Serie
jóvenes
en riesgo

Prevención Social de la Violencia

Educación musical para integración humana y comunitaria: desarrollado por el Patronato de Amigos de la Orquesta de Baja California (PAO)

MÉXICO nos Mueve la PAZ
SEGOB SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
USAID DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
PROGRAMA PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Serie
jóvenes
en riesgo

Prevención Social de la Violencia

Educación musical para integración humana y comunitaria: desarrollado por el Patronato de Amigos de la Orquesta de Baja California (PAO)

MÉXICO nos Mueve la PAZ
SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
PROGRAMA PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Esta publicación es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense mediante la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de esta publicación es responsabilidad única de sus autores y no refleja de ninguna manera las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América y del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

"Educación musical para integración humana y comunitaria: desarrollado por el Patronato de Amigos de la Orquesta de Baja California (PAO)"

Foto de portada: Centro de Artes Musicales

Impreso y hecho en México, 2015
Derechos reservados
www.pcc.org.mx

Contenido

5 Presentación
7 Introducción
9 1. Antecedentes
11 2. Contexto
13 3. Supuestos y enfoque de prevención
15 3.1 Distinciones del programa "REDES 2025" como un modelo de prevención
19 3.2 Historias y casos de éxito
20 3.3 Habilidades para la vida del programa "REDES 2015"
25 4. Proceso de intervención
28 4.1 Programa para la detección y atención de talentos
29 5. Sistematicidad de implementación
35 5.1 Población objetivo
37 6. Evaluabilidad
37 6.1 Procesos de evaluación continua
41 7. Eficacia
47 8. Sostenibilidad
49 9. Replicabilidad
51 10. Recomendaciones para la implementación
53 11. Conclusión
55 Referencias bibliográficas
57 Anexo 1. Sistema "REDES 2015", niveles de ejecución de orquestas comunitarias
63 Anexo 2. Competencias por niveles "REDES 2015"
69 Anexo 3. Descipción de factores externos e internos para la sostenibilidad

ROSS

Presentación

El Programa para la Convivencia Ciudadana (PCC) es financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), en el marco de la cooperación entre los gobiernos de México y los Estados Unidos de América, derivado del Pilar IV de la Iniciativa Mérida.

En coordinación cercana con la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), el PCC impulsa una estrategia de gestión local para la prevención social de la violencia orientada al fortalecimiento de la cohesión social en comunidades específicas, donde la convivencia y la participación ciudadana se han visto debilitadas.

Sistematizar la práctica del Patronato de Amigos de la Orquesta de Baja California (PAO) ha sido una experiencia enriquecedora para comprender cómo desde la educación musical se puede hacer prevención social de la violencia con niños, niñas y jóvenes.

La presente sistematización ha sido desarrollada por Edith Ruvalcaba Galindo, como coordinadora del documento, y cuenta con la colaboración de Irak D. Rivas Lucero, Gloria Duarte y Emiliano López Guadarrama. Este documento ha sido supervisado por A. Daniela Jiménez Rodríguez, especialistas de Desarrollo Comunitario, y José Miguel López, especialista de Monitoreo y Evaluación, bajo la Coordinación de Gestión del Conocimiento del PCC, a cargo de Guillermo Vázquez del Mercado.

Esperamos que este aporte sea de utilidad para robustecer las capacidades de las personas e instituciones interesadas en la prevención social de la violencia, a fin de que puedan diseñar planes de intervención comunitaria más eficientes y más cercanos a las necesidades reales a nivel local y, sobre todo, comunitario.

Antonio Iskandar
Director
Programa para la Convivencia Ciudadana

Introducción

La sistematización de experiencias, como ejercicio de producción de conocimiento crítico y de aprendizaje desde la práctica, va mucho más allá de la mera recopilación de datos o de la narración de eventos. Implica la reflexión en un marco de referencia histórico y no sólo conceptual con el fin de construir nuevos conocimientos.

El objetivo de la sistematización es recuperar las prácticas y los aprendizajes generados en ella, para identificar todos los elementos que se van creando desde la visión de los diferentes actores. No se limita a la estructura o lógica del proyecto original y sus pretensiones, es decir, que puede y debe incorporar otras dimensiones que surgieron durante el proceso de implementación y que pudiesen estar relacionadas o no con la premisa de la cual partió.

Es importante aclarar que la sistematización de experiencias, la evaluación y la investigación social se retroalimentan mutuamente y todas ellas contribuyen al mismo propósito general de conocer la realidad para transformarla. Sin embargo, la dimensión metodológica de la primera, que puede implicar el uso de las otras dos, no es sustitutiva. Es decir, de lo que se trata es de hacer una interpretación lógica-crítica del proceso para generar conocimientos y aprendizajes que sean potencialmente replicables en el ámbito de la práctica de una intervención social en materia de prevención.

"REDES 2025" es un programa del Patronato de Amigos de la Orquesta de Baja California, A. C. diseñado para trabajar en torno al concepto de la música como un agente de cambio y, con ella, generar sentido de pertenencia, responsabilidad, compromiso y solidaridad en jóvenes de comunidades con altos índices de pobreza y rezago social. Los resultados de la sistematización de esta práctica permiten observar cómo durante su implementación, en alianza con el Programa para la Convivencia Ciudadana (PCC), se trabajó para fortalecer una estrategia que integrara la instrucción musical con el enfoque de prevención en comunidades vulnerables ante los embates de la violencia y la delincuencia.

El presente documento de sistematización está estructurado de acuerdo a dos objetivos primordiales. El primero es mostrar la operación y los procesos con los que se ha desarrollado la práctica, con el fin de que a partir de la experiencia se puedan evidenciar los aprendizajes. El segundo objetivo es que se conozca la metodología utilizada y, de esta forma, ofrecer una herramienta útil a la hora de que cualquier organización de la sociedad civil o institución pública desee desarrollar una práctica similar adaptada a su contexto local. A continuación se muestra la estructura de contenidos:

- En el capítulo uno se describen los antecedentes del Patronato de Amigos de la Orquesta de Baja California (PAO) en su marco institucional, sus objetivos, su público objetivo y beneficiarios, sus características y logros, así como el detalle de la metodología mediante la cual se realizó el proceso de sistematización. Asimismo, se habla de su vinculación y relaciones institucionales.
- En el capítulo dos se expone el contexto en el que se desarrolló la práctica.
- En el capítulo tres se describe el enfoque de prevención propuesto por el programa con la incorporación de herramientas, tales como las habilidades para la vida y el fortalecimiento del tejido social a través de mecanismos comunitarios.
- En el capítulo cuatro se detallan las fases del proceso de intervención con la explicación del proceso y sus temporalidades; en éste se describe con detalle la ruta metodológica propuesta por el programa.
- En el capítulo cinco se encuentra la sistematicidad de su implementación.
- El capítulo seis muestra lo relacionado con la evaluación del modelo, se describen los mecanismos para el monitoreo y evaluación; así como se sugieren algunos mecanismos para evaluar el proceso.
- En el capítulo siete se exponen los factores necesarios para lograr la eficacia del modelo: cumplir con metas, resultados e impactos.
- En el capítulo ocho se reflexiona sobre las condiciones necesarias para que la intervención sea sostenible.
- En el capítulo nueve, el PAO ofrece una serie de recomendaciones útiles para que este programa pueda ser replicado en otras comunidades.
- En el capítulo diez, ofrece algunas recomendaciones para la implementación de la misma.
- Por último, se incluyen también las conclusiones de la práctica.

1

Antecedentes

El Patronato de Amigos de la Orquesta de Baja California, A. C. (PAO) se constituyó legalmente en el año 2000 con la misión y el objetivo de procurar fondos y la gestión administrativa para apoyar la enseñanza, promoción y difusión de la música en Baja California. Su propósito es contribuir al desarrollo cultural de la región y al fortalecimiento de sus comunidades. El PAO materializa sus esfuerzos a través del Centro de Artes Musicales (CAM), la Orquesta de Baja California (OBC) y el programa de educación musical "REDES 2025".

El PAO tiene la visión de ser una institución cultural, académica y social de vanguardia, líder en el país, que genera productos artísticos de excelencia, además de formar una Orquesta Sinfónica con músicos profesionales bajacalifornianos provenientes del programa "REDES 2025". El CAM es la casa de la Orquesta de Baja California, el programa antes mencionado, la Escuela de Canto y Ópera (Esco), y los proyectos productivos LICEO y la *Tijuana Music School* (Tim).

El CAM comenzó a gestionarse en el año 2006 con el objetivo de establecer un centro de formación académica musical orientada a la preparación de músicos para orquesta clásica y cantantes profesionales. También, se pretendía que sirviera como espacio de entrenamiento y desarrollo de diversas agrupaciones artísticas de la región, para detectar e impulsar a jóvenes talentos y para brindar oportunidades de desarrollo a través de producciones artísticas de la más alta calidad. En el año 2009 se inició la construcción del edificio, ubicado en la ciudad de Tijuana, Baja California. Finalmente, el 12 de diciembre del 2012, con la culminación del complejo arquitectónico inaugurado por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto.

"REDES 2025" nace en 2010 en la ciudad de Tijuana como programa de formación musical con una visión a largo plazo sobre el futuro musical del noroeste mexicano y de la propia Orquesta de Baja California. Está diseñado para trabajar en torno al concepto de la música como un agente de cambio y con ésta promover un sentido de pertenencia entre los jóvenes, así como reforzar principios de convivencia tales como trabajo en equipo, participación comunitaria, solidaridad, compromiso, disciplina y responsabilidad.

El programa opera a través de grupos de trabajo (orquestas comunitarias y coros escénicos) con más de 100 niños, niñas y jóvenes. Actualmente cuenta con una matrícula de 1 049 beneficiarios directos y 4 510 beneficiarios indirectos.[1] Los participantes tienen acceso a un instrumento gratuito de uso personal y reciben 16 horas de educación musical grupal a la semana. Éstas se imparten en los centros comunitarios, escuelas públicas y casas hogar vinculadas al sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

De septiembre de 2013 a agosto de 2014 el PAO estableció un convenio de colaboración con el Programa para la Convivencia Ciudadana (PCC), una iniciativa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), para implementar y financiar el proyecto "Música en el noroeste de México: programa de reforzamiento de ensambles musicales en Mariano Matamoros, Camino Verde y Banda Sinfónica en Granjas Familiares", el cual tiene como enfoque principal la prevención de la violencia y la delincuencia.[2]

Durante esta colaboración, el PAO y el PCC trabajaron en el diseño y la implementación de un modelo de enseñanza encaminado a aumentar la resiliencia de los jóvenes en situación de riesgo, ayudándoles a desarrollar identidades personales positivas y visiones para el futuro, así como un sentido de pertenencia a la comunidad y de responsabilidad entre ellos y sus familias. Lo anterior tenía como punto de partida la incorporación al modelo de habilidades para la vida.[3] Con éstas y otras alianzas, el PAO busca generar una estrategia integral entre la instrucción musical y el enfoque de prevención.

"REDES 2025" cuenta con una serie de características que lo identifican como una buena práctica, es decir, es viable su adaptación y réplica en otros contextos. Además, está orientado a la generación de resultados e impactos en la prevención social de la violencia, atiende a una necesidad previamente diagnosticada, contribuye a su solución con una metodología de intervención en el ámbito personal y social dirigida a grupos vulnerables y cuenta con un sistema de registro y documentación, así como con indicadores de monitoreo y evaluación que permiten conocer los propósitos que persigue.[4]

---

[1] Para estimar el número de beneficiarios indirectos se multiplica el número de beneficiarios directos por el número promedio de una familia mexicana. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2010 éste era de 4.3.

[2] El convenio consistió en una donación, que es un instrumento mediante el cual el PCC contribuye con financiamiento para el apoyo y fortalecimiento de organizaciones no gubernamentales, con la finalidad de llevar a acabo intervenciones relacionadas a la prevención social de la violencia. De acuerdo a los lineamientos de USAID, la donación es una asistencia financiera del gobierno de Estados Unidos, cuya finalidad principal es la transferencia de fondos, bienes o servicios con el fin de lograr un propósito público de apoyo o estímulo.

[3] Para mayor detalle consultar: *whqlibdoc.who.int/hq/1994/who_mnh_psf_93.7a_rev.2.pdf*

[4] Retomando el concepto de *buena práctica* según el Programa para la Convivencia Ciudadana. USAID (s.f.). *Guía para la Sistematización de Buenas Prácticas de Prevención de la Violencia y la Delincuencia*, p. 19.

2

Contexto

En México existen programas semejantes a "REDES 2025", los cuales podemos afirmar que en su estructura, funcionamiento e intenciones están marcados por la experiencia ejemplar del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, mejor conocido como El Sistema, el cual fue creado por el músico y economista José Antonio Abreu. Sin embargo, "REDES 2025" presenta la particularidad de situarse en una de las regiones del país (y en especial en dos de sus ciudades: Tijuana y Mexicali) donde los movimientos sociales son tan cotidianos que provocan transformaciones inmediatas y donde las fronteras, más allá de lo geopolítico, son lugares de intercambio, zonas de encuentro permanente, de un constante dar, pedir y apropiarse de una multiplicidad de elementos culturales.

Ante la realidad de nuestras porosas fronteras culturales, "REDES 2025" de manera natural tiene que estar adaptándose a dichas condiciones. Esto es así porque la formación musical para el cambio social en sus alumnos implica un acoplamiento al contexto vívido y una reformulación de estrategias a partir de la lógica de un sistema abierto y reflexivo, que se acopla y a la vez determina a las ecologías familiares, comunitarias y sociales.

Auspiciado por el PAO y la FAM, la cual preside el maestro Alfredo Álvarez Cárdenas y dirige la licenciada Alma Delia Ábrego Ceballos, y con sede en el CAM, el programa retoma la experiencia pedagógica del maestro Sergio Ramírez Cárdenas, así como del Sistema Nacional de Fomento Musical del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).[5]

Al día de hoy, el programa que es dirigido por el maestro Emiliano López Guadarrama, coordina 22 redes en el estado de Baja California: 11 ensambles orquestales, 8 coros comunitarios y 3 grupos de iniciación musical con niños, niñas y jóvenes de las ciudades de Tijuana, Ensenada y Mexicali, Baja California. Tres de estas redes operan

[5] Morales, León y Ramos, 2013: 34.

en Mariano Matamoros, Camino Verde y Granjas Familiares, los polígonos de intervención del PCC que, conforme los planes maestros comunitarios de prevención del crimen y la violencia, presentan altos índices de pobreza, de violencia y deficientes condiciones educativas.[6]

En Granjas Familiares, 44.54% de la población vive en un estado de pobreza material, lo cual implica que el total de los ingresos de las familias resulta insuficiente para satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, vestido, vivienda, transporte y educación. En Camino Verde, 41.23% de la población vive en la misma situación y sus habitantes en promedio cuentan con 7.6 años de escolaridad. Por su parte, alrededor de 39.32% de los habitantes de Mariano Matamoros viven en pobreza material y en promedio cuentan con 7.9 años de escolaridad, tan sólo 26.7% ha terminado la secundaria. Esto implica que buena parte de los jóvenes dejan sus estudios de secundaria inconclusos.

Además, según la Estrategia Preventiva de Seguridad Integral del estado de Baja California, Camino Verde es el tercer polígono prioritario en la entidad, determinado a partir del número de denuncias de delitos. Mariano Matamoros ocupa el décimo cuarto lugar y Granjas Familiares el vigésimo.[7] En ese sentido, "REDES 2025" se presenta como un programa que puede ser modelo a seguir para generar condiciones de resiliencia ante los embates de la violencia y la delincuencia en comunidades vulnerables.

