

Entrevista #7: Fundación Iberacademy

Entrevistadas: Jose García- Profesor de clarinete y asesor pedagógico

Fecha: mayo 11 de 2022

CATEGORIA	PREGUNTAS	RESPUESTAS
INCIDENCIA DE LA GESTIÓN CULTURAL EN LA MÚSICA	¿Qué aporta Iberacademy a las dinámicas de la música en la ciudad y en qué se diferencia de otras instituciones y empresas musicales?	Haber, todas las instituciones tienen problemas como digo, son seres vivos y hay cosas que ajustar siempre. Pero desde mi experiencia aporta una calidad, yo creo que aun cuando nuestro nivel musical en la ciudad y en el país ha crecido, nosotros todavía estamos un poco abajo de los estándares debido a nuestros procesos de formación que todavía son muy anacrónicos. Entonces yo creo que ese intercambio de Iberacademy con directores, solistas, con talleristas de primera línea, le permite a la gente ver la realidad del pulso internacional, lo que pasa normalmente, y ese es un gran aporte, yo creo que la gente ha cambiado la forma de ver la exigencia, o bueno eso he percibido en algunos, no en todos. Y por otro lado también creo que le aporta en el sentido que las instituciones inconscientemente han tenido que empezar a producir, yo me acuerdo que cuando Iberacademy empezó por ejemplo la universidad de Antioquia no tenía orquesta, la orquesta de Eafit no funcionaba del todo y así otras instituciones; entonces han empezado como bueno, tenemos que ir hacia adelante sea haciendo alianzas, o sea construyendo nuestros propios espacios, yo creo que el mayor aporte ha sido de intercambio, es como una gran ventana como a vean, este es el mundo que hay. Y el otro aporte ha sido sin duda alguna ha sido

	<p>¿Cuáles son los criterios que tienen para generar programas y proyectos académicos y musicales dentro de Iberacademy?</p>	<p>el apoyo que se le ha podido dar a gente para estudiar fuera del país y adentro del país, que se le han podido dar apoyos económicos y otro tipo de apoyos, eso me parece muy importante porque nosotros tristemente no tenemos , sí hay becas, pero no hay como becas en artes en Colombia que permitan una producción a mayor escala y también el ir al exterior a mayor escala; hay ayudas desde colfuturo, pero nosotros no tenemos lo que llaman en Estados Unidos “grams”, está empezando ahora y creo que en eso Iberacademy ha aportado mucho</p> <p>Pues los criterios son muy variados, hay unos de contexto que es entender qué ha habido en Colombia y entender hacia a dónde va el país como tal, las necesidades del país.</p> <p>Por eso se dio paso a proyectos como la banda por ejemplo que no existía unos años atrás, por eso los chicos están enseñando, se están preparando para enseñar, porque la conclusión es que alrededor del 90% de la fuerza laboral en la música es pedagógica, pero la mayoría de gente entra a estudiar esto sin conocer eso, entonces como que la pedagogía es un escampadero mientras logro mi sueño.</p> <p>Segundo, el otro criterio tiene que ver con algunos valores que la dirección artística cree que tenemos que reafirmar, todos estos pilares de gratitud, excelencia, generosidad. ¿Por qué razón? Esto es una opinión personal no tiene nada que ver con el</p>
--	--	---

		<p>Iberacademy: porque pienso que los proyectos musicales que existieron en el pasado como batuta, bueno que existen todavía como la Red, eran proyectos netamente sociales, si bien lograron cosas importantes artísticamente la función de esto era acogerse a normativas internacionales, y ofrecerles a los jóvenes opciones sensibilizadoras. Tal vez los jóvenes muchas veces no saben, pero esos son convenios internacionales, no es que un día los políticos colombianos decidieron de buenas a primeras crear Batuta, no, es que hay unas exigencias globales cuando uno pertenece a organismos multilaterales, de la misma manera creo que fue en el gobierno creo que fue de Uribe en el 2002-2004 se le exigió ante la ONU incluir afrodescendientes en el gabinete en la cúpula militar. Los países tienen obligaciones multilaterales, esas obligaciones van de la mano de los tratados y las tendencias, entonces los proyectos que se implementaron antes eran de cara a la sensibilización, donde lo artístico no tenía ese peso. Entonces yo creo que una de las cosas que busca Iberacademy es reconocer este componente humano, este componente sensibilizador, pero sí empujar hacia un nivel más alto musical, un nivel de compromiso más alto, un nivel de exigencia que aún no tenemos, un nivel de arte, de productos a nivel de arte mejores. Y estos valores que mencionan ahí es porque nosotros estamos en una sociedad que está muy degradada moralmente, y a veces, yo lo veo hasta en Iberacademy como profesor, yo</p>
--	--	--

