, entonces es un lujo que muchas veces no nos podemos permitir.</p> <p>Entonces cómo más podemos ayudar a la ciudad, aparecen las clases por ejemplo y estas ayudan mucho, y esto</p>
--	---	--

		<p>quiere decir que no solo vas a enseñarle a un niño música sino que también vas a estar en su contexto y vas a poderlo ayudar y aconsejarlo en distintos campos: político, social, cultural, todo lo que lo está permeando, y esto es increíble porque también ayuda un poco a dejar atrás cosas malucas que la ciudad ha vivido y vive, para nadie es un secreto que la ciudad no está reparada y aún tiene muchos problemas.</p> <p>Siento que programas como “In crescendo” han sido como esa respuesta al que hacer de que la orquesta es como sencillamente dimos un concierto y ya qué felicidad, ¡no!, es meternos más en la sociedad, empezar a hacer proyectos un poco más ambiciosos se podría decir, como de llevar la música a lugares que no sean teatros, o sea para gente que de verdad no conozca, pues al fin y al cabo es un programa social a través de la excelencia musical, entonces listo, vamos a la sociedad, mostrémosles a comunidades que de verdad nunca en su vida lo que hacemos, como lo hemos hecho con viajes al Bagre, a Urabá, pero más, aún podemos más.</p> <p>El componente incluyente debería ser más fuerte con alianzas y articulaciones, y el programa entonces podría acrecentarse de una manera increíble y siento que por lo mismo no se busca ese crecimiento tan exagerado porque puede llegar a pasar lo que le pasó a otros programas, porque es una línea muy delgada, la Red tuvo un crecimiento gigante, se explayó por toda la ciudad pero entonces se dispersó la esencia del programa</p>
--	--	---

<p>Procesos de gestión cultural de la música</p> <ul style="list-style-type: none"> -Proceso de gestión para la formación -Proceso de gestión para la articulación -Proceso de gestión para el intercambio de saberes y experiencias -Proceso de gestión para la proyección 	<p>¿Cuáles son los programas, proyectos, estrategias que tienen dirigidos a la formación, musical y humana, intercambio de saberes y proyección del músico dentro de Iberacademy que conoces o de los que te hayas beneficiado?</p>	<p>Actualmente hay 3, está la orquesta, la práctica orquestal. El otro es el programa de mentorías, yo fui mentor durante la pandemia y tiempo después con alrededor de nueve alumnos y luego me quedé solo con 3, es un espacio también muy valioso porque nos ayuda a encontrar esa vocación o no vocación en algunos casos también de la enseñanza y la pedagogía y de entender que la música no solo se hace tocando en una orquesta, sino que enseñar también es uno de los aspectos fundamentales de la música. Y el último es el laboratorio de emprendimiento creativo que es algo novedoso, que empezó apenas hace unos 8 meses, y pues la idea de este programa es que los músicos puedan tener las herramientas necesarias para tener proyectos propios, lo mismo un músico es solo de orquesta, un músico no es solo profesor, un músico también puede tener sus propios proyectos y en Medellín es algo que siento yo, que los músicos se habían cerrado un poco. Y dentro de lo académico también existe la posibilidad de ser "Freelance" en música de cámara, constituir un grupo de música de cámara y buscar trabajo, y para esto dan herramientas, charlas, para uno aprender a gestionarse con un grupo, lo que sí es que como apenas está en construcción no hemos tenido como mucho acercamiento a esto.</p>