Sin embargo, el modelo está en proceso de crecimiento y consolidación. Para ello ha requerido sumar esfuerzos con distintos actores de la comunidad. Gracias al apoyo de la iniciativa pública y privada el programa ha logrado establecerse como una buena práctica en la región noroeste de México.

---

[6] Se pueden consultar los documentos correspondientes en: *pcc.org.mx/publicaciones/item/planes-maestros-2*

[7] México (27 de Agosto 2013). *Acuerdo de donación estándar, Música en el Noroeste de México: Programa de reforzamiento de ensambles musicales en Mariano Matamoros, Camino Verde y Banda Sinfónica en Granjas Familiares, entre Tetra Tec ARD México y Patronato de Amigos de la Orquesta de Baja California, A.C. (PAO).* No. de donación CVPP-017 (pp.26)

3

Supuestos y enfoque de prevención

"REDES 2025" es un programa de intervención social diseñado para trabajar en torno al concepto de la música como un agente de cambio. La metodología de trabajo consiste en desarrollar y fortalecer habilidades para la vida a través de las clases musicales con el objetivo de reconstruir el tejido social comunitario.

El programa social del PAO cumple con los seis criterios de una buena práctica en materia de prevención social. Esto es:

- **Enfoque de reducción de riesgos.** Los beneficiarios ocupan sus tardes en espacios libres de violencia donde, a través de la instrucción musical, desarrollan nuevas habilidades para la vida e incorporan valores comunitarios para una convivencia pacífica. Enfocan su tiempo de ocio y con ello reducen los factores de riesgo que intervienen para involucrarse con trayectorias negativas. El programa fortalece los factores de protección individuales y comunitarios al involucrar a niños y jóvenes que habitan en comunidades de niveles de riesgo bajo, medio y alto. También establece procesos de acompañamiento y fortalecimiento a los beneficiarios (sus familias y comunidades) que promueven la reconstrucción del tejido social a través de las actividades que se desarrollan durante su implementación.
- **Pertinencia.** Para ser considerada una buena práctica, ésta debe de ser estudiada. Además, es necesario contar con un diagnóstico previo que describa las características de la práctica, los beneficiarios y el contexto, entre otras. En 2013 se publicó el primer número de una serie de estudios exploratorios del programa llamada *Cuadernos para Pensar y Decidir del Centro de Artes Musicales*. Este documento es producto del trabajo de un equipo de investigadores de la Universidad Iberoamericana del Noroeste. La investigación le permitió al PAO identificar los indicadores que hacen posible medir el impacto social del programa, así como sus efectos positivos en las diferentes comunidades donde se está implementando.
- **Integralidad e inclusión.** El programa está diseñado para operar en 10 niveles de ejecución, durante los cuales se busca el desarrollo integral

de competencias sociales, pedagógicas y técnicas musicales, así como de habilidades para la vida. "REDES 2025" maneja una convocatoria abierta, es decir, cualquier niño de entre 7 y 17 años de edad puede integrarse sin necesidad de tener conocimientos musicales previos.

- **Consistencia y sistematicidad.** Una buena práctica debe implementarse consistente y sistemáticamente. En el caso de REDES su consistencia se sustenta con la permanencia de actividades durante el tiempo de implementación, donde los alumnos reciben un total de 16 horas de instrucción musical a la semana, en los centros comunitarios, escuelas y/o instalaciones de organizaciones civiles que se encuentran en las proximidades de sus viviendas. Esto tiene como referencia el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP). El criterio de sistematicidad se cumple con la documentación del programa, donde se definen los distintos componentes y elementos que facilitan la réplica del mismo.
- **Evaluabilidad.** "REDES 2025" está bajo evaluación constante para medir resultados a corto, mediano y largo plazo de la siguiente manera:
  - **Plan de monitoreo y evaluación**, desarrollado en conjunto con el PCC**,** el cual sirvió durante el periodo de la donación (agosto 2013-agosto 2014) como piloto para su aplicación al resto de los polígonos en donde opera el programa, desarrollado con base en el objetivo general y los objetivos específicos, en donde se enlistan las actividades y se definen una serie de indicadores que permiten dar seguimiento y medir los resultados.
  - **Evaluación,** al tratarse de un programa de formación musical con enfoque de prevención social, se debe diferenciar el tipo de evaluación que se realiza. Por un lado, es necesario efectuar una que permita identificar el grado de avance en el desarrollo de habilidades musicales **(**realizada por la unidad de academias del CAM y conformada por maestros especialistas en ejecución instrumental, quienes marcan pautas para la evaluación individual y grupal de los beneficiarios). Por otro, tratándose de un programa de prevención social, es necesario que en este caso se identifique cómo se fortalece el desarrollo de habilidades para la vida, a partir de que el niño y el joven se involucran en las actividades de "REDES 2025".
- **Replicabilidad.** El programa "Orquestas comunitarias" ha probado su capacidad de ser replicado en diversos contextos. "REDES 2025" es una adaptación misma del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, como se apuntó con anterioridad. Actualmente el programa social del PAO está siendo replicado en el resto de la República Mexicana, a través del Sistema Nacional de Fomento Musical*,* por orden del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto.

Desde un principio, "REDES 2025" se diseñó como un programa que utiliza a la música como un medio para fortalecer aspectos como el tejido social. El programa beneficia a niños, niñas y jóvenes habitantes de polígonos en situaciones de riesgo, ofreciéndoles espacios y oportunidades para desarrollar nuevas habilidades y valores a través de una sana convivencia. Mediante el trabajo generado en conjunto con el PCC, las estrategias utilizadas por "REDES 2025" se han desarrollado y fortalecido

mucho más a través de la incorporación de habilidades para la vida al método de enseñanza, el cual refuerza su sentido preventivo.

3.1 Distinciones del programa "REDES 2025" como un modelo de prevención

3.1.1 Concepto de comunidad

Una de las finalidades de las diversas actividades de "REDES 2025" es la creación de comunidad como una estrategia para formar y fortalecer los vínculos de apoyo y participación de los niños y jóvenes, que permiten reforzar los factores de protección a nivel comunitario. Esto se genera en diversos niveles. Un primer nivel de comunidad se concibe dentro de los ensambles, en donde los alumnos aprenden a convivir y a respetar tanto a sus compañeros como a sus maestros, al desarrollar habilidades para llevar relaciones interpersonales a partir de una comunicación efectiva.

El segundo nivel se forja en los "ensayos tutti", es decir, con las "Orquestas comunitarias", donde la conciencia de sí mismo y el manejo de estrés son habilidades necesarias para desempeñarse apropiadamente dentro de la colectividad. Un día a la semana los diferentes ensambles de cada polígono se reúnen en el CAM para tocar todos juntos e integrar la orquesta, fortaleciendo vínculos en torno a objetivos y acciones comunes.

El tercer nivel de comunidad se genera mediante la integración de los padres de familia y miembros de hogar, en las actividades de la familia REDES, donde los niños y jóvenes desarrollan su capacidad de manejar relaciones interpersonales y afectivas, permitiéndoles formar vínculos afectivos y de protección con las figuras parentales. En tanto, los padres de familia y/o miembros del hogar desarrollan su capacidad de apoyo y favorecen a la creación de una red familiar extensa o comunitaria.

> VALERIA ARISTA PALACIOS, MAESTRA RED CAMINO VERDE: trato de involucrar lo más posible a los padres de familia en las dinámicas de trabajo, haciendo juntas periódicamente, platicando con ellos de cualquier tema, ayudándoles con cualquier duda o problema que se presente en la formación musical de sus hijos. Los padres saben que el que sus hijos pertenezcan a este programa les brindará otra perspectiva más amplia de la vida…

El involucramiento de los padres de familia o miembros del hogar a la comunidad REDES es fundamental para el desarrollo del programa, con el objetivo de fortalecer los factores de protección relacional. Esto ocurre a través de diversas actividades como son las juntas y talleres para padres, los acuerdos para los traslados y el apoyo con insumos de limpieza para los centros comunitarios, entre otras.

> MADRE DE FAMILIA: tener un hijo estudiando música cambia la rutina familiar por completo. Ahora es necesario que la familia se organice para que el niño tenga un espacio y tiempo para estudiar. De igual manera, ahora todos son responsables de ese instrumento que el beneficiario aprende a cuidar. Con REDES el cambio ha sido

> positivo para todos, nos ha cambiado la vida, nos hemos transformado, hemos tenido que cambiar nuestros horarios, rutina de vida…[8]

Por último, un cuarto nivel de comunidad se crea al momento de las intervenciones dentro de las mismas comunidades, fortaleciendo los factores de protección social-institucional, a través de la gestión en el uso de los centros comunitarios y espacios comunes, tanto para ofrecer las clases grupales de instrucción musical como para la realización de los conciertos comunitarios. Los resultados se observan en el incremento de una oferta cultural dentro de la comunidad, que tiene su efecto en las modificaciones de la rutina de la misma, cuando se convive en nuevos espacios y a través de nuevas dinámicas.

3.1.2 Centros comunitarios y relaciones interinstitucionales

Las alianzas estratégicas son clave para la operación del programa ya que, como el mismo nombre lo indica, la base está en la creación de redes. El Patronato busca establecer alianzas con los centros comunitarios y otras instituciones, con el fin de contar con los espacios apropiados para que el programa opere adecuadamente, sin embargo esto ha representado grandes retos.

> EMILIANO LÓPEZ GUADARRAMA, DIRECTOR PROGRAMA "REDES 2025": trabajar de manera cotidiana en espacios que no son de nuestra propiedad, sino que trabajan en colaboración con nosotros, trae el tema de prevención a cuestas, ya que nosotros debemos estar seguros que éstos son los adecuados. Hemos trabajado en lugares que no son los más aptos, lo que nos obliga a ser creativos para desarrollar nuestro trabajo de la manera adecuada. Algunos centros comunitarios no se dan cuenta, piensan que nos prestan el espacio para que nosotros seamos exitosos y nos mandan a espacios que no son los adecuados para que un niño desarrolle su trabajo, en vez de darse cuenta de la riqueza que tienen en sus centros por tener este programa con ellos. Hay otros casos, en donde los centros han crecido entendiendo las necesidades para la operación de nuestro programa.

3.1.3 Conciertos comunitarios

Otra de las actividades de "REDES 2025" es la organización de conciertos comunitarios, los cuales tienen varias finalidades. Una de ellas es ofrecer espacios libres de violencia en donde se promueva una sana convivencia a través de la participación en actividades culturales, de retribuir a las comunidades, de dar a conocer el programa y de convocar a nuevos alumnos, así como llevar la música clásica a nuevos espacios.

Durante los conciertos, los maestros promueven la participación de la comunidad, principalmente de niños y jóvenes, a través de diversas dinámicas. Una de ellas es invitándolos a *dirigir* la orquesta durante alguna pieza. Para esta actividad, los bene-

[8] Morales, León y Ramos, 2013.

ficiarios conocen la melodía y no necesitan que el instructor los dirija, sin embargo, el invitado no lo sabe. Así, en su mente, él es el responsable de que la orquesta suene armoniosamente. De igual manera, esta actividad le permite al invitado vivir la experiencia de estar dentro del claustro orquestal durante la ejecución de la pieza, así como integrarse temporalmente al colectivo de los músicos.

Los conciertos comunitarios son un espacio para que los niños y jóvenes beneficiarios demuestren sus habilidades ante su comunidad y las personas con las que conviven frecuentemente. Además, son un espacio de confluencia en donde la comunidad se ve a sí misma escuchando un tipo de música con el que no necesariamente se encuentra familiarizada.

3.1.4 Talleres con padres de familia, maestros, niños y jóvenes

"REDES 2025" es integral puesto que con la instrucción musical busca abordar diferentes temas relacionados con el entorno y la vida cotidiana de los beneficiarios, generando las condiciones para el establecimiento de relaciones de confianza. Además, a lo largo del ciclo escolar se organizan varias dinámicas y actividades que permiten trabajar con otros temas que favorecen al desarrollo de habilidades para la vida. Durante el ciclo escolar 2013-2014 y en conjunto con el PCC se realizaron varios talleres tanto con los maestros, como con los padres de familia y alumnos de Mariano Matamoros, Camino Verde y Granjas Familiares en los que se manejaron mensajes explícitos de prevención.

- **Talleres con maestros**: se organizaron varios talleres con los maestros de los ensambles de las comunidades donde el PCC interviene. En éstos se reflexionó sobre el enfoque de prevención social y se orientó sobre cómo fortalecer las habilidades para la vida durante sus actividades cotidianas desde su diseño. Los talleres fueron de suma importancia para lograr una mejor integración de estos temas a la metodología de "REDES 2025". De igual manera, es importante mencionar que el PAO busca contar con un fuerte equipo de instructores, por lo cual desde el inicio del programa, en 2010, constantemente se organizan academias y capacitaciones a maestros.
- **Talleres para padres de familia**: se organizaron varios talleres para los padres de familia de "REDES 2025", los cuales tenían como finalidad trabajar de manera integral con la comunidad. Durante ellos se abordaron temas relacionados con la prevención. Además, se organizó un primer taller, en coordinación y con apoyo de Jóvenes Constructores de la Comunidad, A. C. cuyo título fue "Sensibilización para padres", el cual se enfocaba en la etapa de la adolescencia de los hijos. Un segundo taller se organizó en colaboración con el Centro de la Cultura de la Legalidad del estado de Baja California, que se tituló "Cultura de la legalidad, el desarrollo de valores y cómo vivirlos en casa y sociedad".

  EDITH RUVALCABA GALINDO, MONITOREO Y EVALUACIÓN: durante la segunda sesión del taller, una madre de familia comentó que después de la primera había aplicado en su casa lo aprendido: su hija menor desobedeció una de las reglas del hogar y al

momento de recibir una sanción la mamá le explicó que ella no la estaba castigando, que únicamente estaba recibiendo una consecuencia por sus actos. La madre comentó que al cambiar ella sus palabras, la respuesta de la niña también cambió, pues entendió que su mamá no era mala por castigarla, sino que todas sus acciones tenían consecuencias y éstas serían positivas o negativas, dependiendo de su comportamiento.

- **Talleres con niños y jóvenes beneficiarios**: en alianza con Jóvenes Constructores de la Comunidad, A. C., se impartieron dos talleres para los niños y jóvenes beneficiarios: "Conducta asertiva" y "Resolución de conflictos". Los temas elegidos para los talleres son relevantes, ya que refuerzan las habilidades que los maestros buscan desarrollar en los estudiantes a través de sus actividades diarias.
- **Otras actividades**: además de lo ya descrito, durante la implementación del programa se diseñaron una serie de actividades alineadas con los objetivos. Por ejemplo, se realizó una actividad para que durante una semana y de manera intensiva se hablará sobre el concepto *paz.* Para esto se hicieron varias preguntas de reflexión individual y grupal tales como: ¿qué nos impide tener la paz?, ¿qué aspectos negativos nos son cotidianos?, ¿qué haríamos para cambiar estas circunstancias?, etcétera. A través de estas dinámicas se promueve el reforzamiento de habilidades como pensamiento creativo y crítico, el autoconocimiento y la comunicación asertiva.

EMILIANO LÓPEZ GUADARRAMA, DIRECTOR PROGRAMA "REDES 2025": uno de los temas centrales fue permitir que los alumnos hablaran sobre situaciones cotidianas en su casa, en sus escuelas y en los diferentes espacios donde ellos se desarrollan y que podrían tratar de cambiarse por su contenido violento y destructivo.

VALERIA ARISTA PALACIOS, MAESTRA RED CAMINO VERDE: esta dinámica de trabajo fue muy interesante para mí como maestra, ya que me di cuenta de cómo pensaban mis alumnos respecto a los diversos temas tratados y me quedó muy claro que la música y el trabajo que hago con ellos a diario realmente ayuda a los niños a sentirse integrados, a sentirse parte de algo muy importante, a sentirse importantes, a respetar a los demás y con grandes aspiraciones para su futuro.