		<p>entendiendo que hay muchos inconvenientes, que hay cosas por mejorar, yo entiendo todo, pero a veces la gente no es consciente que un solo minuto de ellos en una charla, en un ensayo, en una clase, realmente cuesta demasiado dinero, y que hay que entender que eso no es obligación de nadie de dárselos, en otros países a nadie le dan eso, hay que pagar. Entonces por eso yo siento que cuando uno valora algo lo aprovecha mejor, se da cuenta qué es realmente un privilegio, entonces hay que incluir eso, porque nos suele pasar en nuestra educación artística que todavía hay un poquito de razonamiento de divas, como que el mundo me debe porque soy músico, y el mundo no le debe nada a nadie porque sea músico. Hay miles de músicos en el mundo en condiciones absolutamente precarias; yo lo digo porque yo vivo supuestamente en el primer mundo y tengo colegas que me dicen: ¡ah como así! ¿eso existe? ¿Uno puede tocar así? Normalmente la gente paga. Conozco por ejemplo un proyecto en Estados Unidos que es como decir Iberacademy, pero si tú quieres tocar en esa orquesta, tú familia tiene que pagar un bono y además pasar la audición, pero es necesario porque o sino no tienes la experiencia orquestal para luego ir a una escuela importante "Major school". Entonces es importante ese complemento como de valores, porque a veces pensamos que eso es magia, simplemente me toca y ya. Y no, eso tiene que salir de algún lado y ese algún lado es generalmente unas grandes inversiones económicas. Entonces para resumir, serían esas tres</p>
--	--	---

		<p>cosas: uno, entender el contexto: las necesidades pedagógicas que son básicamente el mayor espacio laboral que hay en Colombia en este momento; el otro generar una plataforma para la gente; el otro hacer entender a la gente que es un privilegio y que aunque hallan errores hay que abrazar estos privilegios y transmitirlos y aceptarlos con gratitud; y lo otro es que no sea una cosa social sino que además de sensibilizar a la gente, pues hoy en día para sobrevivir en el arte hay que hacerlo muy bien</p>
<p>FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS CULTURALES PARA LA MÚSICA</p>	<p>¿Cuál es el papel que juegan fundaciones como Amadeus 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>Creo que no tengo información suficiente para responder esta pregunta y estaría divagando</p>

	<p>¿Está articulada la fundación a escenarios de construcción colectiva conjunta en relación con la cultura? SI-NO ¿cuáles?</p> <p>En su concepto, participar en estos escenarios ¿Qué le aporta al crecimiento y fortalecimiento del ecosistema musical de la ciudad?</p>	<p>No sé</p> <p>Pues yo pienso que le aporta valores agregados primero que todo de sensibilización, porque con un estudiante de Iberacademy no solo está él, sino que viene su familia, vienen sus amigos, y eso me parece que es interesante porque sensibiliza a la gente porque la música tiene ese efecto sensibilizador, pero también además genera creación de público, un público informado, un público que entiende y que además valora el arte de una manera diferente. Segundo creo que es importante para una ciudad profundizar en su cultura y entender el por qué debe apoyarla; entonces me parece que algunos acercamientos que tienen con la empresa privada, con instituciones públicas, es una batalla difícil por lo que he visto, pero dar la batalla y hacerles entender a esta gente que los jóvenes no son solo como cifras que pueden mostrar o campañas políticas donde los venden como en una época como “pudo haber sido delincuente o prostituta y ahora es músico”, sino que la música es una opción de vida y que para alcanzar la dignidad necesita de un ecosistema que funcione muy bien. Y por último porque si se logra lo que Iberacademy pretende pues de crear ese pensamiento empresarial y contextualizado del músico, pues la creatividad del colombiano es increíble entonces yo creo que</p>
--	--	--

