

Sonar las Joyas
josé rodríguez macías

Rodríguez Macías, José, autor.

Sonar las Joyas,

León, Guanajuato: Promoción de la Cultura y la Educación Superior del Bajío, A.C., (PROCESBAC)

Universidad Iberoamericana León, 2017.

Primera edición., 124 páginas.

ISBN: 978-607-8112-55-5

1.- Música- Instrucción y estudio.

2.- Música- Trabajos fotográficos.

I.-Herrerías Guerra, David Carlos, Presentación.

[LC] MT1.A712 R64 2017 [DEWEY] 780.71 R64 2017.

José Ángel Chavarría, Diseño Editorial.

1ª edición, León, Guanajuato, 2017.

D.R. Promoción de la Cultura y la Educación Superior del Bajío, A.C., PROCESBAC

Universidad Iberoamericana León, Boulevard Jorge Vértiz Campero #1640 , Col. Cañada de Alfaro, C.P. 37238, León, Gto., México.

www.leon.uia.mx, area.editorial@leon.uia.mx.

AUGE, Autogestión y Educación Comunitaria, AC.,

Boulevard José María Morelos 3550 local. 6, Col. Santa Catalina, C.P. 37235, León, Gto., México, www.augeac.org, contacto@augeac.org,

ISBN: 978-607-8112-55-5

Impreso y hecho en México.

Sonar las Joyas

---

josé rodríguez macías

Agradecimientos

A Oscar López, profesor sensible y dedicado

In memoriam

Este bello testimonio fotográfico no podría estar en tus manos sin la espléndida aportación de José Rodríguez Macías, quien además de ser un excelente fotógrafo, es un ecologista empedernido y ciudadano comprometido con las mejores causas sociales. Su disposición y amable entrega lo acercó a su objeto fotográfico de una forma totalmente humana y participante. Nuestro reconocimiento y gratitud por su valioso trabajo.

Agradecemos también a la Universidad Iberoamericana que creyó en el proyecto y que ha sido receptiva y fiel a los principios que emanan de la espiritualidad cristiano ignaciana que la inspiran, concretándolos en obras tangibles, como este libro.

La edición de esta obra tampoco hubiera sido posible si no hubiéramos contado con la generosidad de personas y empresas que se sumaron y aportaron recursos para que estas fotografías

vieran la luz. Nuestro más sincero agradecimiento a:

Gustavo Guraieb Ranth, de GURPA.

José Ignacio Rasso Ibarra de COPINSA.

Héctor Rodríguez Aparicio de VIPROCOSA.

Hugo Villalobos González, de FERREMAS

Federico Zermeño Padilla, de IQ CAPITAL.

Muchas otras personas sumaron su talento y trabajo a este proyecto. Reconocemos especialmente a José Ángel Chavarría, quien hizo el diseño editorial de forma gratuita, y al equipo de AUGE que se entrega en el trabajo con una vocación que va siempre más allá de la retribución económica; al Consejo de Autogestión y Educación Comunitaria, AC. (Auge), por su aportación a la causa y, primordialmente, a Manuel López, Sergio Farfán y los músicos de nuestra orquesta, maestros y alumnos, que hacen Sonar Las Joyas.

Presentación

El libro que tienes en tus manos es un recorrido fotográfico por la vida de algunos de los niños y jóvenes que forman parte del Sistema Orquestal Sonar Las Joyas, uno de los programas de Auge. Hace casi cinco años nos invitaron a trabajar en Las Joyas, un polígono al poniente de la ciudad de León. La violencia había escalado a niveles nunca antes vistos, especialmente entre los jóvenes. Hicimos un diagnóstico del que se desprendió, como era natural, no sólo la necesidad de más policías, sino de muchas otras acciones que deben preceder a la acción policiaca, como la educación, la salud y el uso adecuado del tiempo libre de la infancia y la juventud. Así nace Auge, una organización de la sociedad civil dedicada a la promoción comunitaria.

Nuestro objetivo es ofrecer a las personas que viven en situación de marginación, herramientas y oportunidades para que encuentren vías para mejorar su situación mediante la educación y el desarrollo de sus propias potencialidades.