NIÑA BENEFICIARIA DE LA RED CAMINO VERDE: La *paz* es convivir sin violencia.

NIÑO BENEFICIARIO DE LA RED CAMINO VERDE: [la paz es] tratar con amor y amistad a los demás.

NIÑA BENEFICIARIA DE LA RED CAMINO VERDE: La paz para mí es estar en armonía con el ambiente.[9]

[9] Arista, 2014.

3.2 Historias y casos de éxito

El impacto social del programa "REDES 2025" sin duda es positivo. La detección de historias de éxito permite demostrar los logros del enfoque preventivo del programa.

> MADRE DE FAMILIA: los vecinos ven a mis hijas como buenas niñas, ven que son niñas que van de la escuela a música y luego a la casa a hacer tareas.
>
> MADRE DE FAMILIA: se nota que los ven como muy trabajadores y creo que eso sí impacta para bien, y ha de ser el mismo caso de la mayoría.
>
> MADRE DE FAMILIA: se vuelven más sensibles a las cosas y estando el mundo como está se agradece.
>
> MADRE DE FAMILIA: mi hijo era muy tímido, era callado y a raíz de que está [en el programa "REDES 2025"] tiene buenas calificaciones y empezó a convivir con más niños.
>
> MADRE DE FAMILIA: mi niño siempre tuvo ese problema desde el kínder, no se adaptaba a jugar con los niños, y ahora ya puede entablar una conversación.
>
> MADRE DE FAMILIA: le dio mucha seguridad, porque era muy inseguro, él siente que ya puede hacer las cosas.[10]
>
> NINA DE LA VEGA SOKOVNIN, MAESTRA RED GRANJAS FAMILIARES: cuando se integró al Ensamble de Alientos de Granjas Familiares en octubre de 2013, era un niño con dificultades para concentrarse, la cantidad de energía que tenía y no podía sacar, era evidente. Durante sus primeros días en "REDES 2025" se mostraba inseguro y titubeante, siempre mantenía su distancia con sus compañeros, por lo tanto le fue un poco difícil integrarse al grupo. Sus compañeros preferían no incluirlo, pues él solía reaccionar agresivamente, ya que no sentía confianza. Yo lo invitaba a participar en los círculos para cantar rimas y juegos musicales con el resto de sus compañeros. Durante sus primeras semanas, él sólo participaba si se le daban tareas específicas y tenía un compañero de trabajo que le ayudara a mantener su interés en la actividad.
>
> Sus primeras respuestas a la ayuda de sus compañeros era alejarse. Cuando se enojaba, yo hablaba con él y esperaba a que se le pasara su enojo, mientras le explicaba por qué la gente en ocasiones se comporta de cierta manera y por qué esto es aceptable o inaceptable en una comunidad. Me di cuenta que si le traía algún dulce y lo dejaba comérselo antes del receso, él reaccionaba positivamente y podía mantener su atención durante la clase, aprendiendo más sobre el maravilloso mundo de la música y de la comunidad de niños músicos que lo rodeaba.

[10] Morales, León y Ramos, 2013.

Su curiosidad lo impulsaba a explorar y romper reglas, pero ahora que comparte sus tardes con un grupo disciplinado, su paciencia ha crecido enormemente permitiéndole estudiar más.

Él se ha acercado al mundo de la música desde diversos puntos, su método de aprendizaje es mucho más táctil, la parte teórica era más difícil. Pero ahora, gracias a sus logros tocando un instrumento escribe toda la teoría en sus cuadernos y acepta la ayuda de sus compañeros. Además, ha participado exitosamente en varios conciertos, parte de un sólido equipo de trabajo.

La satisfacción se ve reflejada en su rostro ahora que convive con el resto de sus compañeros, quienes también lo aprecian. El niño tiene muy buen oído para la música y tanto entusiasmo. He sido testigo del cambio que él ha tenido, de su comportamiento, confianza, felicidad, emoción y respeto por todo lo que le rodea. Con toda esa energía, él puede llegar a ser un gran líder.

SILVINO OCTÁRULA RINZA, DIRECTOR ORQUESTA RED DOREMI COMUNIDAD: era un niño poco atendido en casa y manifestaba violencia en el aula. Un día después de una disputa con un compañero se tuvo una pequeña plática en torno a lo que significa el trabajo de ensamble y la necesidad de trabajar en armonía para ser reconocido por la comunidad. Finalmente lo que el niño buscaba era atención y llegó a comprender que desarrollando habilidades de ejecución instrumental podía tener reconocimiento de los compañeros.

SILVINO OCTÁRULA RINZA, DIRECTOR ORQUESTA RED DOREMI COMUNIDAD (SOBRE UN CASO DE ÉXITO EN GRANJAS FAMILIARES): era un niño talentoso, bien atendido en casa, pero sobreprotegido por sus padres que se reusaban a integrarse. Después de un accidente que sufrió el padre, se dio cuenta del apoyo recibido por parte de la comunidad, mismo que le dio confianza para integrarse y permitirle al alumno participar más de lleno en las actividades de la orquesta.

3.3 Habilidades para la vida del programa "REDES 2025"

"REDES 2025" utiliza a la música como un medio para además inculcar la enseñanza de otros temas. El PAO ofrece un programa integral en el cual los niños, niñas y jóvenes beneficiarios desarrollan habilidades para la vida y valores comunitarios. Durante la implementación del proyecto y con colaboración del PCC se realizaron una serie de talleres y sesiones de trabajo con los maestros, con el objetivo de incorporar las 10 habilidades para la vida como herramienta de prevención. Además, para que con sus actividades (desde el diseño) se trabajen: habilidades artísticas, fortalecimiento de factores de prevención y en mitigar los factores de riesgo en las comunidades con las que se trabaja.

Los instructores reflexionaron y fortalecieron los contenidos de los talleres para que integraran dichas habilidades, además de propiciar el trabajo conjunto con las capacitaciones técnicas y artísticas que requiere la instrucción musical.

Augusto Antonio Mirón Pleitez, maestro red Camino Verde: en la red Camino Verde se utiliza un sistema de competencia, basado en aptitudes desarrolladas durante el proceso de aprendizaje del trabajo orquestal [...] Se logra por medio de los siguientes puntos:

- Asistencia y puntualidad: los alumnos deben cumplir cabalmente sus horarios, pues esto es el primer paso para crear personas disciplinadas.
- Compañerismo: el respeto a los instructores, directores, personal del centro de trabajo y a sus compañeros los hace sentir en un ambiente saludable. Tocar juntos los obliga a involucrarse en la personalidad de cada uno de sus compañeros.
- Cumplimiento de sus tareas: el trabajo individual en casa es indispensable para lograr que la orquesta avance de una forma homogénea […]
- Presentaciones en público: los conciertos en su comunidad elevan su autoestima, pues los niños y jóvenes se enfrentan a exponerse totalmente a sus habilidades, tanto musicales como personales.
- Labor social: desde acomodar atriles y sillas para un ensayo, limpiar el lugar de trabajo, hasta sembrar árboles, fabricar y alimentar compostas, los involucra directamente en el bienestar de su comunidad y por lo tanto de su persona.

Teresa Díaz de Cossio, maestra ensamble de Mariano Matamoros: la disciplina y compromiso son valores que la música requiere y promueve en los alumnos de música, pues para poder desarrollarse como músicos ellos se han hecho cada vez más conscientes del alto grado de compromiso que deben tener. Considero que estos valores, son transferibles a cualquier aspecto de la vida.

Valeria Arista, maestra red Camino Verde: he aprendido que debe de enseñarse con mucho amor, paciencia, tolerancia. Cuando estoy frente a mi grupo trato de no sólo enseñar violín, sino que también hablo con ellos de la importancia de los valores como honestidad, respeto, paz, etcétera […]. Para mí lo más importante es dar el ejemplo […]. Conmigo aprenden a escuchar, a ser ordenados, a respetar a todos sus compañeros, a disfrutar de una actividad, a ser puntuales y respetar el tiempo de los demás, a cuidar lo que no es suyo y a cuidar lo que sí es suyo.

A continuación se describen las habilidades para la vida que se trabajan en el programa "redes 2025", definidas por los maestros de instrucción musical.

1. Personales. A través de la enseñanza musical, se trabaja con la identificación y resolución de conflictos, la conducta asertiva, la toma de decisiones, manejo de estrés y el autoconocimiento. El desarrollo de éstas se ve reflejado en el trabajo grupal, ya que una vez que un niño y/o joven desarrolla estas habilidades puede trabajar en el siguiente nivel en conjunto con sus compañeros.

2. Sociales. Mediante el trabajo en equipo, se desarrollan la empatía, el apoyo mutuo, la identidad como ensamble y como orquesta, el respeto a sus compañeros

e instructores, relaciones interpersonales sanas y la toma de acuerdos (traslados, responsabilidades, etcétera). De esta forma se logra un trabajo mucho más sólido, tanto en las orquestas como en otros ambientes (familia, escuela, comunidad, etcétera) en los que se desenvuelven los niños y jóvenes beneficiarios.

3. Espirituales. Cada pieza trabajada permite realizar una reflexión interna.

> DANTE ULISES BAZÚA LÓPEZ, DIRECTOR ORQUESTA SELECCIÓN: estos testimonios históricos contienen diversas formas de pensar, de ver y de vivir la vida. Con esto se aprecian múltiples facetas morales de la humanidad, lo que nos ayuda a tener más claridad de los hechos, de sus acciones, de las obras de arte y de la visión que estos genios de la música tenían del mundo. A su vez, esto sensibiliza a nuestros alumnos y les ayuda a comprender mejor las diferencias humanas en otras épocas, en otros países, en otros momentos económicos y políticos del mundo que no les tocó vivir (pero sí determinan su forma de hacerlo).

Esta parte de la instrucción musical lleva a los niños y jóvenes a momentos de reflexión que permiten un mejor entendimiento de todo aquello que les rodea, de lo trascendental.

4. Emocionales. Las actividades que se realizan en las clases de instrucción musical permiten a los maestros trabajar con el manejo y control de emociones, ya que la música por sí misma contiene un sinfín de emociones humanas.

> SILVINO OCTÁRULA RINZA, DIRECTOR ORQUESTA RED DOREMI COMUNIDAD: escuchar es un ejercicio de autocontrol muy necesario en la orquesta. Al trabajar una obra es necesario que el alumno comprenda qué sucede en el entorno orquestal, respetar al que toca un solo, contar silencios, guardar silencio, implica responsabilidad.

De igual manera, se trabaja con la comunicación asertiva, ya que una vez que los niños aprenden a identificar sus emociones, son capaces de expresarlas correctamente.

5. Musicales. En el ámbito musical, los alumnos se enfrentan a varios retos y a través de éstos, desarrollan nuevas habilidades que les son útiles no solamente en el área artística, sino también en su vida personal. Un ejemplo de los retos musicales son las nuevas partituras.

> DANTE ULISES BAZÚA LÓPEZ, DIRECTOR ORQUESTA SELECCIÓN: los alumnos enfrentan un nuevo reto, el de poder tocar la música en su instrumento, lo que nos lleva a la siguiente aptitud. Este ejercicio cotidiano tiene que ver con la capacidad motora de cada individuo, se trabaja sobre el equilibrio, el control de los impulsos y la relación entre el estímulo visual y muscular. Estas sensaciones adquiridas a través del oído, constituyen un pilar en el quehacer de los hábitos y costumbres cotidianos de la música, por ejemplo, aprender a escuchar un grupo de sonidos simultáneos y poder diferenciar más de dos fuentes de éstos interactuando. Este ejercicio de separar los sonidos cotidianamente ha hecho que los alumnos se vuelvan seres

> atentos de su entorno y capaces de interactuar con él de forma adecuada, lo que ha convertido a nuestra orquesta en un grupo capaz de proponer, tolerar, escuchar, aportar; por tanto, los ha hecho un grupo sólido, construido en la confianza y aceptación del trabajo colectivo, ya que son capaces de disfrutar, escucharse y transitar juntos en el pulso de la obra y de sus días, aportando cada uno su quehacer para el buen funcionamiento de todos. […] El control de los impulsos es básico en la sana convivencia tanto como en el quehacer de la música. Esto nos permite interpretar la música en diferentes velocidades, lo que nos da la posibilidad de expresar muchos sentimientos.

A continuación se muestra una tabla comparativa entre las habilidades para la vida definidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las que se trabajan en el programa "REDES 2025".

Tabla 1. Habilidades para la vida de la Organización Mundial de la Salud según su enfoque en el programa "REDES 2025"

Habilidades para la vida de la Organización Mundial de la Salud (OMS)	"REDES 2025"*
Autoconocimiento	Personales
Manejo de tensiones y estrés	Personales
Toma de decisiones	Personales
Manejo de emociones y sentimientos	Emocionales
Comunicación asertiva	Emocionales
Manejo de problemas y conflictos	Emocionales
Empatía	Sociales
Relaciones interpersonales	Sociales
Pensamiento crítico	Musicales
Pensamiento creativo	Musicales

*Habilidades reconocidas metodológicamente en el programa "REDES 2025" según su enfoque.

RESERVADO

4

Proceso de intervención

La Unidad Académica del Centro de Artes Musicales, casa del programa "REDES 2025", en colaboración con maestros expertos en la enseñanza musical, desarrolló una ruta metodológica para el programa. De acuerdo con el plan estratégico de la organización, se espera que la estructura de éste alcance su madurez en los próximos 10 a 12 años. Éste es el tiempo aproximado que le tomará a un miembro del programa convertirse en un músico profesional de la Orquesta Sinfónica de Baja California, en caso de que así lo desee.

La ruta metodológica del programa "REDES 2025" cuenta con 10 niveles de ejecución (ver Anexo 1), a lo largo de los cuales se busca cumplir con las tres distintas categorías de objetivos: comunitarios, pedagógicos y artísticos.

- **Objetivos comunitarios**: lograr que desde temprana edad (y a través de las técnicas utilizadas en música tales como postura, atención, observación, disciplina, puntualidad, etcétera), paulatina y constantemente el niño/adolescente mejore en aspectos como su autoestima, trabajo en equipo, sentido de compañerismo, desarrollo de la paciencia, constancia, etcétera. Estos valores le permitirán activar y sensibilizar al conjunto de la comunidad (familiares y otros), y a su vez lograr un mejor funcionamiento del programa.[11]
- **Objetivos pedagógicos**: los principales objetivos de la educación musical a nivel pedagógico se basan en el desarrollo de la sensibilidad, la vivencia, la comunicación y la expresión a través de la música. Esto conlleva a desarrollar el interés y el placer por acercarse a esta expresión artística en sus diferentes facetas: como oyente comprensivo, como intérprete, como enseñante, como creador, etcétera.

[11] Dentro de los objetivos comunitarios del programa "REDES 2025" está implícito el trabajo de objetivos en materia de prevención. La Unidad Académica del Centro de Artes Musicales, está trabajando en el desarrollo de una justificación referente al tema.

- **Objetivos artísticos**: para ingresar a las orquestas comunitarias no se requiere experiencia musical previa, poseer el instrumento musical ni facultades artísticas musicales desarrolladas. Lo que pretende el programa "REDES 2025" es que niños y jóvenes con talento, disciplina y actitud encuentren su camino profesional en alguna área del quehacer musical, ya sea como ejecutantes, instructores, constructores o técnicos en reparación de instrumentos musicales, etcétera. Por tanto, podrán ingresar aquellos niños y jóvenes que así lo deseen, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el programa.

Los **requisitos de permanencia** son los siguientes:

- Tener menos de 18 años.
- Tener disponibilidad para asistir a todas las clases, ensayos y presentaciones de la Orquesta Red (16 horas semanales).