	<p>¿Cómo crees tú que esos programas, proyectos y estrategias benefician a los músicos?</p> <p>¿Crees que las acciones, programas, y proyectos implementados actualmente son suficientes, o piensas que es necesario implementar algo más, qué recomendarías?</p>	<p>Justo por lo que te decía, porque muestran como los 3 grandes caminos. En realidad, siento que caminos en la música hay muchos, pero con estos 3 dan como la apertura de lo que uno puede hacer en el ámbito profesional. Muchas veces uno en la universidad es estudiando y llega semestre de grado, me gradúo y ¿entonces qué hago? No hay orquestas, me toca ser profesor, pero no me gusta ser profesor o no tengo la experiencia, y entonces mucha gente se queda un poco ahí como en el aire. Entonces dentro de Iberacademy nos amplían como el conocimiento de la oferta laboral, como si no quieres enseñar, puedes buscar trabajo como independiente, tener un ensamble de música de cámara y vender, que es una herramienta muy válida, y pues en Medellín se pueden llegar a conseguir contratos, no en las mejores condiciones obviamente, porque no siempre son las condiciones más óptimas, pero se podrían llevar las cosas bien</p> <p>Yo propondría, en un programa como el laboratorio de emprendimiento creativo, poder estar más vinculados al tema de la estructuración del programa como tal. Es importante ese espacio, para entender que está pasando, al fin y al cabo, la gestión de cómo llevar un proyecto de este tipo es interesante, de cómo conseguir a las personas necesarias, porque también hay músicos que se interesan por el ámbito administrativo de una orquesta.</p>
--	---	--

		<p>En La parte de las mentorías se empezaron a dar unas charlas en las cuales se explicaba pedagogía, pero esto se empezó a dejar de lado. Siento yo que las capacitaciones son muy importantes, así sean para un tipo de instrumento o academia, pero nosotros también desde nuestro que hacer tenemos la posibilidad de adaptarlas y transformarlas a nuestra realidad o instrumento, y es necesario. Y en la práctica orquestal que es un programa valioso e importante, siento que la preparación para un mundo profesional es muy importante, el tema de las audiciones y todo eso, pero el tema de la retroalimentación es algo super importante, y desde hace mucho tiempo se lleva diciendo que se van a dar retroalimentaciones, y de verdad deberían darlas inmediatamente, y en muchas partes es así. Al fin y al cabo si somos un programa de formación, tenemos que saber que fallas estamos teniendo, no que el director diga que estamos desafinados y ya, sino saber realmente de donde proviene la falla, es un trabajo arduo, pero es que al fin y al cabo si partimos del componente de la excelencia musical como uno de los pilares, también el componente musical tiene que estar, se tiene que ver y se tiene que entender y tiene que evolucionar. Entonces muchas personas tocan, les va mal, y no los vuelven a poner en un papel importante porque puede pasar y no saben que hicieron mal, porque de pronto desde su desconocimiento no entendieron el problema y se fueron con la idea de que lo hicieron bien, para ellos estaba bien, pero no, ese</p>
--	--	---

		<p>componente más pedagógico dentro de la orquesta hace falta.</p> <p>Si estamos dentro de un programa de formación también es importante retar al músico a afrontar papeles distintos de primeras partes, segundas partes. Llevar al músico a explorar otras posibilidades.</p> <p>Pienso que la exigencia a nivel de una orquesta en formación o profesional, debería ser la misma. Pero a veces el componente pedagógico no funciona bien, porque a veces no se dan los procesos de la manera adecuada, entonces es importante entender las posibilidades actuales de una persona y no llevarlas a un punto donde a lo mejor pueden sufrir alguna lesión física por un sobre esfuerzo.</p> <p>Pues yo quisiese que dentro de Iberacademy buscáramos un espacio para la parte investigativa, uno como músico tiene que saber investigar y muchas personas no lo saben, no lo hacen y queda en el aire, y eso un trabajo muy válido.</p> <p>A veces los recursos no son tan fáciles de conseguir, pero también es una salida válida, entonces siento que se pueden abrir otras vertientes, obviamente es un proceso y uno entiende que no es como hagamos un semillero de investigación y ya se dio, pero si como tener esa iniciativa, al fin y al cabo, hay conmigo músicos que nos gusta la investigación</p>
<p>ECOSISTEMA MUSICAL</p>	<p>¿Crees que las acciones, estrategias y programas implementados desde Iberacademy, podrían servir de</p>	<p>¡Claro! Un programa como “In crescendo” se puede hacer, pero no en todos los lugares. Pero es un asunto que hay que ver con pinzas, porque</p>