La palabra autogestión expresa una posición frente a los otros: una visión de la persona que parte de la confianza en sus capacidades y el respeto a su libertad. Nadie puede desarrollar a otro, nadie puede decidir por otro el momento ni la dirección de su actuación. Sólo con el otro y desde el otro se pueden superar las condiciones de su marginación. Por eso, autogestión es también un presupuesto metodológico básico. Auge no desarrolla programas asistenciales ni

regala despensas o cobijas. Es una organización que invita a las personas en las comunidades a organizarse, a aprender y trabajar para transformar la realidad.

No entendemos la educación como capacitación o como la acumulación de conocimientos, sino como el proceso de crecimiento integral y de desarrollo de las potencialidades de la persona en su vínculo indisoluble con la comunidad.

En Auge buscamos desarrollar proyectos que atiendan las necesidades más urgentes de la comunidad definidas a partir de autodiagnósticos. Actualmente desarrollamos los programas de Educación, Salud, Cultura e Incidencia en el Entorno. Como parte de nuestro programa de Cultura, en 2015 iniciamos el Sistema Orquestal Sonar Las Joyas.

La música, transformadora de vidas

Las Joyas, escenario de las imágenes que componen este libro, es, como muchos de los asentamientos humanos que han sido llevados a las márgenes de las ciudades, un espacio complejo. Una extensión de más de 800 hectáreas con cer-

ca de 40 colonias heterogéneas: desde los asentamientos irregulares que carecen de los servicios más elementales, hasta los nuevos fraccionamientos de casas minúsculas pero dotadas de agua, electricidad y drenaje. Zonas todavía rurales, con sus establos y campos de cultivo que se entreveran con unas pocas calles pavimentadas. La tierra, la orografía en forma de olla y la pobreza dan un poco de unidad a esta diversidad. En este escenario, muchos padres de familia deben criar a sus hijos al tiempo que buscan, trabajosamente, los recursos para darles los bienes materiales más indispensables.

En un contexto caótico y complejo, orden y sentido se hacen necesarios para el desarrollo de la infancia. Los instrumentos musicales son la antítesis del caos predominante en ese escenario; aún antes de escucharse, resalta en estos prodigiosos objetos su forma, que ha sido afinada tras generaciones haciéndolos bellos y armónicos. Sólo con poner en las manos de un niño utensilios tan hermosos, abre un sinfín de posibilidades nuevas en su vida. Las fotografías de José Rodríguez rescatan esa conjunción amorosa de los jóvenes músicos con estas herramientas; no pudo haber una relación visual más afortunada.

Además, la vinculación de estos chicos con sus instrumentos va mucho más allá del placer estético que nos producen las imágenes: el milagro real es la transformación interior del ejecutante. Cuando se aprende una disciplina artística, se forma la sensibilidad y la percepción del educando, más todavía cuando la complejidad de lo que se estudia estimula la capacidad de los sentidos para ampliarse hacia zonas antes intocadas.

Tenemos evidencias de que la música aporta gran variedad de facultades y valores a la formación de los jóvenes. Obtener sonidos armónicos, de los a veces reticentes aparatos, implica un esfuerzo y una disciplina que transforma paulatinamente la vida de los ejecutantes. Crece en ellos el amor por lo bien hecho, la búsqueda de la perfección en sus obras. Toman conciencia del trabajo en equipo y encuentran en los ensayos nuevas formas de relacionarse y colaborar, exentas de la competencia destructiva. Los beneficios abarcan también habilidades de pensamiento que se pueden transformar en otros aprendizajes que van más allá de los salones de ensayo musical. En pocas palabras, formamos mejores personas, con nuevas habilidades y virtudes aplicables en todos los aspectos de sus vidas.

De ahí que José Rodríguez haya retratado además de las actividades propias de la orquesta, en los salones o en los conciertos, diversas actividades de los miembros de nuestra orquesta.