Respecto a **los instrumentos** el alumno podrá escoger tres de los disponibles en la Red y **la dirección académica de la propia Red** se encargará de otorgarle aquel que considere más apropiado por las características del aspirante (sea por edad, características físicas y/o temperamento). Podrán hacerse excepciones siempre y cuando el aspirante demuestre tener talento, cualidades físicas y aptitudes para el instrumento elegido y el director apruebe dicha excepción.

En cuanto a la edad máxima de ingreso, ésta varía de acuerdo a cada instrumento.

Tabla 2. Límite de edad de los alumnos según el tipo de instrumento a asignar

Instrumento	Edad máxima
Violín	10 años
Violas/violonchelos	13 años
Flautas y oboes	13 años
Corno y arpa	14 años
Clarinete y fagot	15 años
Contrabajo, percusiones, trompeta, trombón y tuba	15 años

Ahora bien, en lo que respecta al **tiempo de permanencia en la orquesta comunitaria**, éste será al cumplimiento de los 18 años de edad, durante los cuales el alumno, dependiendo de las habilidades y competencias adquiridas, transitará entre los tres niveles ofrecidos, a saber: nivel inicial, intermedio y avanzado.

Las competencias musicales básicas que el alumno podrá adquirir durante su estancia en la orquesta comunitaria son:[12]

[12] Para conocer más de este punto, ver el Anexo 2.

- Pericia instrumental.
- Concertación y participación en ejecuciones de conjunto.
- Discriminación auditiva y precisión rítmica.
- Lectura a primera vista.
- Habilidades de ejecución y pericia mecánico-instrumental.
- Conocimiento del repertorio orquestal.

Asimismo, adquirirá otras competencias como:

- Mayor capacidad para desarrollar la memoria.
- Mayor capacidad de concentración.
- Mayor capacidad para trabajar en grupo.
- Desarrollo del sentido comunitario.
- Desarrollo de su capacidad organizativa.
- Desarrollo de la capacidad para enseñar a los que tienen menor nivel.
- Desarrollo de la capacidad autodidacta.
- Conocimiento y aplicación de las técnicas del aprendizaje horizontal, además de que sabrá enseñar a aquellos que menos dominan el instrumento.
- Amor a la música y satisfacción de la necesidad de escuchar música tanto grabada como en conciertos.
- Promoverá en su comunidad la apreciación de la buena música.

Los **requisitos de permanencia** son:

- Los niños menores de 10 años presentarán un examen diagnóstico hasta haber cumplido los 13 años de edad.
- Los niños mayores de 10 años presentarán un examen diagnóstico a los tres años de su estancia en la orquesta comunitaria.

En esta evaluación se determinará si el alumno:

- Realmente tiene deseos de continuar sus estudios en música.
- Ha adquirido las competencias técnicas, cognitivas y actitudinales indispensables para dar el siguiente paso e ingresar al Programa "Orquestas escuela Nivel Medio o Licenciatura".

Una vez realizado este diagnóstico el alumno podrá:

- Permanecer en la Orquesta Red Comunitaria dependiendo de las competencias adquiridas y aquellas por reforzar, además de otros elementos que puedan ser de interés para el crecimiento del propio alumno.
- Ingresar al programa "Orquestas escuela Nivel Medio o Licenciatura".
- Darse de baja definitiva, otorgándosele una constancia de estudios expedida por el Centro de Artes Musicales de Baja California.

Dentro del mismo programa "REDES 2025", el Centro de Artes Musicales creó otro espacio de crecimiento para aquellos estudiantes destacados musicalmente. Este

espacio orquestal contribuirá a que los niños/jóvenes con mayor capacidad, dedicación y talento tengan una formación en un grado mayor de especialización en el manejo y uso del instrumento.

4.1 Programa para la detección y atención de talentos

En este programa se trabajan 12 horas a la semana de manera presencial y seis horas mínimo de trabajo en casa dividido de la siguiente manera:

Clases individuales (instrumento)	1 hora a la semana
Seccionales	3 horas a la semana
Gran seccional	3 horas a la semana
Lenguaje musical	3 horas a la semana
Apoyo comunitario*	2 horas a la semana
Práctica diaria en casa	6 horas a la semana
Total	18 horas a la semana

La siguiente figura describe el plan estratégico para el desarrollo del programa "REDES 2025" diseñado en una estrategia a corto, mediano y largo plazo. Esto es visible en la gráfica piramidal, cuya base son las agrupaciones comunitarias. El segundo nivel se conforma por los alumnos de la Orquesta Selección, un modelo de desarrollo de alumnos que tienden a la profesionalización. Por último, está un tercer nivel que implica la profesionalización a un nivel de excelencia, con la finalidad de formar parte de los cuerpos docentes que vienen de estos procesos, con la integración del aprendizaje musical, social y profesional.

Figura 1. Plan estratégico de desarrollo de "REDES 2025"

5

Sistematicidad de implementación

Para su trabajo en colaboración con el PCC, el PAO desarrolló el proyecto "Música en el noroeste de México: programa de reforzamiento de ensambles musicales en Mariano Matamoros, Camino Verde y Banda Sinfónica en Granjas Familiares". Éste se implementó durante el periodo de agosto de 2013 a agosto de 2014, con los siguientes objetivos específicos:

- Desarrollar y reforzar el sentido de pertenencia y de responsabilidad social entre los jóvenes que participan en el proyecto, así como sus familias. Esto mediante su involucramiento en actividades colectivas positivas y apoyo para el desarrollo de principios de la comunidad, por medio del aumento de las inscripciones en Granjas Familiares y Camino Verde, así como manteniendo las inscripciones existentes en Mariano Matamoros.
- Desarrollar y reforzar la autoestima, la individuación positiva, la motivación personal y la responsabilidad entre los jóvenes que participan en el proyecto, por medio de educación musical y talleres con temáticas sobre prevención.
- Desarrollar y reforzar el liderazgo comunitario entre los jóvenes que participan en el proyecto, motivándolos a volverse promotores comunitarios de música y cultura, y a desarrollar las capacidades de liderazgo entre sus iguales mediante un programa de educación de pares.
- Incorporar formalmente el desarrollo de factores de resiliencia al modelo del programa "REDES 2025" mediante la capacitación del personal en prevención de la violencia, identificación y aprovechamiento de las mejores prácticas existentes. Asimismo, integrar la prevención como un tema transversal en la evaluación actual de proceso e impacto.

Mediante este proyecto, el PAO colaboró con el PCC para integrar formalmente la prevención en su metodología. Para lograr los objetivos específicos del proyecto, se realizaron las siguientes actividades:

1. Desarrollar y reforzar el sentido de pertenencia y de responsabilidad social entre los jóvenes que participan en el proyecto, así como entre sus familias. Esto se consiguió a través del involucramiento de los beneficiarios directos e indirectos en actividades colectivas positivas. Este proyecto contribuye a la satisfacción humana del sentido de pertenencia, así como a la reconstrucción del tejido social mediante el aumento de la participación de los jóvenes en ensambles musicales y el involucramiento de los padres como asociados clave. El PAO realizó campañas de inscripción para aumentar la participación en Granjas Familiares y desarrolló múltiples estrategias para crear comunidad entre los participantes y sus familias en los tres polígonos. A continuación se describen las estrategias de reclutamiento e involucramiento en más detalle:

- **Aumentar las inscripciones en Granjas Familiares y Camino Verde**. Con la finalidad de formar una banda sinfónica en Granjas Familiares, se reclutaron a 61 alumnos; en Camino Verde, aumentó de 20 a 62 estudiantes, superando la meta por 22 beneficiarios. Durante el primer semestre, tanto en Camino Verde como en Granjas Familiares, el PAO notificó la apertura de nuevos espacios disponibles a aquellos niños y jóvenes que se encontraban en lista de espera, e inscribió a los que seguían interesados. Durante el segundo semestre del proyecto se trabajó con líderes de la comunidad para acceder a nuevos alumnos e inscribirlos. Para acomodarlos, el PAO se aseguró de que los Centros Comunitarios de ambos polígonos estuvieran equipados de manera adecuada para la enseñanza de la música y que contaran con un lugar seguro para guardar los instrumentos.
- **Apoyar a los alumnos a que adopten los estándares de la comunidad.** Como parte del proceso de inscripción, el PAO presenta las reglas de participación a los alumnos y a sus familias. Las reglas incluyen requisitos de asistencia y estándares de conducta (16 horas a la semana, distribuidas en cuatro horas cuatro veces por semana). Los instructores del PAO utilizan un modelo de manejo de casos para ayudar a los alumnos que no reúnan los requisitos o los estándares. Por ejemplo, si un alumno tiene dificultad para trasladarse de la escuela al lugar donde se hacen los ensayos, los instructores se reunirían con los padres del alumno y el personal del PAO procuraría desarrollar un plan para que el alumno logre asistir regularmente.
- **Involucrar a los padres en las operaciones cotidianas de los ensambles musicales**. Se aumentó la participación de los padres de familia en las actividades cotidianas de las orquestas infantiles, mediante su apoyo en la organización con los niños y jóvenes y sus traslados, entre otras cosas, en las diversas actividades, como clases seccionales, "ensayos tutti" y conciertos.

2. Desarrollar y reforzar la autoestima, la individuación positiva, la motivación personal y la responsabilidad entre los jóvenes participantes, a través de la educación musical y talleres de temáticas sobre prevención. Cuando los jóvenes no cuentan con apoyo para desarrollar habilidades sociales y una identidad personal positiva, muchos de ellos se llegan a identificar con el comportamiento de grupos delictivos que operan en su barrio y lo adoptan. A través de los talleres de

educación musical con enfoque de prevención se busca que los jóvenes aprendan sobre la responsabilidad y el liderazgo tanto personal como comunitario, las relaciones familiares positivas, el trabajo en equipo, la perseverancia, la disciplina, la competencia, la auto-expresión, el liderazgo entre de pares y que sean capaces de identificar modelos a seguir. A continuación se desglosan estas estrategias:

- **Impartir 16 horas semanales de instrucción musical a los ensambles musicales de Mariano Matamoros, Camino Verde y Granjas Familiares a lo largo de un año académico.** El plan de estudios del PAO se divide en seis semestres, distribuidos a lo largo de tres años académicos. En cada semestre los alumnos adquieren nuevos conocimientos musicales, así como habilidades o destrezas sociales. Cada semestre que avanza el alumno el PAO le entrega un certificado. Una vez concluido el sexto semestre del programa el PAO, junto con el Departamento de Servicios Académicos, emite un certificado de terminación del programa. En la tabla siguiente se desglosan los objetivos de aprendizaje de cada semestre:

Tabla 3. Lista de objetivos de aprendizaje por semestre

Semestre	Objetivos de aprendizaje de maestría musical	Objetivos de aprendizaje del desarrollo de habilidades sociales
1	• Los alumnos pueden usar y definir términos musicales comunes • Los alumnos entienden cómo hacer cambios de tempo	• Los alumnos entienden lo que significa ser miembro de un ensamble musical. Las acciones de los miembros tienen un impacto directo sobre los otros ejecutantes • Los alumnos pueden seguir reglas y respetar la autoridad
2	• Los alumnos entienden técnicas de afinación de instrumentos • Los alumnos entienden lo que es un libreto • Los alumnos concluyen su selección de instrumento • Los alumnos pueden tocar más piezas difíciles individualmente • Los alumnos pueden usar y definir términos musicales complejos	• Los alumnos aprenden sobre la responsabilidad personal, a través de aprender cómo darle mantenimiento a sus propios instrumentos • Los alumnos aprenden a colaborar con sus padres para apoyar la orquesta

Continúa...

Semestre	Objetivos de aprendizaje de maestría musical	Objetivos de aprendizaje del desarrollo de habilidades sociales
3	• Los alumnos, como grupo, pueden cambiar el tempo • Los alumnos pueden desarrollar libretos • Los alumnos pueden afinar su propio instrumento	• Los alumnos se vuelven promotores de música y cultura en sus propias comunidades, a través de organizar conciertos, invitar a los vecinos y administrar la logística de las presentaciones
4	• Los alumnos pueden tocar una pieza de memoria • Los alumnos aprenden técnicas de práctica y de estudio • Los alumnos pueden tocar en ensambles musicales	• Los alumnos aprenden a colaborar y a trabajar en equipo conforme empiezan a enfocarse en hacer presentaciones de los ensambles musicales • A través del apoyo que el PAO le da a los alumnos en su competencia por los lugares dentro del ensamble musical (por ejemplo, para el primer oboe, el segundo oboe, etcétera), así como su competencia por los lugares dentro de la competitiva orquesta de la ciudad, los alumnos fortalecen su confianza en sí mismos, la disciplina y la perseverancia para competir en una meritocracia • Los alumnos identifican modelos a seguir a través de observar a sus maestros tocar en la orquesta sinfónica
5	• Los alumnos pueden tocar piezas clásicas más complejas, así como música más popular, como tangos • Los alumnos pueden explicar el contexto, la historia y los contenidos de la música que tocan	• Los alumnos se pueden expresar profesionalmente sobre un tema del que tengan conocimientos y experiencia • Los alumnos se identifican con músicos famosos que tengan una historia parecida o que hayan enfrentado desafíos similares • Los alumnos entienden cómo la perseverancia de los modelos que siguen les ayudó a tener éxito
6	• Los alumnos pueden tocar un repertorio diverso • Los alumnos pueden leer música a primera vista • Los alumnos pueden interpretar piezas musicales, imprimiendo su propia personalidad a la técnica de ejecución • Los alumnos pueden reparar sus propios instrumentos	• Los alumnos se vuelven educadores de pares (los alumnos del primer y segundo semestres) y pueden enseñar habilidades musicales básicas y destrezas sociales • Los alumnos desarrollan una identidad personal positiva fuerte y la pueden expresar a través del arte • Los alumnos identifican posibilidades profesionales para las que han desarrollado habilidades especializadas, incluyendo: la producción y administración de eventos, técnico de sonido e iluminación, la docencia, la fabricación de instrumentos y la ejecución musical

Durante cada semana de este año de trabajo con el PCC, el PAO impartió cuatro lecciones de cuatro horas de duración en cada polígono. Los primeros dos días de cada semana se dedicaron a la enseñanza y práctica de instrumentos musicales. El tercer día incluía la enseñanza y práctica de la sección sinfónica. El cuarto día se dedicó a la enseñanza y práctica como ensamble musical. De esta manera, los participantes desarrollaron habilidades musicales relacionadas con el ritmo, la postura, las escalas, la expresión y técnicas instrumentales.

Cada día los facilitadores incorporaron el desarrollo de habilidades para la vida a la enseñanza musical, tales como el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la empatía, el pensamiento creativo y la comunicación asertiva, entre otras. A través del reforzamiento de temas relativos a la pertenencia comunitaria y al desarrollo personal en el plan de estudios, el PAO logró mantener una inscripción de 35 alumnos en Mariano Matamoros, 62 alumnos en Camino Verde y 61 en Granjas Familiares, superando la meta de 135 en 17% (con un total de 158 alumnos).

- **Impartir cinco talleres sobre temáticas de prevención a alumnos, padres de familia y maestros**. El PAO, en coordinación con el PCC, trabajaron en la definición de las temáticas de los talleres asegurándose que respondieran a las necesidades de los grupo de trabajo conforme a la retroalimentación de los maestros, es decir, eligiendo temas de mayor impacto y beneficio para los niños, jóvenes y adultos que participaron en éstos.