	<p>modelo para otras instituciones/organizaciones/fundaciones musicales de la ciudad?</p> <p>¿Con cuáles organizaciones e instituciones musicales de la ciudad con que se articula la fundación para realizar acciones, procesos o proyectos?</p>	<p>hay que tener presente que en Iberacademy nos estamos preparando para ser músicos profesionales, y ese no es el objetivo de todas las organizaciones musicales de la ciudad.</p> <p>Pero por ejemplo un festival como Resonante, que ya antes habían cosas parecidas como algo de lo que se hacía con el congreso internacional de bandas y lo acabaron por “falta de presupuesto”, que son proyectos que nutren muchísimo el ecosistema musical.</p> <p>Pero como te decía antes, Iberacademy al no tener un político o funcionario detrás diciendo “tienen que tener 12 mil niños inscritos”, es una entidad podría decirse más libre, gracias a la fundación Hilti, son autónomos, entonces podría buscar más ayudar a la ciudad a rescatar programas y festivales que murieron y que pudiesen volver gracias a que Iberacademy está empujando para que los otros programas los ayuden a revivir.</p> <p>Con la Universidad de Antioquia está teniendo una relación más cercana, sé que, con la Universidad EAFIT y Yamaha, hablando de instituciones musicales. En Bogotá sé que hay alianzas con la Universidad Nacional y con la Orquesta Nacional de Colombia.</p> <p>Y a nivel internacional están los convenios con la Orquesta de Withentur, la Orquesta de Basel de Suiza, New Word Symphony En</p>
--	---	---

	<p>¿Qué recomendaciones harían a otras instituciones u organizaciones musicales para mejorar los procesos de formación, articulación, intercambio de saberes y proyección del músico?</p> <p>¿En su concepto, cuál es el rol que cumple la fundación en el mejoramiento de la calidad de vida de los y las músicos que hacen o han hecho parte de sus programas?</p>	<p>Estados Unidos, y los programas que tienen articulación de Iberacademy en Latinoamérica: Bravura, Papaguano, Sinfonía por el Perú y creo que Música por los Barrios es el de Nicaragua.</p> <p>En cuanto a la formación del músico en Iberacademy dan muchas posibilidades y por eso estar allí es un privilegio. Los otros programas se han quedado un poco atrás, o sea se han encasillado mucho en el componente pedagógico, y en mantener a un montón de personas que aunque es delicado decirlo, hay muchos profesores en otros programas que llevan años sin abarcar su que hacer musical, dejaron de practicar su instrumento hace muchísimo tiempo y los resultados de sus estudiantes o de sus núcleos no son los mejores, siento que se debería dar una veeduría más grande a ese tema, parece que lo dejaron de lado, falta estar más pendientes de los procesos de formación, para que dentro de lo que quepa se puedan hacer trabajos más específicos y no tan de masa.</p> <p>En cuanto a la calidad de vida, que es un espectro tan amplio, en el que se encuentra el ámbito profesional siento que es una nutrición gigante, en el personal siento que hay muchas cosas por mejorar, siento que hay muchas cosas que dentro de Iberacademy se pueden tratar de ir articulando mejor.</p>
--	--	---

		<p>Pero estar allí es muy valioso para todas las personas que pasan por el programa, es tener muchas oportunidades, muchas vistas de la realidad, porque tristemente en Medellín estamos muy engeguados musicalmente, como que no vemos más allá de lo que pasa aquí, y estos programas estos es lo que permiten, tener otras miradas, dejarnos ver que pasa afuera por ejemplo viendo clases con otros profesores, yendo a festivales, haciendo giras, es encontrarse y articularse con el exterior de verdad, con el gremio por fuera de la ciudad que apenas se está abriendo un poco más, entonces sí, siento que es demasiado valioso.</p>
--	--	---