El hilo conductor de este libro es la vida; músicos con sus instrumentos, pero también con sus familias y en sus actividades cotidianas. Durante varios meses, José Rodríguez recorrió los espacios que habitan los participantes de la Orquesta Sonar Las Joyas: la casa, la escuela, la calle y, desde luego, los lugares en los que se produce el encuentro con la música.

La fuerza del blanco y negro en la fotografía radica en su capacidad para centrar la atención, con menos distractores, en la forma, en el sujeto. La sutil gradación de grises —perfectamente cuidada por José Rodríguez—, y la composición que invita a construir parte del relato, aprovechan al máximo esta mezcla venturosa de nuestra infancia con sus instrumentos musicales. Una experiencia estética a la que, si hemos de ser exigentes, habría que añadir el sonido de los instrumentos y, por supuesto, el de las voces y las risas de los músicos, la razón última por la que estamos en Las Joyas.

Integrantes de Sonar Las Joyas

Intérpretes:

Alondra Gómez Puga	Trompeta	Esaú José María Vargas Valadez	Violín
Ana Fernanda Montejó Lona	Violín	Esmeralda Maricela Valderrama Mendoza	Violín
Ana Paulina Díaz Aldana	Cello	Eva María Rodríguez Dimas	Violín
Ángel Isáí Becerra Ornelas	Violín	Evelyn Arlette Durán Alba	Violín
Aranzazú Macías Ramírez	Cello	Evelyn Fernanda Morales Balderas	Violín
Arely Rebeca Gutiérrez Rosas	Violín	Fátima Alejandra Gómez Carrillo	Flauta
Blanca Elizabeth Moreno López	Violín	Francisco Eduardo Gutiérrez Favela	Clarinete
Braulio Hazael Gutiérrez Rosas	Percusiones	Francisco Javier Mena García	Contrabajo
Brayan Eduardo González Córdoba	Violín	Genaro De León Ornelas Muñoz	Saxo Tenor
Brian Emmanuel Villanueva Romero	Trompeta	Hernán Misaél Ornelas Muñoz	Percusiones
Camila Bustos Gutiérrez	Cello	Jaqueline Andrea Gutiérrez Rangel	Viola
Carlos Alberto Carmona Rivera	Tuba	Jazmín Alejandra Aldana Rangel	Violín
Cristian de Jesús Torres Granados	Clarinete	Jesús Alejandro Rodríguez López	Clarinete
Christopher Saúl Velázquez López	Saxo Alto	Jimena de los Ángeles Martínez Hernández	Viola
Daniela Irazú Almanza Ayala	Violín	Jorge Luis Mejía Vargas	Percusiones
Dayana Sarahí Pérez Díaz	Cello	José De Jesús Aranda Salazar	Saxo Alto
Diana Laura Moreno López	Violín	José Misaél Claudio Roque	Clarinete
Diana Perla Ledezma Moreno	Violín	Jovanna Jaqueline Rocha Delgado	Cello
Diego Osvaldo Pacheco Graciano	Clarinete	Karol Ariadna Rodríguez Corona	Violín
Dinareli de Jesús Ledezma Moreno	Violín	Kathya Jannet Herrada González	Percusiones
Edgar Alexis Villanueva Romero	Trombón	Kevin Gerardo Hernández Núñez	Contrabajo
Edgar Baruc Durán Alba	Clarinete	Kevin Omar Ariel Méndez García	Trompeta
Erick Manuel Hernández Graciano	Saxo Soprano	Leonardo De Jesús Vázquez Ruiz	Contrabajo
Ernesto Miguel Moreno López	Violín	Leonardo Mena García	Cello