Tabla 4. Lista de talleres impartidos

Público	Temas
Niños y jóvenes beneficiarios de Mariano Matamoros, Granjas Familiares y Camino Verde	• Conducta asertiva • Resolución de conflictos
Padres de familia, tutores y/o adultos responsables de jóvenes adolescentes en la comunidad de Granjas Familiares	• Taller de sensibilización para padres de familia, tutores y/o adultos responsables de jóvenes adolescentes
Padres de familia de la comunidad "REDES 2025"	• Cultura de la legalidad: desarrollo de valores, cómo vivirlos en casa y en la sociedad

3. Desarrollar y reforzar el liderazgo comunitario entre los jóvenes que participan en el proyecto, motivándolos a volverse promotores comunitarios de música y cultura y a desarrollar las capacidades de liderazgo de pares mediante un programa de educación a sus iguales. Con esta actividad los alumnos se

vuelven modelos a seguir (tanto dentro como fuera de la orquesta juvenil) y educadores de pares. Finalmente, los alumnos se llegan a visualizar en posiciones de prestigio, identificándose con sus maestros (quienes tocan en la orquesta) como modelos a seguir. Las estrategias usadas son:

- **Involucrar a la juventud en la producción y promoción de un total de 16 conciertos, ejecutados a lo largo de 12 meses por los ensambles musicales en Mariano Matamoros, Granjas Familiares y Camino Verde.** A lo largo del año, se organizaron un total de 16 conciertos, de los cuales ocho fueron espectáculos musicales realizados por los ensambles en sus propias comunidades, superando la meta de seis que se tenía prevista. El PAO se encargó de programar los conciertos en los espacios adecuados y apoyó a los alumnos en la difusión de los mismos.
- **Promover la participación de los jóvenes como modelos positivos mediante los conciertos de los ensambles musicales en las comunidades de la región.** El PAO promueve la colaboración de sus alumnos en los diversos conciertos que se organizan a lo largo del año. En este caso, los niños y jóvenes beneficiarios de Mariano Matamoros, Granjas Familiares y Camino Verde fueron convocados a participar en al menos dos de los 16 conciertos. Estas actividades desarrollan la autoestima y seguridad de los beneficiarios a través de su intervención frente a un público.
- **Introducir a los participantes en un grupo positivo de pares.** Cada semestre los alumnos asisten a un evento musical a nivel estatal para ensambles musicales del programa de los participantes de "REDES 2025". Al reunir a jóvenes que comparten intereses similares y capacidad de liderazgo, el PAO los apoya a identificarse con un grupo positivo de músicos y líderes que sean pares.
- **Desarrollar el liderazgo de los alumnos a través del apoyo para que lleguen a ser educadores de pares.** Los alumnos del sexto semestre se vuelven educadores de sus pares de primer y segundo semestre, a quienes les imparten conocimientos básicos de música y habilidades sociales. Al colocar a los jóvenes en posiciones de liderazgo y darles el apoyo que necesitan para sobresalir, el PAO consolida aún más su auto-identificación como líderes.

4. Incorporar formalmente el desarrollo de factores de resiliencia al modelo del programa de "REDES 2025". Lo anterior se logra a través de la capacitación del personal en la prevención de la violencia, de identificar y aprovechar las mejores prácticas existentes e integrar la prevención como un tema transversal en la actual evaluación de proceso e impacto. Para ello se utilizan las siguientes estrategias:

- **Publicar los resultados de la fase uno del proceso de evaluación y lanzar la fase dos del proceso de evaluación y mejoramiento.** Se publicó el primer número de *Cuadernos para Pensar y Decidir del Centro de Artes Musicales de Baja California*, estudio exploratorio de impacto social del programa "REDES 2025", coordinado por los investigadores de la

Universidad Iberoamericana y el Centro de Evaluación e Investigación Social (CEIS), Ricardo Alfredo Morales Lira, Gerardo Guillermo León Barrios y José Ángel Ramos García. Con esta publicación, se concluyó la primera fase del proceso de evaluación. En colaboración con CEIS se comenzó la segunda fase de la evaluación de impacto, es decir, el estudio exploratorio de los indicadores arrojados en la fase I.

- **Trabajar con el PCC para diseñar e implementar un taller sobre prevención para los instructores del PAO.** A lo largo del año académico se organizaron cinco talleres con los maestros de "REDES 2025" de los polígonos participantes en el PCC. En éstos se trabajó desde la perspectiva del modelo ecológico de prevención y con el desarrollo de habilidades para la vida, como herramientas para fortalecer e integrar las dinámicas de prevención a la metodología de "REDES 2025".
- **Re-diseñar la metodología de educación musical para incluir explícitamente objetivos de aprendizaje enfocados en la prevención, así como actividades enfocadas en ésta.** Tanto en las clases, talleres, conciertos, etcétera, el PAO trabajó en la integración de los enfoques de prevención y habilidades para la vida a la enseñanza musical. Estas actividades incluían la participación de diferentes grupos clave tales como maestros, personal administrativo, alumnos y padres de familia, con la finalidad de obtener un mejor resultado.

5.1 Población objetivo

Los beneficiarios directos son los jóvenes participantes en los ensambles musicales de Mariano Matamoros, Camino Verde y Granjas Familiares, los cuales tienen entre 7 y 17 años de edad y son residentes de uno de los tres polígonos. No es necesario que cuenten con un instrumento musical, ni con experiencia y/o conocimientos musicales previos. Con este proyecto, el PAO atendió a un total de 158 beneficiarios directos.

Entre los beneficiarios indirectos se encuentran los familiares de los jóvenes participantes en los ensambles musicales de Mariano Matamoros, Camino Verde y Granjas Familiares, así como el público asistente a los 16 conciertos que se organizaron durante el ciclo escolar 2013-2014 como parte del proyecto "Música en el Noroeste de México: programa de reforzamiento de ensambles musicales en Mariano Matamoros, Camino Verde y Banda Sinfónica en Granjas Familiares". Con éste, el PAO atendió a un total de 4 008 beneficiarios indirectos. Los familiares de los jóvenes participantes están considerados entre los beneficiarios asistentes a los conciertos.

Tabla 5. Beneficiarios directos e indirectos de "REDES 2025"

Tipo de beneficiario	Número
Beneficiarios directos	
Jóvenes participantes en los ensambles de Mariano Matamoros, Camino Verde y Granjas Familiares	158
Beneficiarios indirectos	
Miembros de la familia de los participantes. Con base en el hecho de que el Instituto Nacional de Geografía (Inegi) calcula que el tamaño promedio de una familia mexicana es de 4.3 personas, el PAO estima que por cada participante, se benefician indirectamente 3.3 miembros de su familia	521
Asistentes a los conciertos. Del total de 16 conciertos que se organizaron durante el año académico 2013-2014 para el proyecto "Música en el Noroeste de México: programa de reforzamiento de ensambles musicales en Mariano Matamoros, Camino Verde y Banda Sinfónica en Granjas Familiares", incluyendo conciertos comunitarios así como otras presentaciones, el total de asistentes registrados fue de:	4 008

6

Evaluabilidad

El Centro de Artes Musicales, en conjunto con el Patronato de Amigos de la Orquesta de Baja California, han desarrollado dos métodos para la evaluación constante del programa "REDES 2025". Éstos miden los resultados e impactos a corto, mediano y largo plazo del programa. Previo a la participación en el PCC, la Unidad Académica del CAM en colaboración con maestros especialistas en ejecución instrumental y la Dirección del programa "REDES 2025" desarrollaron e implementaron un programa de evaluación el cual marca las pautas para la evaluación individual y grupal de los beneficiarios.

A continuación, se describe este programa de evaluación aplicado a la Red Camino Verde, uno de los polígonos en donde trabaja el PCC con el fondo USAID.

6.1 Procesos de evaluación continua

Red Camino Verde: los procesos musicales, cuando se abordan en grupos de niños que no han tenido previamente un acercamiento a la música y, por lo tanto, un desarrollo de sus capacidades psicomotrices que propicien un desarrollo pleno en su actividad instrumental, requieren un proceso de inducción y de acercamiento paulatino a este lenguaje. Además, en un proyecto social-musical como lo es "REDES 2025" (donde se toma a la música como una herramienta que puede propiciar competencias en torno al trabajo en equipo de una manera solidaria, la reafirmación de valores que implican la posibilidad de la construcción de identidad, civilidad y principios morales), es necesario tener estrategias de trabajo que no sólo impliquen desarrollo del lenguaje musical de manera aislada e individual.

De tal forma, los procesos de evaluación son tomados en cuenta hacia estos dos ejes y, para lograrlo, es necesario tener en cuenta el contexto donde se trabaja y, por lo tanto, saber cómo apoyar la creación de espacios seguros, adecuados y con apoyo de diferentes actores como la familia, los encargados del espacio asignado y los maestros que conforman academias de trabajo así como las instituciones y programas sociales

que interactúan con esta población. Así pues, una vez descritos estos criterios, se hace una descripción de dichos procesos aplicados a dos de los centros comunitarios en donde opera el programa "REDES 2025", La Granja Transfronteriza y el Centro Comunitario DIF Camino Verde.

6.1.1 Inducción

El primer acercamiento de los niños y jóvenes al mundo de la música se realiza a través de un curso de inducción musical. En el caso de la Granja Transfronteriza, un espacio de enseñanza musical en Camino Verde, se organizó un curso de esta índole con un nuevo grupo de niños y jóvenes beneficiarios. Durante el curso los alumnos realizaron actividades que les permitieron conocer los procesos de trabajo en equipo y disciplina que deberán integrar a su trabajo dentro de este programa.

Asimismo, conocieron conceptos musicales básicos sobre el ritmo y la lectura de notas, los cuales sientan las bases del desarrollo musical y comienzan a darle a los niños los beneficios del trabajo musical que incide en su desarrollo cognitivo y de los sentidos, por ejemplo: poder realizar ritmos diferentes con lectura de los mismos, afinar sonidos y ubicar su altura dentro de un pentagrama.

Al final de este proceso, en compañía del coordinador general del programa, se realizó una *evaluación colectiva* en la que los niños demostraron las competencias adquiridas durante el curso de inducción junto con los niveles de entusiasmo y motivación. Este proceso de evaluación les da a los niños la oportunidad de ver cómo es necesario ir progresivamente integrando conocimientos que luego podrán usar en el proyecto de tocar un instrumento. Con ello, los alumnos perfilan un futuro inmediato en el que asumen compromisos y muestran sus mejores resultados para poder pasar al siguiente nivel de aprendizaje.

6.1.2 Evaluación continua

Las competencias adquiridas en el primer nivel de aprendizaje se mantienen en constante revisión mediante un proceso de *observación.* En la medida que se da el proceso de crecimiento, los alumnos se saben individuos que integran un contingente o colectivo que tiene objetivos en común. Comprobarlo en el día a día es reiterar el compromiso de una tarea que se ha asumido como propia y colectiva en la medida en que el grupo se cohesiona. En esta medida el repertorio y la convivencia con otros contingentes será cada vez a mayor profundidad.

Este fenómeno implicará la posibilidad de que los alumnos se integren de lleno al programa "REDES 2025", ahora con niños de otros lugares al encontrarse en los ensayos orquestales. En este sentido, la pertenencia a un grupo mayor incrementa la seguridad de los participantes y les hace reaccionar positivamente para visualizarse como un joven con proyectos y retos.

6.1.3 Conectividad

Otra dinámica de evaluación se realiza a partir de encuentros y el ensayo semanal de orquesta o de gran ensamble, en donde los niños pueden realizar procesos de adaptación a grupos heterogéneos y mostrar su carácter y decisión de trabajo. Normalmente el alumno en este programa tiende a ampliar su concepción de pertenencia a un lugar. Si bien su lugar de origen puede ser la colonia Camino Verde, la convivencia con niños de otras colonias le dota de interés por entablar retroalimentación con edades y procedencias diferentes. Su rango de aceptación se amplía y el alumno promueve la tolerancia como principio básico de adaptación.

6.1.4 Selección

Las invitaciones especiales para ser parte de programas especiales como el programa "Talentos del ICBC" o convocatorias como la Orquesta Sinfónica Infantil de México por parte del Sistema Nacional de Fomento Musical, son oportunidades para que los alumnos que cumplen con las competencias musicales y de trabajo comunitario intenten acceder (por medios democráticos e incluyentes) a los grupos seleccionados en cada ocasión. Las oportunidades son muchas y continuas, por lo que los alumnos saben que pueden intentar convencer a grupos de jurados y maestros sobre que su esfuerzo es cotidiano y merece un reconocimiento especial. Todos los alumnos conocen de estas convocatorias y son siempre motivados a participar de forma sana y positiva.

6.1.5 Conciertos

Los conciertos, ya sea en su comunidad o fuera de ella, son siempre oportunidades para *medir* y *evaluar* si el resultado del programa se está reflejando de manera integral. Así como es importante conocer y evaluar el resultado musical colectivo, el trabajo comunitario expresado en el desenvolvimiento mismo de la agrupación en el escenario (limpieza, precisión, sentido de servicio, alegría y motivación, sentido de compartir y deseo de reconocimiento a su esfuerzo, apoyo de su familia, etcétera) es muy importante poderlo distinguir y conocer de cerca. Así, se organizan conciertos dentro de escuelas o espacios públicos de su comunidad donde se puede poner en práctica todo lo antes mencionado.

6.1.6 Prevención y trabajo social comunitario

Dentro del programa "REDES 2025" se desarrollan actividades en las que se invita a los alumnos a *reflexionar* sobre temas que se incluyen en los procesos musicales, pero que están enfocados también a discernir y expresar cómo estos son necesarios para poder ser una agrupación valiosa y con grandes objetivos dentro de su colonia. En el caso de la Red Camino Verde, tanto jóvenes beneficiarios del Centro Comunitario DIF como de la Granja Transfronteriza, trabajaron un proyecto de reflexión con los temas de la paz, la no violencia y el trabajo en comunidad.

6.1.7 Juntas de academia y capacitación

Por último, los profesores realizan *juntas de planeación y retroalimentación* en grupos de especialidades por lo menos tres veces al semestre, en las que se revisan los adelantos, problemáticas y proyectos que las agrupaciones tienen de manera colectiva e individual. Asimismo, los maestros son invitados a cursos de capacitación con expertos que han desarrollado programas sociales y musicales en otros países, con el fin de dotar de más y mejores herramientas a los cuerpos colegiados.

De estas capacitaciones y juntas se conocen las debilidades de los maestros y las necesidades apremiantes de cada centro de trabajo, lo cual es importante para garantizar el éxito del proyecto en lo general y lo particular. Los maestros desarrollan en estas actividades sus conocimientos sobre el trabajo con grupos de personas que provienen de ambiente vulnerables y con problemáticas sociales complejas. Asimismo, elevan el nivel de compromiso y su efectividad como individuos dispuestos a generar una transformación social y comunitaria. Este sistema de evaluación se aplica a las distintas redes que integran al programa y permite al PAO medir los avances tanto sociales y culturales, así como de aprendizaje musical de los beneficiarios de las 22 redes.

En 2013, el PAO en colaboración con PCC y la Unidad Académica del CAM, desarrollaron un "Plan de Monitoreo y Evaluación", el cual se aplicó en el proyecto que se desarrolla en Camino Verde, Mariano Matamoros y Granjas Familiares, los polígonos de intervención para los cuales se recibe apoyo de USAID. Durante el ciclo escolar 2013-2014, el "Plan de Monitoreo y Evaluación" funcionó como una herramienta para dar seguimiento a las actividades establecidas en el "Plan de Implementación" y a los indicadores que se establecieron antes de iniciar el proyecto**.** Tanto el "Plan de Monitoreo y Evaluación" como el "Plan de Implementación" permiten evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos y obtener datos en cuanto a la medición del impacto del programa, demostrando ser una valiosa herramienta (ver Anexos 3 y 4).