		<p>podríamos llegar a ver cosas que no hemos visto, pues como ideas innovadoras, ideas que traigan empleo, etc. Entonces va a redundar en mayores oportunidades y mejor calidad de vida para los músicos, obviamente lo digo desde el punto de vista soñando, es un proceso muy largo que toma un tiempo, talvez tome décadas, talvez no lo veamos, pero que tiene que empezar en algún momento</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>¿Qué programas, proyectos, estrategias tienen dirigidos a la formación, intercambio de saberes y proyección del músico?</p>	<p>Esa pregunta es un poco difícil porque no estoy enterado a un 100%. Pero lo que yo conozco desde la educación, es el programa "In crescendo", me parece interesante, que es como tratar de impulsar la gente más destacada, a veces el gran talento colombiano viene de las regiones, de los municipios alejados, y muchas veces suele pasar que esta gente puede quedarse allá por falta de oportunidades. Entonces identificarlos tempranamente es de gran ayuda, eso me parece que es bueno. Pero sin embargo, me parece al tiempo que es peligroso, porque el mensaje debe ser incluyente entonces</p>

		<p>como decir: este porque es el talentoso, de alguna manera todavía yo no lo entiendo, tengo que reflexionarlo muy bien, porque puede generar un proceso de exclusión cierto, como "ay solo apoyamos talentosos", cuando ya la pedagogía del siglo XXI que no se necesita nacer prodigioso para lograr algo en la música. Pero eso me parece muy interesante, porque permite identificar los talentos desde sus pequeños espacios, muchas veces esa gente super talentosa con la llegada a la ciudad ya había adquirido más bien malos hábitos, y luego les tomaba mucho tiempo organizarlos.</p> <p>Desde el otro punto de vista pedagógico, me parece interesante la exposición al repertorio de los muchachos, el que puedan tocar, el que puedan viajar, el que puedan tener intercambio. Yo creo que sin duda alguna el viajar e intercambiar experiencias le ayuda mucho a la gente a crecer.</p> <p>Bueno podría identificar los jóvenes talento, la gente con condiciones, me gusta el intercambio porque el intercambio nos permite entender qué pasa en el mundo y hacia dónde va nuestra profesión y actualizarnos, porque vivimos en muchos mitos; y me gustan esas asociaciones con instituciones como "I AM" que buscan crear reflexión sobre lo que hacemos y cómo impacta en la sociedad, entonces en términos pedagógicos estos programas me gustan mucho</p> <p>En cuanto a la protección de los estudiantes, yo pienso que si bien Iberacademy está empezando a cambiar protocolos y a entrar en toda</p>
--	--	---

		<p>esta estructura que hay ahora de diversidad, inclusión y de respeto, pues me parece que es un gran avance pero es un avance primario, está apenas abriéndose; creo que la inclusión y la formación en temas de género, de diversidad y de todo, es un proceso muy largo, y que necesita un acompañamiento porque toma más tiempo, apenas está empezando, pero ya se está discutiendo protocolos de respeto, de cuidado, de inclusión, es un camino muy largo, y que lamentablemente en Colombia muchas instituciones ni siquiera han empezado, ni siquiera se habla de eso. En términos de proyección, a mí me parece que lo otro bueno de Iberacademy es que es una plataforma que visibiliza la gente, mira que ahora en las ciudades el que participa en Iberacademy hay toda una plataforma porque se le hace publicidad, se le presenta la persona, adquiere experiencia, se le está haciendo visible, antes habían muchos jóvenes, pero no habían mecanismos para hacerlos visibles. Entonces si tú miras cosas por ejemplo como “Resonante” hay jóvenes profesionales, que en mi época los jóvenes profesionales o se echaban el mundo encima para salir adelante haber como salían adelante o invertir de su propio bolsillo mucha plata para producir algo que los hiciera visibles.</p> <p>En cambio, ahora sabemos de la gente desde que se empiezan a destacar en Iberacademy y luego los vemos más adelante por ejemplo siendo profesores. Entonces creo que es una plataforma que visibiliza a personas, me parece que hay que optimizar esa</p>
--	--	---

	<p>¿Creen que las acciones, programas, y proyectos implementados actualmente son suficientes, o piensas que es necesario implementar algo más?</p>	<p>manera de visibilizar a la gente, pero me parece que es bueno que ya exista.</p> <p>Creo que es un primer paso bueno, creo que hay que implementar algo más, una capacitación que nos genere sentido de pertenencia al equipo de trabajo, normalmente lo que las organizaciones hacen es primero convencerse así mismos y luego convencer a los demás con el sentido de pertenencia, creo que esta es una acción que procede importante, y en muchas instituciones hace mucha falta, la gente no entiende a fondo el modelo filosófico y no lo vive, entonces se genera una contradicción. Entonces esta que es una fundación de desarrollo humano, igual esto lo digo como en general constructivamente, muchos de los proyectos y hasta las universidades caen en que no concuerda la filosofía, si tú lees el perfil de ingreso y de egreso en una universidad y luego ves a los docentes hablando hay incongruencias muy fuertes; quiere decir que no se trabajó en quien esté adentro lo asuma, lo viva, lo cree; porque yo pienso que cuando las instituciones tienen un contenido educativo si quien está adentro no lo vive desde el ejemplo, las palabras se pueden esfumar. Entonces yo creo que los pasos que se están dando son buenos, pero creo que un paso importante para todas las instituciones culturales del país es que quienes las integran representen esa misión que pretendemos lograr.</p>
--	--	---