Liliana Irazú Horta Vázquez	Flauta	Milagros Del Carmen Padilla Chávez	Percusiones
Lizabeth Gutiérrez Rangel	Violín	Oscar Mauricio Coronel Rangel	Trombón
Lizeth del Rocío Aranda Salazar	Percusiones	Pamela Guadalupe Gamiño Reyes	Saxo Alto
Luis Eduardo González Navarro	Corno	Ricardo Fabricio Coronel Rangel	Trompeta
Luis Fernando Rodríguez Pacheco	Clarinete	Rolando Guadalupe Ceja Guzmán	Viola
Luis Uriel Ceballos Flores	Clarinete	Rubén Ángel Gómez Romero	Trombón
Marcela Guadalupe Gutiérrez Gutiérrez	Violín	Salma Fernanda Salas Olivares	Violín
Marco Alejandro Bustos Gutiérrez	Violín	Samuel Iván Carmona Rivera	Trombón
María de la Luz Gutiérrez Gutiérrez	Viola	Sandra Valeria Villavicencio Fernández	Cello
María de los Ángeles Hernández Fernández	Violín	Saulo Emmanuel Moreno López	Violín
María Guadalupe Gutiérrez Salazar	Violín	Silvia Liliana Gutiérrez Vázquez	Violín
María Guadalupe Torres Granados	Flauta	Tania Paola Ornelas Muñoz	Violín
María Magdalena Gómez Puga	Corno	Verónica Roxana Sánchez Morfín	Violín
Mario Ubaldo Romero Mares	Violín	Vianey Janet Cecilia Gaona Méndez	Viola
Martin Uriel Becerra Ornelas	Violín	Víctor Alberto Ortiz Arredondo	Viola
Merely Valeria Velázquez López	Clarinete	Yesenia Lizabeth Aranda Salazar	Violín

Maestros:

Sandra Jaqueline Solís Gaona, María Isabel Rodríguez Rocha, Rubén Fernando Ortiz Márquez, Josué Molina Juárez, Fernando Barrón Robledo, José Luis Aguirre Ramírez, Archivaldo Gallardo Sánchez, Carlos Alberto Bonilla Martínez, Rodrigo Daniel Murillo Salinas.

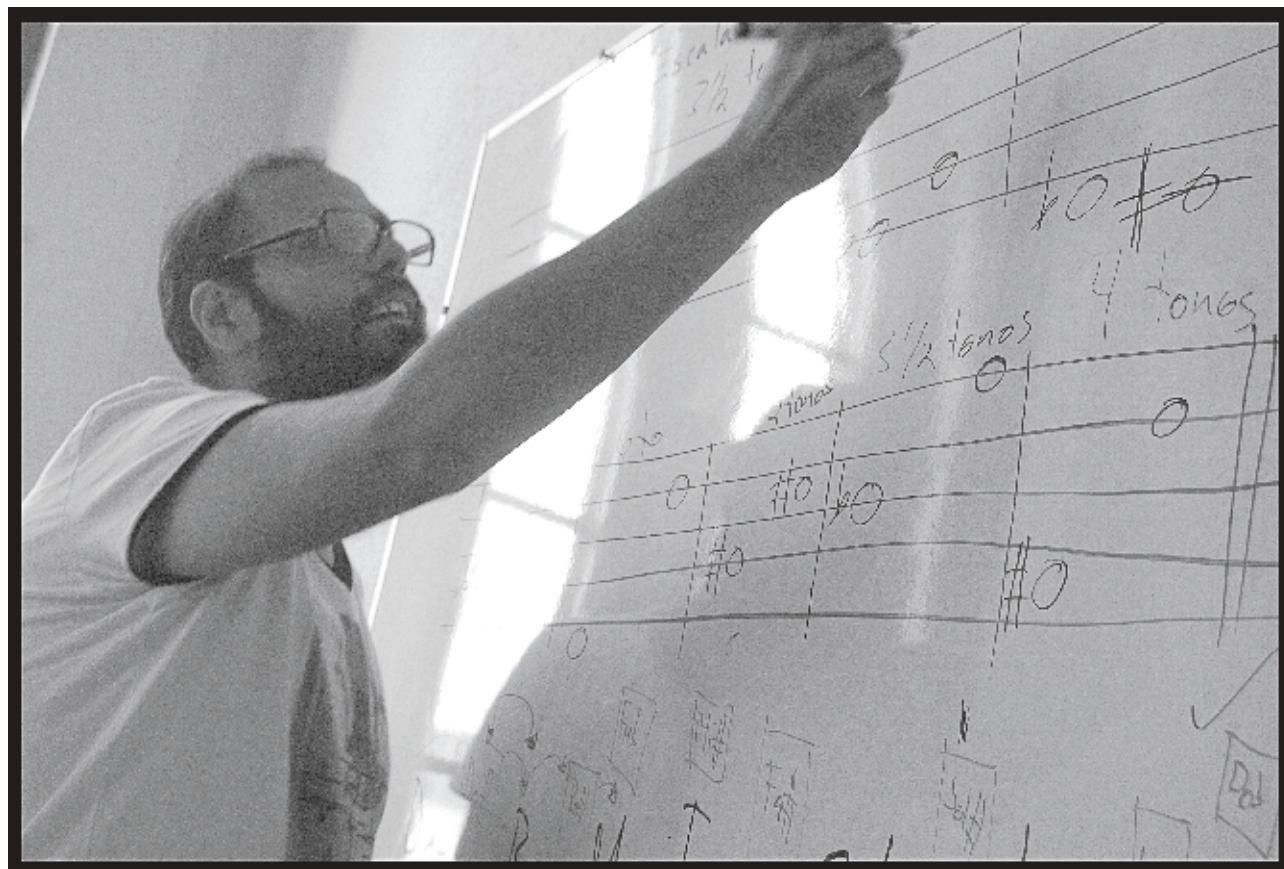
Coordinación:

Manuel Sergio Farfán Valadez

Dirección Artística:

Juan Manuel López García

“Me gusta estar aquí porque he aprendido mucho de mis compañeros”.

Diana Perla, 14 años, violín

De estas clases he aprendido mucho, principalmente enriquecimiento cultural y artístico; he aprendido más sobre la interpretación y la empatía. También he aprendido a socializar con amantes del medio y he tenido experiencias interesantes, como subir a un escenario y a enseñar a otros alumnos”.

Genaro, 15 años, saxofón tenor

Los más pequeños inician a través de las percusiones su aprendizaje musical.

“Me gusta sentir la emoción de estar tocando con mis compañeros una pieza”.

Martín, 13 años, violín

---

*“Me gusta tocar, conocer y leer la música porque es una sensación diferente
a todas las que existen”.*

Hernán, 10 años, percusiones

---

*“Estar aquí en Sonar me ha hecho experimentar nuevas sensaciones,
conocer nuevos lugares y aprender de los demás”.*
Marco Alejandro, 15 años, violín

---

*“Me gusta estar aquí porque me gusta conocer sobre diferentes instrumentos
y aprender de las experiencias de mis compañeros y de mis maestros”.
María de los Ángeles, 15 años, violín*

---

*“Me gusta convivir con mis compañeros, tocar el violín y aprender
a leer las partituras”.*