Los indicadores del proyecto incluyen:

- Integración de la metodología de prevención.
- Desarrollo de herramientas de monitoreo y evaluación relacionadas a objetivos de aprendizaje.
- Padres de familia involucrados en actividades de las orquestas comunitarias.
- Jóvenes que a través de la música han encontrado el mecanismo para mejorar el tejido social.
- Participación comunitaria en actividades culturales que favorecen la cohesión social.

7

Eficacia

El Centro de Evaluación e Investigación Social (CEIS), apoyado por el CAM, se encuentran actualmente desarrollando una investigación sobre el impacto social del programa. En el año 2013, CEIS y CAM publicaron el primer número de la serie de *Cuadernos para Pensar y Decidir del Centro de Artes Musicales*, con los resultados del estudio exploratorio, es decir, un primer acercamiento al estudio de impacto social.

Gracias a la fase I de la investigación se detectaron los siguientes indicadores:

- Alumnos
  - Proceso de admisión.
  - Seguimiento y trayectoria escolar.
  - Requisitos (ingreso, permanencia y egreso).
  - Actividades complementarias.

- Modelo pedagógico
  - Filosofía pedagógica.
  - Método de enseñanza-aprendizaje.
  - Modelo curricular.
  - Pertinencia sociocultural del modelo.

- Profesores
  - Proceso de selección.
  - Perfil docente.
  - Participación en plan curricular.
  - Capacitación.

- Entorno sociocultural
  - Ecología familiar.
  - Ecología social.
  - Presencia mediática.
  - Presencia institucional.

- Infraestructura y equipamiento
  - Aulas (condiciones básicas).
  - Acondicionamiento especial.
  - Salas de ensayo.
  - Espacios de convivencia.

La fase II de la investigación (actualmente en desarrollo) se basa en el estudio de estos indicadores.

A continuación se incluye el cronograma del programa "REDES 2025" desde sus inicios.

Cronograma "REDES 2025"

2010

- Inicia el programa social "REDES 2025" con la Orquesta Red Cerro Colorado, en la ciudad de Tijuana, y la Red Río Nuevo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California auspiciada por el Instituto de Cultura de Baja California (ICBC).
- Generación de fondos en sociedad con la Promotora de las Bellas Artes, A. C. para la operación del primer curso de verano "Sol Sostenido", en donde se reunieron maestros del prestigiado Cuarteto de San Petersburgo y la participación de alumnos de la ciudad de México, Colima, Baja California y otros estados del país, así como alumnos de las ciudades de San José y San Diego, en los Estados Unidos de América (EUA).
- Integración del programa "Talentos Musicales" a "REDES 2025".
- Inicio de operaciones en aulas del Centro de Artes Musicales.

2011

- Campamento de Verano de "REDES 2025" "Sol Sostenido" (convivio estatal de beneficiarios del programa).
- Concierto por beneficiarios del programa "REDES 2025" en el marco de actividades de Tijuana Innovadora 2011, en la gala del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Ensambles:

- Orquesta Red Río Nuevo (Mexicali, Baja California).
- Orquesta Red Cerro Colorado.
- Orquesta Red DoReMi Comunidad.
- Orquesta REDES de Baja California.
- Ensamble de Guitarras Red Panamericano.

Continúa...

- Coro Infantil REDES de Baja California.
- Coro Infantil Red Arcoíris.

2012

- Inauguración oficial del Centro de Artes Musicales, por el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto.
- El programa "REDES 2025" es galardonado con el Premio Nacional "Vivir Mejor en la Ciudad, 2012" en la categoría de Mayor impacto social, en donde se analizaron 120 programas de todo el país.

Ensambles:

- Orquesta Red Cerro Colorado.
- Orquesta Red DoReMi Comunidad.
  - Ensamble de cuerdas la Libertad.
  - Ensamble de metales Valle Vista.
  - Ensamble de cuerdas Camino Verde.
  - Ensamble de metales Chihuahua.
  - Ensamble de maderas Mariano Matamoros.
  - Ensamble de percusiones Granjas Familiares.
- Orquesta Red Río Nuevo.
- Ensamble de alientos Red Josefa Ortiz (Mexicali, Baja California).
- Ensamble coral Red Maneadero (Ensenada, Baja California).
- Ensamble de percusiones Red San Quintín (Ensenada, Baja California).
- Ensamble de cuerdas y metales Red Plantronics.
- Coro Infantil Red Arcoíris 1 y 2.
  - Red Santa Teresita.
  - Red Belén.
  - Red Miguel Guerrero.
  - Red Soroptimista.

2013

- Los ensambles de Camino Verde [de cuerdas en el Centro Comunitario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Baja California (DIF) y del Centro Comunitario de La Granja Transfronteriza], Mariano Matamoros (ensambles de maderas del Banco de Alimentos de Tijuana, A. C.), así como los ensambles de alientos y percusiones del Centro Comunitario de Granjas Familiares, participan en el PCC financiado por USAID.

Continúa...

Ensambles:

- Orquesta Red Cerro Colorado.
  - Ensamble de cuerdas Camino Verde.
  - Ensamble de metales Chihuahua.
- Orquesta Red DoReMi Comunidad.
  - Ensamble de cuerdas la Libertad.
  - Ensamble de metales Valle Vista.
  - Ensamble de maderas Mariano Matamoros.
  - Ensamble de percusiones Granjas Familiares.
- Orquesta Red Río Nuevo.
- Orquesta Red Playas de Tijuana.
- Ensamble de cuerdas Red Plantronics.
- Talleres de Iniciación Musical.
  - Salvatierra.
  - Sánchez Taboada.
  - Tecolote.
- Coro Zona Norte.
- Coro Caracol.
- Coro Infantil Red Arcoíris.
  - Red Belén.
  - Red Miguel Guerrero.
  - Red Soroptimista.
  - Red Santa Teresita.
- Grupos artísticos: Banda Sinfónica, Orquesta de Cuerdas, Ensamble de Cellos, Coro de Selección, Orquesta de Selección.

2014 (enero-junio)

- Los ensambles de Camino Verde [ensambles de cuerdas del Centro Comunitario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Baja California (DIF) y del Centro Comunitario de La Granja Transfronteriza], Mariano Matamoros (ensambles de maderas del Banco de Alimentos de Tijuana, A. C.), así como los ensambles de alientos y percusiones del Centro Comunitario de Granjas Familiares, participan en el Programa para la Convivencia Ciudadana, de USAID.

Ensambles:

- Orquesta Red Cerro Colorado.
  - Ensamble de cuerdas Camino Verde.
  - Ensamble de metales Chihuahua.
- Orquesta Red DoReMi Comunidad.

Continúa...

- Ensamble de cuerdas la Libertad.
- Ensamble de metales Valle Vista.
- Ensamble de maderas Mariano Matamoros.
- Ensamble de percusiones Granjas Familiares.

- Orquesta Red Río Nuevo.
- Orquesta Red Playas de Tijuana.
- Ensamble de cuerdas Red Plantronics.
- Talleres de Iniciación Musical.
  - Salvatierra.
  - Sánchez Taboada.
  - Tecolote.
- Coro Zona Norte.
- Coro Caracol.
- Coro Infantil Red Arcoíris.
  - Red Belén.
  - Red Miguel Guerrero.
  - Red Soroptimista.
  - Red Santa Teresita.
- Red Cañón Buena Vista, Maneadero (Ensenada, Baja California).
- Red Guajardo (Mexicali, Baja California).
- Grupos artísticos: Banda Sinfónica, Orquesta de Cuerdas, Ensamble de Cellos, Coro de Selección, Orquesta de Selección, Ensamble de Violines, Quinteto de Alientos.

Cuadro 1. Evolución de la cobertura del programa "REDES 2025"

Año	2010	2011	2012	2013	2014 (enero-junio)
Número redes orquestales, coros y grupos de iniciación musical	2	7	16	19	21
Total de alumnos atendidos	100	579	600	740	1 047
Total de horas-clase impartidas		4 471	5 168	7 706	5 060
Total de presentaciones		32	47	60	52
Total de asistentes		7 270	9 878	12 150	9 953

Cuadro 2. Resultados de "Música en el noroeste de México: Programa de reforzamiento de ensambles musicales en Mariano Matamoros, Camino Verde y Banda Sinfónica en Granjas Familiares" de "REDES 2025" con el apoyo del Programa de Convivencia Ciudadana[13]

Año académico 2013-2014

Polígonos	Camino Verde	Granjas Familiares	Mariano Matamoros	Total	Meta	Meta expresada en porcentaje
Alumnos atendidos	62	61	35	158	135	117.03%
Padres involucrados				139	135	102.96%
Clases impartidas (seccionales y "tuttis")	210	167	184	494	465	106.23%
Jóvenes participantes en talleres de prevención	43	34	35	112	100	112%
Adultos participantes en talleres de prevención	24	18	30	72	70	102.85%
Conciertos comunitarios	2	3	3	8	6	133.33%
Total de presentaciones (incluyendo conciertos no comunitarios)	6	10	9	16*	16*	100%
Asistentes de la comunidad a conciertos comunitarios	506	676	1 036	2 218	600	369.66%
Asistentes al total de presentaciones	1 092	2 759	2 661	4 008*	4 000	100.20%
Jóvenes modelo participando en conciertos	152	243	219	617	135	457.03%
Fortalecimiento de jóvenes mediante técnicas de liderazgo	6	0	14	20	10	200%

* En algunos conciertos participaron alumnos de dos o tres polígonos, por lo tanto el total de presentaciones no es la suma de las presentaciones individuales de cada polígono.

[13] Todas las metas fueron alcanzadas.

8

Sostenibilidad

"REDES 2025" parte de una planeación estratégica a largo plazo. Es una iniciativa de la sociedad civil organizada, con vistas al desarrollo cultural de la región del noroeste de México a través de un programa educativo social de música. Para que éste sea un programa modelo, consolidado y en crecimiento es necesario sumar esfuerzos con distintos actores de la comunidad. Gracias al apoyo de la iniciativa pública, privada y de la comunidad, el programa ha logrado establecerse como una buena práctica en la región.

El PAO cuenta con una estructura organizacional que permite a sus unidades actuar de forma horizontal, independiente e interrelacionadamente. Existe un área dedicada a la procuración de fondos, cuyo personal se mantiene en constante capacitación para un mejor desempeño laboral. Ésta desarrolla un plan de procuración de fondos que pretende plantear todas las formas de ingreso económico que el proyecto social le permita: fondos públicos y privados, proyectos productivos y cuotas de recuperación. Este plan de desarrollo permite al proyecto tener una solidez de financiamiento donde no se depende de un solo actor financiador y/o donante. La visión de este plan es generar grupos sociales de autogestión y no dependientes de la organización.

Otra función importante del PAO es la creación de alianzas estratégicas en donde no siempre existe un recurso financiero de por medio. Éstas se buscan con otros actores de la sociedad civil organizada, dependencias gubernamentales y/o empresas que cuentan con infraestructura, material, tiempo, servicios, entre otros factores que pueden ser de beneficio para el desarrollo y operación de "REDES 2025" y su contraparte correspondiente para la otra institución, actor y/o dependencia gubernamental. El PAO cuenta con una estrategia de desarrollo de recursos altamente sofisticada como apoyo para su programación. El equipo de procuración de fondos desarrolla proyectos y planes de trabajo en respuesta a los requisitos de propuestas de donantes gubernamentales, empresariales y filantrópicos a nivel internacional, nacional, estatal y municipal.

El PAO trabaja también para desarrollar asociaciones estratégicas con otras organizaciones, compañías y universidades con el objetivo de reducir costos, expandir la programación y aumentar el financiamiento. Con este fin, en 2011, el PAO estableció la *Baja Musical Arts Initiative* para recaudar fondos y realizar asociaciones en los EUA. De esta manera, el PAO ha logrado trabajar con grandes personalidades de la música a nivel internacional e invitarlos a compartir sus conocimientos y habilidades con los niños y jóvenes beneficiarios del programa "REDES 2025" (ver Anexo 5).

9

Replicabilidad

El Sistema fue creado 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 desarrollo humanístico".[14] Por iniciativa del Lic. Alfredo Álvarez Cárdenas, la Lic. Alma Delia Ábrego Ceballos y el Mtro. Eduardo García Barrios, el Programa "REDES 2025" se desarrolla como una réplica de *El Sistema*, adecuado a la realidad mexicana, específicamente a las condiciones culturales de la frontera del país. Debido a los valiosos resultados que ha tenido en la región, por orden explícita del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, se solicitó a Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), replicar el modelo del programa "REDES 2025 orquestas comunitarias", a nivel nacional, a través del Sistema Nacional de Fomento Musical.

Bajo la dirección del Mtro. Eduardo García Barrios, el Sistema Nacional de Fomento Musical ha replicado el Movimiento Nacional de Agrupaciones Musicales Comunitarias en 18 ciudades del país, basándose en el sistema de trabajo de "REDES 2025". El modelo de "REDES" no cuenta con una fórmula exacta para su réplica. La manera de operación del programa en esta región es propia de las dinámicas de la ciudad, así como de su sociedad civil organizada. Por ello, se considera que la única forma de lograrlo es adaptando el modelo expresado en este documento a las condiciones de cada ciudad y/o estado.

"REDES 2025" comparte el diseño de un sistema basado en la articulación de presupuestos e infraestructura de diferentes órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal), así como de la iniciativa privada. Para lograr esto es necesaria la figura de una asociación civil o fundación, la cual tiene como principal interés contribuir al desarrollo de las comunidades e individuos de una población, mayoritariamente niños y jóvenes, utilizando la música como una herramienta de transformación. El sistema "REDES 2025" incluye un tabulador, planteado como estrategia económica para

[14] Fundación Musical Simón Bolívar, 2013.

motivar a los maestros a trabajar en actividades docentes integradas a un trabajo comunitario. Este modelo implica la construcción metodológica y la capacitación docente que integre la disciplina artística, el ejercicio de la creatividad y el trabajo comunitario.

Por último, una gran aportación de los maestros del sistema "REDES 2025" a la coordinación de agrupaciones comunitarias del Sistema Nacional de Fomento Musical ha sido la secuencia del repertorio "REDES 2025". Éste contempla diversos niveles técnicos, abriendo al mismo tiempo la posibilidad de crear grupos multinivel, es decir que alumnos de diversas competencias puedan tocar juntos, ya sea música clásica o tradicional.

10

Recomendaciones para la implementación

Las recomendaciones que el PAO ofrece a las instituciones privadas, públicas y organizaciones de la sociedad civil para la réplica de este proyecto comunitario de educación musical son:

- Ser una institución, profesional, comprometida y transparente.
- Contar con un equipo de trabajo profesional y capacitarlo constantemente en sus respectivas áreas.
- Realizar informes de actividades con la finalidad de hacer más transparentes sus procesos.
- Identificar, en las comunidades con las que se trabaja, a líderes comunitarios para facilitar el acercamiento con el público objetivo.
- Buscar espacios adecuados para la instrucción musical (centros comunitarios, escuelas, casas hogar, etcétera).
- Generar un perfil del tipo de instructores para la impartición de clases musicales en las comunidades.
- Capacitar a los músicos para el trabajo dentro de las comunidades.
- Pactar con el encargado de la infraestructura horarios para la impartición de las clases.
- Generar un plan de trabajo y/o calendario de actividades del ciclo escolar.
- Convocar a los niños y jóvenes de las comunidades.
- Dotar al centro comunitario de instrumentos musicales, sillas y atriles.
- Impartición de las clases.
- Evaluación de los beneficiarios y el proyecto en los tres niveles: psicológicos, artístico/musical y social.

11

Conclusión

"REDES 2025" es un programa educativo social que reconoce en sus participantes los deseos de transformación, superación y crecimiento en varios niveles. Si bien la música como práctica cotidiana ya representa una serie de habilidades a desarrollar, en este proyecto se plantea el reto de crear comunidad y transformar los ecosistemas familiares en un sentido positivo e integral. La música deja de ser la materia principal para convertirse en un instrumento de rescate social mediante el cual, tanto niños y jóvenes, así como sus familiares, pueden encontrar una motivación para su integración, construcción de valores y redirección de pensamientos e ideales.