ECOSISTEMA MUSICAL	<p>¿Crees que las acciones, estrategias y programas implementados desde Iberacademy, podrían servir de modelo para otras instituciones/organizaciones/fundaciones musicales de la ciudad?</p>	<p>Sí, yo creo que sí. Iberacademy tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, la preocupación por una plataforma que visibilice la gente. Vivimos en un momento en que ser visible es el camino a las oportunidades y además ser visibles nos permite tener una agenda, tener contactos, conocer gente, relacionarnos. Yo creo que otras instituciones pueden trabajar no solo en eso, sino en ser plataformas bien sea educativas, artísticas, de posicionamiento, y me parece que esa es una cosa buena. Y lo otro que me parece interesante es lo de los valores, va a sonar redundante, pero yo creo que y no es que Iberacademy ya lo haya logrado, pero lo está trabajando, el incluir cosas como esas es muy importante. A veces la gente hace más carrera por su sentido de gratitud y por su humildad, que realmente porque sean super especiales; yo lo digo porque yo trabajo en un lugar donde a veces te llaman más porque es muy fácil trabajar contigo y haces tu trabaja bien, que llamar a la super</p>

		<p>estrella que es insoportable, aunque sea increíble.</p> <p>Entonces yo pienso que los músicos, yo no sé en tu caso, o quien escuche o lea este trabajo, hay una generación que piensa que solo tocar bien es importante y todavía hay gente que piensa eso, y realmente eso es solo una pequeña parte del mundo hoy en día. Entonces creo que es importante trabajar en esos valores y trabajar en la comunicación, y eso pues Iberacademy lo está intentando de alguna manera, creo que es importante porque hay otras instituciones que podrían reforzar esto, si todas las instituciones se volcan a construir un tipo de valores mejores, nos vamos a comunicar mejor y va haber menos agresiones. Es horrible que en el mundo del arte se alcancen niveles tan duros de estrés y unos problemas de relacionamiento horribles y eso quiere decir que somos carentes de valores, pero pues esa es una realidad del país nada más uno ve el discurso político, sino mediático ya ese un país donde se concibe que la diferencia se soluciona exterminando al otro; entonces también pasa en música, a veces inconscientemente la gente es demasiado agresiva basado en un principio de verdad que es individual, hay tantas verdades como gente hay en este mundo.</p> <p>Entonces yo creo que lo de Iberacademy es una gotica, todavía no se ha logrado, pero es una gotica que si todos se sumaran a eso, las universidades, pero si tú lees los pénsum yo que he sido estudioso de los pénsum de las universidades porque en una época fui</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>paracadémico, y es chistoso porque todos hablan de excelencia, de concertistas, pero nadie habla de una persona respetuosa, una persona educada, alguien que genere un buen ambiente de trabajo. Y a mí me impresiona mucho eso, porque en las evaluaciones institucionales, a veces que he dado clases en otros lugares del mundo, bueno a ti te evalúan por como enseñas o como tocas, pero las preguntas más importantes tienen que ver con cómo te relacionas, si haces un ambiente agradable, si eres respetuoso, si fomentas la motivación en la gente, si no golpeas el autoestima del otro, y aquí pienso que falta demasiado trabajo en eso, entonces eso de gratitud, generosidad y excelencia, que se repite, que todavía hace falta vivirlo, si todas las instituciones lo repitieran podríamos generar algo mejor. Y me parece que eso es lo más fundamental y lo que el medio artístico necesita más, a veces son tantos los problemas internos del arte en Colombia que eso impide que se realicen los proyectos.</p> <p>Yo creo que mi recomendación es la que ya dije, que también es una recomendación a Iberacademy, y es que en la medida en que se articule el trabajo interno y que toda la gente comparta la misma visión y que realmente se apropia de ella al punto de vivirla, las instituciones van a ser mejor.</p> <p>A lo largo de mi vida lo que yo he visto es una disparidad o una incongruencia muchas veces entre el</p>
--	---	--