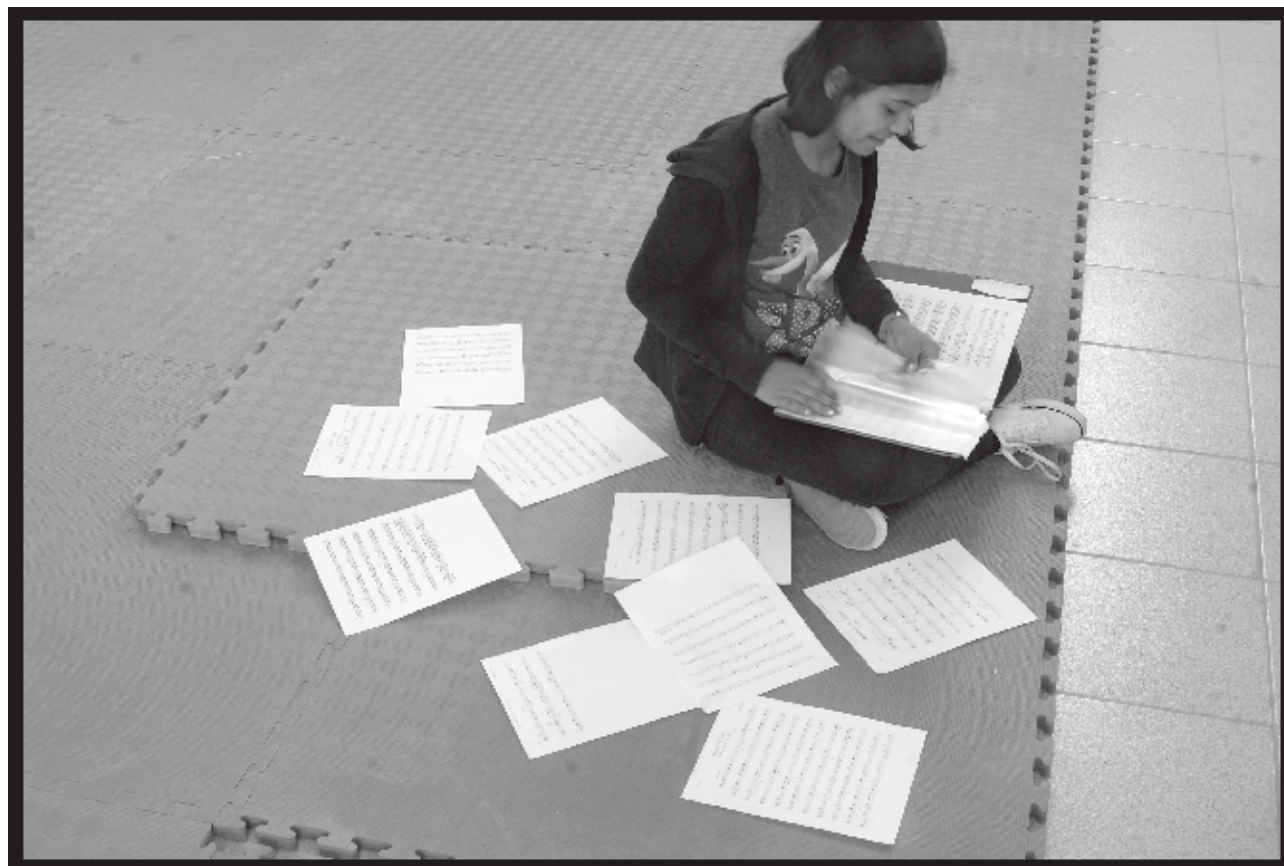
Evelyn, 11 años, violín

---

*“Aquí convivo con más personas y me hace feliz saber que puedo ser parte
de una orquesta y puedo ser útil en algo”.*

Dina, 16 años

---

*“Lo que más me gusta es (...) que sonamos muy lindo
cuando estamos todos juntos”.*

Kevin Omar, 9 años, trompeta

José Rodríguez involucró en el plan del libro a los integrantes de la orquesta.

*Un día expuso las primeras fotos en forma de tendedero,
en la sala de ensayos generales, y regaló copias a los músicos.*

---

*“He aprendido a tocar música nueva, desarrollar nuevas técnicas
en el instrumento y a convivir con mis compañeros. ¡Y me gusta mucho!”
Ernesto Miguel, 11 años, saxofón*

---

*Una de las actividades de AUGE es **Corre por Las Joyas**, una carrera organizada para hacer que la ciudad **entre** a Las Joyas y fomentar el deporte.
¡La única carrera atlética que cuenta con su propia orquesta!*

---

*Oscar, uno de nuestros maestros, falleció recientemente.
Un padre de familia pintó un cuadro en su honor y se le hizo un homenaje.*

---

*La mayor parte de los Conciertos son en Las Joyas, para fortalecer
la identidad de la zona. Aquí, en el Ejido de La Joya.*

---

*El director puede ser estricto en los ensayos pero relajado en los descansos.
Lo más importante es fortalecer un ambiente de compañerismo.*

Más allá de la sala de música, los integrantes de Sonar Las Joyas son niños y niñas como cualquier otro. José Rodríguez hace un recorrido por los lugares cotidianos de varios de ellos, como su casa, su escuela, o sus otras actividades de entretenimiento.

---

*“Estoy muy contenta porque mis hijos se han desenvuelto mucho, tienen muchos
compañeritos... entonces en la escuela le echan más ganas todavía,
se concentran más y se están haciendo muy independientes”.*

María de los Ángeles, Mamá.