Con menos de 100 beneficiarios directos, "REDES 2025" comenzó a operar en el año 2010. Al día de hoy, el programa beneficia a un total de **1 049 niñas, niños y jóvenes** en todo el estado, demostrando su efectividad y alcances. Sin duda, "REDES" es un proyecto de transcendencia y permanencia, no únicamente en la región noroeste de México, sino en todo el país.

Referencias bibliográficas

(27 de agosto 2013). *Acuerdo de donación estándar, Música en el Noroeste de México: programa de reforzamiento de ensambles musicales en Mariano Matamoros, Camino Verde y Banda Sinfónica en Granjas Familiares, entre Tetra Tech ARD México y Patronato de Amigos de la Orquesta de Baja California, A.C. (PAO).* No. de donación CVPP-017

Arista, V. (2014). *Estrategias por la Paz, Red Camino Verde, REDES 2025*. Disponible en: www.youtube.com/watch?v=fOYb8YeTK1g Video consultado el 25 de septiembre de 2014.

Duarte, G. y López, E. (2013a). *Orquestas Red Comunitaria.* Manuscrito no publicado.

_____ (2013b). *Sistema Redes 2025 Niveles de Ejecución Orquestas Comunitarias.* Manuscrito no publicado.

Duarte, G.; López, E.; Ábrego A. D. y Rivas, I. D. (2013). *Competencias por Niveles Redes 2025.* Manuscrito no publicado.

Fundación Musical Simón Bolívar (2013). "¿Qué es el Sistema?", en *Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.* Disponible en: fundamusical.org.ve Consultado el 12 de agosto del 2014.

Morales, R. A.; León, G. G. y Ramos, J. A. (2013). "Resultados del Estudio Exploratorio de Impacto Social. Ámbito de la Comunidad y Ámbito de la Familia", *Cuadernos para Pensar y Decidir del Centro de Artes Musicales 1.* México, pp. 91-92.

Taller reflexivo con maestros REDES 2025 sobre temas de prevención y habilidades para la vida (2014, agosto). Centro de Artes Musicales, Tijuana, Baja California, México.

USAID (s.f.). *Guía para la Sistematización de Buenas Prácticas de Prevención de la Violencia y el Delito*.

Sistema "REDES 2025", niveles de ejecución de orquestas comunitarias

Niveles	Repertorio	Justificación	Aspectos a evaluar	Competencias
Inicial 1	Colecciones: *Orchestra Folio,* *From the masters.* Piezas sencillas como: "Marcha de los cruzados" "Marcha Slave" (arreglo) "Sinfonía 7" de Beethoven (arreglo) "*Adeste fideles*" (cuerda) "*Música Elements*" "*Himno a la Alegría*" Arreglos de música popular	1. En este nivel de iniciación es importante desarrollar la actitud y pensamiento de **comunidad orquestal**, entendiendo que deben tocar: • juntos • sincronizados • afinados y para un mismo fin 2. La música en este nivel es de fácil lectura. Comienza el **desarrollo del solfeo** 3. En esta primera etapa deberá observarse el desarrollo psicológico del alumno, su edad cronológica y psicológica y el entorno social y cultural en el que se desenvuelve	1. **Cuerda**: utiliza todo el arco, desarrollo de los matices (piano, forte, fortísimo) 2. **Alientos**: columna de aire y respiración. Postura y embocadura, manejo de una octava emisión de sonido 3. **Percusión**: control de los matices 4. **Actitud colaborativa**: atención, comportamiento, entusiasmo por estar en REDES, trabajo en equipo y disciplina 5. Participación: clases y conciertos. Interés de la actividad	1. **Se recomienda en la sección de cuerdas no exigir arcadas complicadas**. A este nivel es importante que el alumno comprenda la importancia de utilizar todo el arco para cada nota 2. **Deberán conocer al menos tres escalas** 3. **Es importante conocer y conversar con los padres de familia** para saber el grado de compromiso que tienen para con el programa

Continúa...

Niveles	Repertorio	Justificación	Aspectos a evaluar	Competencias
Inicial 2	"Fantasía Coral" "Chamambo" "Fiesta Rhumba" "Marcha en Do mayor" "Método de violín Czerny" "Marcha Slave" "Sinfonía Telemann" "Fireworks" (arreglo) "Sarabande" de Haendel	1. Estas piezas permiten a los integrantes de la orquesta comprender un lenguaje un poco más complejo como cambios de tiempos y medidas 2. Las piezas están relacionadas con música académica conocida por la mayoría 3. Las últimas piezas permiten la compresión de los ritmos "latinos", así como también el disfrute musical y visual	1. **Cuerdas**: utilizar todo el arco, desarrollo de arcadas, matices, acentos, etcétera 2. **Alientos**: articulación (*legato* y *stacatto*), afinación y digitación 3. **Percusión**: técnica de baquetas, uso de diferentes accesorios y desarrollo del ritmo interno	1. **Se recomienda** el uso de al menos siete escalas mayores y tres menores 2. **Es importante observar ejercicios de afinación**, control de sonido y ritmo, así como vigilar que el alumno lea sus partituras 3. **Los ejercicios de expresión corporal** son importantes en este nivel
Inicial 3	"Sinfonía Telemann" (arreglo) "Hummel Concertante" "Finlandia, 1812" (arreglo) "Te Deum" "Imagine" "Himno a la alegría" (arreglo)	1. **Desarrolla otros aspectos de lenguaje musical** como la subdivisión de los tiempos (Telemann). Estas tres piezas trabajan cambios de tempos, así como también de cantábiles 2. A este nivel de ejecución es importante que los integrantes de la orquesta estén **conscientes de la afinación**	1. **Para toda la orquesta** es importante mantener un tempo estable, a su vez lograr mantener las notas largas con un valor estable sin que se ahogue la nota 2. **Percusión**: precisión y dinámicas 3. **Alientos**: respiración y cambio de octavas (registros agudos) 4. **Cuerda**: primera y segunda posición	1. **Cuerdas**: a este nivel es importante enseñarles a los alumnos de cuerdas el uso del *vibrato* 2. **Aspectos de interés** sobre las obras que tocan hasta este momento 3. **Conocimiento mínimo** de las partes de sus instrumentos 4. **Revisión de postura** corporal y en caso necesario, cambio de instrumento

Continúa...

Niveles	Repertorio	Justificación	Aspectos a evaluar	Competencias
Inicial 4	"Sinfonía 3" de Mahler (Arreglo 4º movimiento) "Obertura Mexicana" "Ballet Parisien", Offenbach (arreglo) "Piratas del Caribe" y otros temas de películas "Danza del Hada de azúcar" y "Vals de las flores" (arreglos) "Danza de los marineros rusos", Gliere "The Tempest" (banda sinfónica)	1. El arreglo de la 3º Sinfonía de Mahler, desarrolla la sensibilidad musical: **el arco, la respiración y la concentración**. 2. "Rienzi" aporta: **En metales**: conjuntos corales que a lo largo de su carrera musical encontrarán en mucho repertorio **En maderas**: desarrolla la afinación, tiene intervenciones corales expuestas **En cuerdas**: deben controlar ambas manos, controlar los *trémolos*; en el caso de los primeros violines juegan un papel protagónico 3. **Obertura Mexicana** permite incluir temas populares en un lenguaje académico orquestal	Individual y colectivamente: 1. Trabajan dinámicas y cambios de tempo 2. Uso de figuras rítmicas compuestas e irregulares 3. Siguen desarrollando el *vibrato* en la sección de cuerdas 4. En la medida de lo posible, son capaces de afinar su propio instrumento 5. Tienen conciencia del oído interno y del sentido amplio de percepción sonora	1. Examen técnico de precisión, afinación y conocimiento de escalas 2. Repertorio orquestal visto en el curso 3. Piezas de ensamble grande y una pequeña pieza como mínimo de trabajo realizado en la etapa inicial
Intermedio 5	"Gipsy" "Toreadores" "Danza Húngara" "Cartoon Simphony" (banda sinfónica) "Marcha al Cadalzo" (de la "Sinfonía Fantástica"), Berlioz (arreglo)	1. Se busca un reto de velocidad y precisión en todas las secciones 2. El alumno tienen conocimiento de la música de orígenes folklóricos europeos y por lo tanto de la historia de la música	1. Realizarán solos de orquesta 2. Interpretarán una pieza completa de memoria 3. Se fomentará la sana competencia en concurso por lugares en sección 4. Se trabajará con métodos de estudio claros y trabajo técnico preciso 5. Se trabajará con música de ensamble	1. Se seguirá propiciando un ambiente de colectividad y trabajo en equipo, pero se incentivará la competencia positiva que ayude en la motivación y el estudio individual

Continúa...

Niveles	Repertorio	Justificación	Aspectos a evaluar	Competencias
Intermedio 6	"Obertura1812" (otro arreglo) "Nigth in Mexico", Paul Creston "Danza española 3", Granados Beethoven *Selections* *Tangos* ("La comparsita" y "El Choclo")	Esta partitura exige un gran reto técnico y un gran paso adelante del primer arreglo sugerido	1. Concurso para principales de sección 2. Concurso de interpretación con una pieza de su elección 3. El alumno debe saber explicar el contenido de la música que aborda	1. **Clases de reforzamiento** rítmico, de entonación y de lenguaje musical 2. **Prácticas pedagógicas** con nivel inicial
Intermedio 7	"Danza Bacanal" "Caballería Ligera" "Sinfonía de los juguetes", F. Haydn Selección "Lago de los Cisnes" (arreglo) "Rienzi" (arreglo)	1. Conoce escalas árabes y muestra un trabajo más exhaustivo en la técnica 2. Desarrolla el uso del *tempo flexible* y el manejo del *rubato*. En "Caballería Ligera" se logra un uso total de la sonoridad de la orquesta y gran precisión del tempo	1. Desarrollará todas las escalas mayores y menores así como la escala cromática en su mayor extensión de registro posible 2. Tendrá un control dinámico y fraseo 3. Se aplicará un examen de cambio de nivel con aspectos técnicos, de lectura, fraseo e interpretación	1. **Aspectos de pedagogía y de trabajo comunitario** 2. **Revisión de postura**, destreza técnica e interpretación
Avanzado 8	"Danzón 2", A. Márquez "Tempesta di mare" "Fate of the Gods" (Banda sinfónica) "Caballería Ligera" "Sinfonía de los juguetes" "Rienzi" (arreglo) "Obertura Telemann"	1. Trabajo de una obra original y de gran uso de la precisión de los parámetros del sonido: duración, timbre, altura y dinámica 2. "Danzón 2" es una pieza de repertorio orquestal que reúne características técnicas como interpretativas y de conocimiento del lenguaje amplio de la música	1. Trabajo de investigación al respecto de la música 2. Una pieza de cámara y un movimiento de concierto 3. Escalas modernas (por tonos, hexáfonas, blues, etcétera)	1. **Resultados pedagógicos de su sección** o a compañeros designados 2. Se llevará a cabo un concurso de solistas

Continúa...

Niveles	Repertorio	Justificación	Aspectos a evaluar	Competencias
Avanzado 9	"Obertura Coriolano", de Beethoven "Marcha Slave" (original) "Idilio de Sigfrido" (arreglo) "Parade", Satie "Water Music", original Handel "West Side Story" (arreglo) "Fidelio"	1. Aplicación de conocimientos e interpretación de una obra ya conocida a nivel avanzado	1. Un concierto de repertorio completo y una pieza del siglo XX	1. Seminario de técnicas extendidas 2. Arreglo y mantenimiento de instrumentos 3. Lectura de artículos de interés musical y de arte en general
Avanzado 10	"Sensemayá", S. Revueltas "Sinfonía Nº 5", Beethoven (1er movimiento) "Sinfonía Inconclusa", Schubert "Sinfonía 40", Mozart (original) "Tierra de Temporal", Moncayo (original) "Willian Tell" (original)	1. Control sobre todos los aspectos de la técnica de interpretación clásica orquestal 2. Examen de técnica general y de interpretación	1. Un concierto que incluya piezas de solista, concierto y música de cámara	1. Desarrolla un proyecto sobre la educación musical y la aplicación de sus conocimientos en áreas pedagógicas o de interpretación

Anexo 2

Competencias por niveles "REDES 2025"

Sistema "REDES 2025", competencias por niveles: la Unidad Académica del Centro de Artes Musicales desarrolló, con base en el plan educativo existente, este sistema de competencias por niveles para generar un primer acercamiento a la temática de prevención con los lineamientos establecidos por el Programa para la Convivencia Ciudadana.

Dentro de las competencias sociales del programa "REDES 2025" está implícito el desarrollo de competencias que corresponden al tema de prevención. La Unidad Académica del Centro de Artes Musicales está trabajando en la elaboración de una justificación referente al tema.

	Técnicas	Pedagógicas	Sociales
Inicial 1	1. Se recomienda en la sección de cuerdas no exigir arcadas complicadas. A este nivel es importante que el alumno comprenda la importancia de utilizar todo el arco para cada nota 2. Deberán conocer al menos tres escalas 3. Es importante conocer y conversar con los padres de familia para saber el grado de compromiso que tienen para con el programa	1. Desarrollo de la psicomotricidad: una vez conseguido que el instrumento suene ya sea soplando, frotando un arco, pulsando una tecla o rasgando una cuerda, el siguiente paso será dar "forma" a ese sonido emitido y tocar notas concretas accionando los mecanismos necesarios. Todo ello mientras comienza a leerse la partitura. Este proceso cognitivo ayuda al desarrollo de la psicomotricidad en el niño 2. Disciplina y trabajo en equipo: el alumno comienza a entender el concepto de disciplina y trabajo en equipo para buscar la armónica interdependencia entre instrumentos 3. Atención consciente: por medio de la observación obligada hacia su instructor, comienza a desarrollar la atención consciente que le permite una mejor concentración, asimilación y retención de la memoria próxima y remota	1. Autoestima. En este primer nivel del trabajo orquestal, se comienza a crear paulatina e imperceptiblemente un espíritu de autoestima entre otras cualidades que mejorarán la calidad del niño/joven como un ser humano integral 2. Sensibilidad. Se comienza a despertar en el alumno el gusto y la sensibilidad por la música en particular y el arte en general 3. Consciencia y espíritu humano. Se comienza a comprender el concepto de lo que es la consciencia y el espíritu humano 4. Fraternidad. El esfuerzo realizado por parte de las familias comienza a desarrollar en el niño/joven un sentimiento de fraternidad, agradecimiento y solidaridad individual y familiar 5. Responsable y cuidadoso. Los instrumentos musicales son delicados y por tanto requieren de cierto cuidado en su manipulación y mantenimiento; en otras palabras: el alumno deberá asumir los cuidados que implica poseer un instrumento
Inicial 2	1. Se recomienda el uso de al menos siete escalas mayores y tres menores 2. Es importante observar ejercicios de afinación, control de sonido y ritmo, así como vigilar que el alumno lea sus partituras 3. Los ejercicios de expresión corporal son importantes en este nivel	1. Competencias en idiomas: aprender a leer partituras equivale aprender a leer otro alfabeto o idioma nuevo y más allá, ya que las partituras contienen instrucciones precisas sobre ritmo, altura, duración, velocidad, carácter y técnica precisa para tocar notas, expresadas con líneas, puntos y símbolo. Por lo tanto, mientras el alumno aprende música mejora el aprendizaje en conceptos propios de otras lenguas y las competencias necesarias para aprehenderlas 2. Sentido del ritmo: al realizar ejercicios continuos de expresión corporal, el alumno desarrolla el sentido del ritmo, lo que incide directamente en la formación motora, proporcionándole un mejor sentido del equilibrio, lateralidad y motricidad	1. Empatía y comunicación. Para poder tocar en una orquesta, tan imprescindible es escucharse a sí mismo como escuchar a los demás, por lo que el alumno desarrolla la empatía hacia sus compañeros, además de desarrollar las habilidades sociales necesarias para relacionarse con los demás miembros de la Red

Continúa...