		<p>discurso y lo que está en el papel y entre el actuar de los miembros de las instituciones, y es normal, porque los seres humanos somos incoherentes. Pero una institución donde todos sus componentes viven la visión o la visión que tienen, es mucho más eficiente, es mucho más asertiva y generan mayor impacto y mayor credibilidad. Yo diría que eso nos falta mucho, no es que no esté andando, está andando, pero mira que por ejemplo las empresas cuando contratan a alguien lo montan en la película, lo saturan, lo capacitan, lo re saturan, pues inconscientemente lo montan en la película a punta de pura psicología conductual, hasta que la persona termina diciendo nosotros, bienvenido a esta familia. Entonces yo siento que a veces en las artes pasa eso, porque si tú miras por ejemplo: tú hablas con músicos de orquestas en Colombia, no digo nombres de personas ni de orquestas, y todos a veces me impresiona a mí que pasan más de la mitad de la conversación hablando mal de la propia institución donde trabajan, pero luego los ves allá, y si tú les dijeras que sus instituciones suenan mal se ofenderían. Entonces yo pienso que ya que estamos hablando de en épocas de empresarismo, emprendimiento y de todo, me parece que es muy importante que todas las instituciones refuercen el sentido de quienes las integran para que se camine de una sola manera, porque un gesto invalida toda una carreta por así decirlo, el papel aguanta todo, pero de nada sirve una institución de desarrollo humano donde yo te insulto, si yo te</p>
--	--	---

	<p>¿Con cuáles organizaciones e instituciones musicales de la ciudad se articula la fundación para realizar acciones, procesos o proyectos?</p>	<p>grito, si tu no quieres ir a trabajar allí; o una universidad donde el papel dice que vas a salir de una manera, pero ni siquiera quienes están adentro lo pueden cumplir; o una orquesta donde todos se odien pero están allí por el sueldo. Entonces me parece que hace falta un trabajo importante, ese trabajo es más importante que lo que se ve afuera, porque el ejemplo se siente más que la palabra.</p> <p>Uy no lo sé. Te puedo hablar, es que depende como del proyecto. Pues se articula con las universidades, en este momento tiene buenas relaciones creo que, con Bellas Arte, EAFIT que es un socio permanente, la de Antioquia ingresó por el festival Resonante, y la institución Débora Arango que antes no estaba, bueno se transversaliza con las entidades educativas consciente e inconscientemente porque igual antes tomaba la materia prima, o sea los jóvenes salían de estas universidades. Y también me parece que podría mencionar indirectamente el plan de bandas de la gobernación que está en los municipios, porque hay mucha gente en Iberacademy viene de municipios, no sé si tienen acuerdos o no, tocaría preguntar, pero pues inconscientemente se articulan porque comparten nada más y nada menos que la materia prima, los jóvenes, pues el recurso humano vital para que Iberacademy funcione. Bueno hay otras como la Sinfónica de Colombia que ahora es un aliado y otras instituciones fuera del país. Muchos de los profesores de Iberacademy son</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 músicas que hacen o han hecho parte de sus programas?</p>	<p>también de instituciones como EAFIT y la de Antioquia.</p> <p>Yo creo que el rol fundamental que cumple es ofrecer oportunidades, y sobre todo oportunidades de intercambio. Claro están las becas y todo lo demás, pero a veces el poder conversar con alguien es tan importante como que te digan algo en lo que haces, en el campo de experticia. A veces el poder indagar con otra gente y saber qué pasa afuera en el mundo es importante y creo que el mayor rol, lo que más les aporta a los jóvenes, es un intercambio. Y un intercambio que yo pensaría que se acopla más a la realidad, porque esta es una crítica constructiva que yo tengo a mi país, y es que la educación aquí no se parece nada a la vida real. Entonces se necesitan todavía esos intercambios externos a la universidad para que aterricemos a la verdad. Yo me pongo a pensar hace 20 años, por ejemplo, cuando uno salía de la universidad, el único mundo que existía era lo que le habían enseñado en la universidad, y luego te das cuenta que ese mundo que te enseñaron no existe, no es verdad, son puros mitos, suposiciones, leyendas, es la vida como la viven los docentes que generalmente salieron a estudiar y entraron a una universidad y están todo el día metidos en la universidad. Entonces yo creo que el intercambio es una necesidad increíble, es una necesidad brutal para cuestionarnos,</p>
--	--	---

		<p>para abrir los ojos, para entender que hay problemas en la educación en todo el mundo de la música, porque no solo pasa en Colombia, que nos aleja mucho de la realidad, por eso nos es tan difícil vivir la realidad de la música</p>
--	--	---