---

*Su pertenencia a la orquesta no le impide participar con su familia
de las actividades de un grupo Scout.*

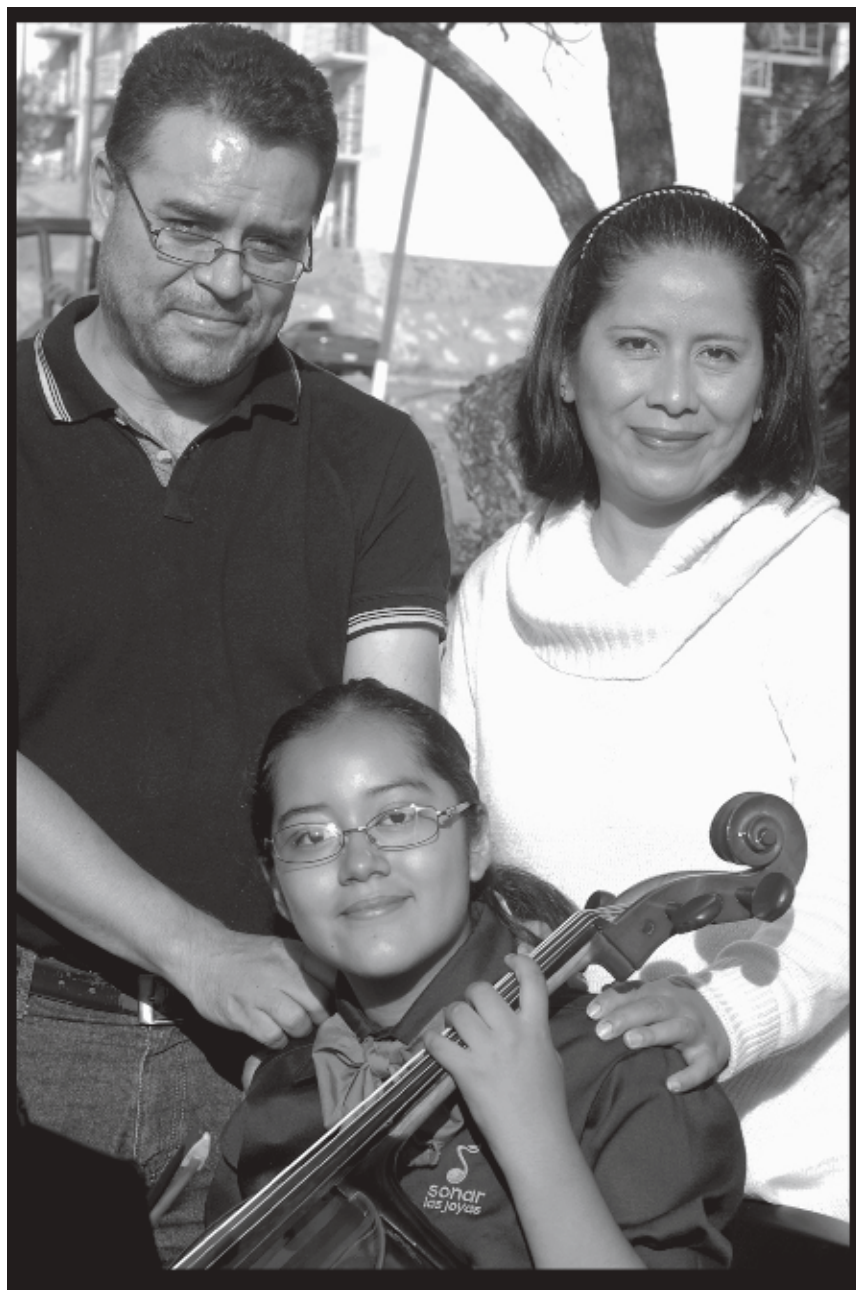

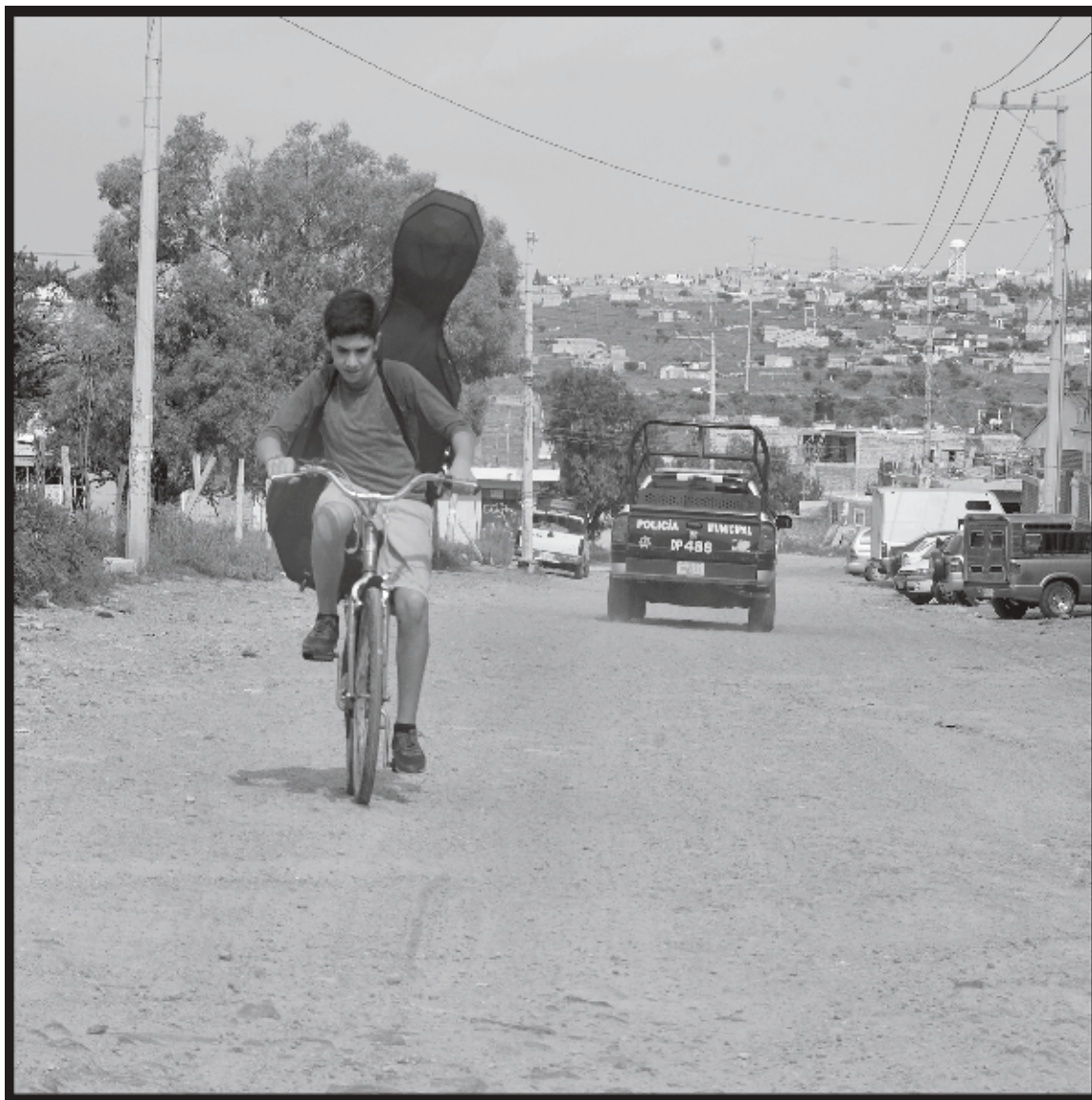

Sonar las Joyas

josé rodríguez macías

terminó de imprimirse en los talleres de
Linotipográfica Dávalos Hnos., S.A. de C.V.
Paseo del Moral No. 117, Col. Jardines del Moral
León, Guanajuato, México, C.P. 37160
(477) 717 1993 y 717 1039
www.imprentadavalos.com

Composición de Jose Angel Chavarría y revisión del autor.

Impreso en offset, con tecnología CD 74 Heidelberg.

Noviembre de 2017.