	Técnicas	Pedagógicas	Sociales
Inicial 3	1. Cuerdas: a este nivel es importante enseñarles a los alumnos de cuerdas el uso del *vibrato* 2. Aspectos de interés sobre las obras que tocan hasta este momento 3. Conocimiento mínimo de las partes de sus instrumentos 4. Revisión de postura corporal y en caso necesario, cambio de instrumento	Al adoptar una posición adecuada a través de la relajación, el equilibrio, la flexibilidad del cuerpo proporcionará: 1. Agilidad mental 2. Atención y concentración 3. Producción sonora 4. Estimulación cerebral: al requerir una coordinación más precisa (de manos, pies, boca, etcétera) con estímulos visuales y auditivos, el alumno desarrolla una destreza en todo su cuerpo, ya que ambos hemisferios del cerebro trabajan con la música	1. Paciencia y constancia. El entrenamiento del oído es de primordial importancia en el desarrollo del *vibrato*. Ésta es una habilidad difícil de alcanzar que requiere horas de esfuerzo, práctica, constancia y dedicación, pero que una vez logrado el dominio de esta técnica el alumno habrá cultivado el arte de la constancia y paciencia (herramientas que le permitirán relacionarse mejor con el mundo que le rodea) 2. Amplio conocimiento sobre la historia, el arte y la cultura en general. Conocer aspectos más profundos de las obras interpretadas provocará que el estudiante amplíe sus conocimientos, lo que le permitirá integrarse de una manera más proactiva en la sociedad además de que se provocará el cultivo de valores éticos y estéticos vinculados con el quehacer musical
Inicial 4	1. Examen técnico de precisión, afinación y conocimiento de escalas 2. Repertorio orquestal visto en el curso 3. Piezas de ensamble grande y una pequeña pieza como mínimo de trabajo realizado en la etapa inicial	1. Mayor asimilación escolar: en este nivel el alumno ya estará capacitado para escuchar mucho y bien y ya sabrá discriminar entre distintos sonidos y tonos, por lo tanto también podrá captar mejor los mensajes de la escuela oficial, lo que le permitirá dominar mejor su idioma antes que los niños/jóvenes no educados musicalmente	1. Enfrentar los miedos. Expresarse ante un jurado y mostrarles los avances y logros por mínimos que éstos sean provocará que el estudiante enfrente sus miedos e inseguridades y los transforme en cualidades positivas 2. Sentido de compartir conocimientos. En la preparación de los ensambles, se propicia el entrenamiento de los niños y jóvenes en la enseñanza con sus pares

Continúa...

	Técnicas	Pedagógicas	Sociales
Interme-dio 5	1. Se seguirá propiciando un ambiente de colectividad y trabajo en equipo pero se incentivará la competencia positiva que ayude en la motivación y el estudio individual	1. Mayor disciplina: la rigurosa disciplina requerida y exigida por el maestro para lograr la concertación armónica entre instrumentos provocará que el estudiante optimice sus tiempos y sus actividades cotidianas	1. Autoestima. Los pequeños avances que día a día experimenta el alumno serán una fuente de satisfacción que gratificará todo el esfuerzo invertido. A mediano plazo el control sobre el instrumento será mayor, con lo que también crecerá la motivación y el perfeccionismo. Al cabo del tiempo podrá mirar atrás y ver que ha valido la pena y todo ha sido posible gracias a sí mismo 2. Mejores relaciones personales. Tocar juntos significa convivir de manera entrañable, en el ánimo de lograr la perfección y articulación de la excelencia 3. Mejores relaciones sociales. Al convivir juntos en una orquesta/ coro o ensamble el alumno no hace distingos de posición social, económica o racial, ya que el fin en sí mismo es crear música juntos
Interme-dio 6	1. Clases de reforzamiento rítmico, de entonación y de lenguaje musical 2. Prácticas pedagógicas con nivel inicial	1. Perfeccionamiento de habilidades mentales: a medida que la actividad motriz aumenta y se perfecciona, las habilidades mentales se van desarrollando aún más. A través de la postura, el equilibrio, la coordinación ocular, vocal, coordinación ojo-mano, etcétera, se logran equilibrar los procesos de asimilación y acomodación que le permitirán al estudiante adaptarse y desarrollar toda aquella actividad relacionada con la coordinación	1. Mayor tolerancia y sentido crítico. El trabajo musical fortalecerá el sentido del trabajo cooperativo, el respeto de sí mismo y de los demás, la tolerancia con los errores de otros, la solidaridad y la apertura a la crítica
Interme-dio 7	1. Aspectos de pedagogía y de trabajo comunitario 2. Revisión de postura, destreza técnica e interpretación	Se perfeccionan todas las habilidades adquiridas en los niveles anteriores	1. En este nivel el alumno ya ingresó a una dinámica social constructiva y ascendente 2. Se plantea nuevos sueños y nuevas metas
Avanzado 8	1. Resultados pedagógicos de su sección o a compañeros designados 2. Se llevará a cabo un concurso de solistas	Se perfeccionan todas las habilidades adquiridas en los niveles anteriores	1. Adquiere un sentido de pertenencia 2. Adquiere un sentido de ser alguien que aporta algo a la sociedad 3. Adquiere una identificación de sí mismo al tener una estima pública

Continúa...

	Técnicas	Pedagógicas	Sociales
Avanzado 9	1. Seminario de técnicas extendidas 2. Arreglo y mantenimiento de instrumentos 3. Lectura de artículos de interés musical y de arte en general	Se perfeccionan todas las habilidades adquiridas en los niveles anteriores	1. Se convierte en un modelo para su familia y su comunidad 2. Adquiere cualidades de líder 3. El estudiante de REDES se convierte en una persona flexible, generosa, abierta de mente 4. Surge el deseo de superarse individual y colectivamente 5. Desde el primer nivel hasta el último y desde su primer contacto con el instrumento, el niño/joven comienza un proceso de ascenso hacia un nivel profesional de acción que lo convierte en un ciudadano pleno

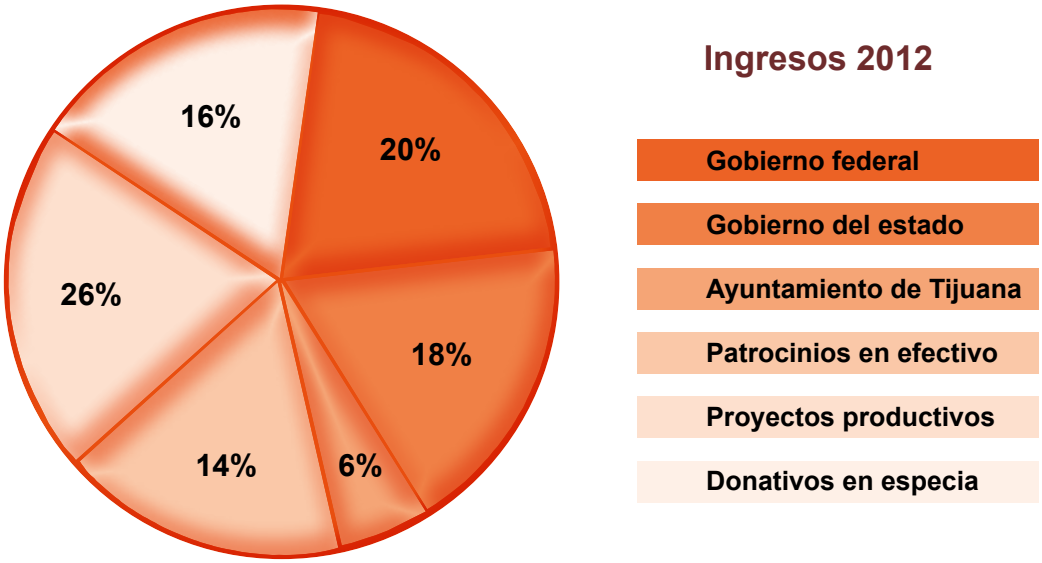
Descripción de factores externos e internos para la sostenibilidad

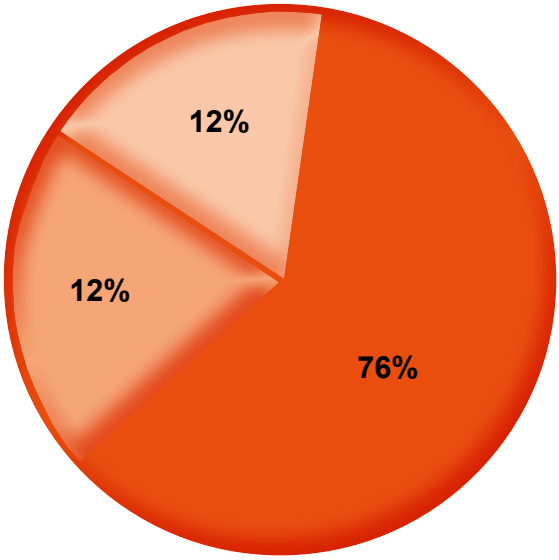
Factores externos	Descripción	Medida(s) para atenderlos	Estatus actual	Jerarquía (Alta/ media/ baja)	¿Por qué?
Beneficiarios directos	Niños y jóvenes de 7 a 17 años de edad	• 16 horas de instrucción musical a la semana • Proporcionar los instrumentos musicales • Claustro de maestros expertos en la enseñanza musical • Selección de los espacios adecuados para la impartición de las clases • Organización de actividades académicas	**1 049** beneficiarios Meta: 2 000	Alta	Uno de los objetivos de "REDES 2025" es promover el sentido de pertenencia entre los jóvenes y reforzar principios de convivencia tales como el trabajo en equipo, la participación con la comunidad, solidaridad, compromiso, disciplina y responsabilidad Esto se logra a través del uso de la música como un agente de cambio y de la creación de espacios con actividades positivas
Beneficiarios indirectos	Familiares, tutores y amigos de los beneficiarios directos Asistentes a las presentaciones	• Involucramiento en actividades del programa • Participación en conciertos • Juntas para padres de familia • Talleres para padres de familia	**4 510** (4.3, promedio de miembros en una familia mexicana, Inegi, 2010). **9 953** (Asistentes a presentaciones de enero a junio de 2014)	Alta	Involucrar a las familias fortalece el sentido de pertenencia e identidad comunitaria positiva de los niños y jóvenes beneficiarios. El PAO contribuye a la satisfacción humana del sentido de pertenencia y a la reconstrucción del tejido social, brindando espacios y momentos para la convivencia familiar y comunitaria

Continúa...

Factores externos	Descripción	Medida(s) para atenderlos	Estatus actual	Jerarquía (Alta/ media/ baja)	¿Por qué?
Comunidad	Comunidades en donde opera el programa	• Ofrecer nuevas actividades en las comunidades • Creación de espacios para convivencia comunitaria • Conciertos comunitarios	22 comunidades en Baja California	Media	Las actividades del PAO brindan nuevas oportunidades en las comunidades, a través de la creación de espacios libres de violencia en donde se fomenta la convivencia comunitaria
Fondos	Recursos financieros para la operación del programa "REDES 2025"	• Búsqueda de convocatorias • Desarrollo de proyectos para atender convocatorias • Comprobación de gastos • Seguimiento a donantes • Creación de alianzas estratégicas	(ver gráficos a continuación)	Alta	"REDES 2025" es un programa social, completamente gratuito para los niños y jóvenes beneficiarios, por lo tanto la procuración de fondos es una de las bases para la viabilidad del programa
Infraestructura	Espacios para la impartición de instrucción musical (centros comunitarios, escuelas, casas hogar, etcétera)	• Creación de alianzas estratégicas	Alianzas estratégicas con centros comunitarios, casas hogar, instituciones educativas y empresas	Alta	La creación de estas alianzas permite el crecimiento y desarrollo del programa, brindando espacios adecuados y ubicados en zonas estratégicas para la impartición de las clases

Recursos financieros para la operación del programa "REDES 2025"





Egresos 2012

- Gastos operativos
- Gastos administrativos
- Impuestos 2012

Factores internos	Descripción	Medida(s) para atenderlos	Estatus actual	Jerarquía (Alta/ media/ baja)	¿Por qué?
Claustro de maestro	Maestros de música	• Oportunidades de trabajo • Cursos de capacitación en trabajo comunitario	Aproximadamente 40 maestros	Alta	Existen diferencias en la formación académica de los maestros, sin embargo todos y cada uno de ellos se esfuerzan por contribuir al trabajo en las comunidades
Personal operativo	Personal administrativo, de producción, guardias y técnicos	• Espacios de trabajo adecuados • Ambiente laboral positivo • Capacitación constante	Aproximadamente 25 personas	Alta	Para que el programa funcione adecuadamente es necesario contar con el siguiente personal: administrativo, académico, comunicación, producción, seguridad e intendencia
Estructura organizacional	Organigrama basado en equipos de trabajo	• Métodos y dinámicas de trabajo para cada unidad • Sistema de comunicación eficaz	12 unidades de trabajo	Alta	Los equipos de trabajo actúan de forma horizontal, independiente e interrelacionadamente, obteniendo resultados positivos para el programa

Continúa...

Factores internos	Descripción	Medida(s) para atenderlos	Estatus actual	Jerarquía (Alta/ media/ baja)	¿Por qué?
Infraestructura	Espacios para la impartición de las clases de música (Centro de Artes Musicales)	• Mantenimiento del edificio: • Limpieza • Pintura • Modernización	Instalaciones de primer nivel, 60 aulas, 2 salas de ensayos, 1 estudio de producción (en construcción), cafetería y tienda de instrumentos musicales	Media	El Centro de Artes Musicales es la casa del programa REDES **2025**. Aquí se llevan a cabo los ensayos tutti, así como clases maestras, conciertos, recitales, talleres, etcétera
Comunicación interna	Sistema de comunicación interna en la organización	• Calendario de eventos interno • Reuniones *ad hoc* constantes • Correo institucional • *Newsletter*	En funcionamiento	Alta	El sistema de comunicación interna del PAO permite a las unidades de trabajo realizar sus actividades de manera independiente pero integral y coordinadamente

Cuidado editorial: Miguel Ángel Hernández Acosta
Diseño y diagramación: Editorial Resistencia S. A. de C. V.
Este libro se terminó de imprimir en los talleres
de DocuMaster ubicados en Av. Coyoacán
1450 Col. del Valle, C.P. 03220
México, D. F.

Marzo 2015

Serie
jóvenes
en riesgo

El modelo de orquestas infantiles se ha difundido ampliamente ya que se ha demostrado que la enseñanza musical promueve el talento artístico y también ayuda a proteger a niños y jóvenes de factores de riesgo social. La Orquesta de Baja California desarrolló un modelo propio, a través del Centro de Artes Musicales (CAM) que incluye la formación de ensambles musicales en las comunidades, los cuales al reunirse conforman la orquesta infantil de la ciudad de Tijuana. Además de contar con un programa educativo por etapas, implementa talleres vivenciales con temas de prevención de riesgo en la adolescencia, como las adicciones, la violencia y el cuidado del entorno. Favorece la participación e integración familiar así como la construcción del tejido social al celebrar conciertos en comunidades con altos niveles de delincuencia.

Programa para la
Convivencia Ciudadana

www.pcc.org.mx

El contenido de esta publicación es responsabilidad única de sus autores y no refleja de ninguna manera las opiniones de USAID, del Gobierno de los Estados Unidos de América y del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.