

LA ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO
Historia de una integración posible

Giovanna Marconi
Septiembre 2007

INTRODUCCIÓN

Dieciséis músicos procedentes de once países (Argentina, Ecuador, Senegal, Marrueco, Túnez, India, Estados Unidos, Rumania, Italia, Alemania, Cuba) de tres continentes. Ocho idiomas que se fusionan para crear "World Music" en el verdadero sentido de la palabra. Esta es "La Orchestra di Piazza vittorio".

Hasta aquí nada de extraño: parece uno de los muchos proyectos culturales que hay en el mundo de la música, innovador sin embargo, pero no sorprendente. Pero sí este grupo es caracterizado por una peculiaridad muy relevante por nuestro tema de investigación: la mayoría de los músicos de la Orchestra di piazza Vittorio son extranjeros inmigrados en Italia, que viven en Roma, y principalmente en un área muy céntrica de la capital: el Barrio Esquilino.

Este barrio, cerca de la principal estación de tren, fue construido en estilo monumental al final del siglo XIX y originariamente planeado por ser habitado por la clase rica. En el segundo posguerra el Esquilino se convirtió paulatinamente en área popular y tal vez degradada, transformación que experimentaron muchas de las zonas alrededor de las grandes estaciones de ferrocarril en toda Europa durante el proceso de rápida recuperación económica y industrial, volviéndose en cinturones de intenso tránsito, tráfico, interacción, reunión y a veces conflicto, contradicción y delincuencia. Había gran disponibilidad de albergues y viviendas baratas en este barrio. Había una plaza, Piazza Vittorio Emanuele II (rey de Italia desde 1861 hasta 1878), donde tradicionalmente se tenía el mercado de alimentos más grande y económico de la ciudad y que aún hoy día - después que el mercado fue desplazado en una zona suburbana más accesible al tránsito de camiones por su abastecimiento - funciona como lugar de encuentro y centro de las periferias que convergen cotidianamente hacia el propio corazón de Roma. Había muchos espacios comerciales, almacenes y bodegas que los italianos empezaron a dejar y en los que subintraron emprendedores chinos, árabes, indios, africanos. En suma, desde el principio de los años 80 la población inmigrada que acababa instalándose en este barrio ha empezado a aumentar, los italianos a disminuir y los espacios públicos del barrio a tomar siempre más un carácter visiblemente multiétnico. Muchos artistas y estudiantes también se vieron a vivir aquí, empujados por los mismos factores que atraían a los migrantes y también por la propia cara pintoresca que el barrio estaba asumiendo, con su población crecientemente heterogénea hecha de gente procedente desde más de 60 países, tierra entregada a los inmigrantes donde, se dice, los romanos son minoría étnica. Había también un cine en el barrio Esquilino, el cine Apollo, uno de los más antiguos de la ciudad, construido en estilo liberty en el 1916, sucesivamente reducido a cine pornográfico y, desde unos años, prácticamente abandonado en avanzado estado de degradación. Al principio del 2001 este cine estaba por ser transformado en una sala de Bingo si no que, en el verano de 2001, un grupo de habitantes del barrio organizó un comité para protestar contra la perspectiva de esta transformación.

Pronto fue fundada la asociación Apollo 11, que presentó a la municipalidad un proyecto pidiendo que el cine Apollo siguiera siendo un espacio cultural, más aún, un laboratorio multicultural, a disposición de la propia población del barrio, donde proyectar películas artísticas y documentarios, organizar talleres de teatro y música, y crear así nuevas ocasiones de encuentro entre los diversos grupos de habitantes. La ideología atrás de esta propuesta era la de valorizar el carácter multiétnico del Esquilino para experimentar nuevas formas de intercambio cultural y artístico involucrando directamente en la iniciativa a los mismos inmigrantes que allí vivían.

La intención de "salvar" este cine se demostró tan popular entre los varios artistas y la gente que vivía en el Esquilino, y también entre muchos otros intelectuales romanos, que la asociación paulatinamente obtuvo la atención y el apoyo de la municipalidad de Roma

que se comprometió a comprar y restaurar este cinema. Entretanto, en el autumno 2001, unos representantes de Apollo 11, liderados por Mario Tronco (un conocido compositor italiano que también vive en el barrio) desarrollaron la idea de instituir una orquesta internacional compuesta por músicos inmigrantes, que pódese utilizar el cinema Apollo como su propia sala de espectáculos. Así empezó una pequeña aventura que se transformó en poco tiempo en un exitoso suceso internacional y en una experiencia única en Europa.

1. PERFIL DEL PROYECTO

1.1 Promotor del proyecto

Asociación Apollo 11, organización barrial de la sociedad civil.

1.2 Nombre del Proyecto

L'Orchestra di Piazza Vittorio
(La Orquesta de Plaza Vittorio)

1.3 Ciudades donde ha sido implementado

Roma

1.4 Nivel

Originariamente local y nacional, luego Europeo y después internacional.

1.5 Periodo de implementación

Desde verano 2002

1.6 Presupuesto

Inicialmente la asociación no contaba con financiamiento alguno y los miembros hicieron una colecta de fondos entre ellos para arreglar una sala pruebas y sostener los gastos corrientes. Los músicos participaban al proyecto sobre una base voluntaria durante su tiempo libre.

Hoy los músicos son contratados con un sueldo de 1000 euros por mes y 60 conciertos garantidos por año. Esto solo fue posible gracias a los sucesos obtenidos entre el publico con la ejecución de muchos conciertos en vivo y, sucesivamente, con la publicación de dos cd y de un documental que paso en las salas cinematográficas de todo el mundo.

2. DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRACTICA

2.1 Campo de intervención

Creación de empleo, realización personal, sensibilización a la diversidad.

2.2 Principales objetivos del proyecto

- Crear una orquesta estable de músicos inmigrantes;
- Contribuir a la cohesión social de un barrio altamente multiétnico como es el Esquilino;
- Sensibilizar el publico demostrando que los inmigrados pueden ser valorizados por sus dotes y no solo por ser mano de obra no-calificada, como demasiado frecuentemente es el caso en nuestro país.

2.3 Población objetivo

Los inmigrantes con capacidades artístico-musicales que viven en Roma, los habitantes del barrio Esquilino y el público en general.

2.4 Numero de beneficiarios

Directos 30, es decir todos los migrantes que tocaron y tocan por la orquesta; indirectos: los otros inmigrantes que viven en el barrio Esquilino y en Italia, como también las millares de personas que escuchan la música de esta orquesta y comprenden la importancia simbólica del proyecto.

2.5 Resume de la practica

Inicialmente la asociación Apollo 11 tuvo muchos problemas en el encontrar y reunir inmigrados que sabían tocar o cantar. No pudiendo garantizarse ningún tipo de remuneración, era muy difícil reclutar a los inmigrados residentes en la ciudad, que sí se demostraban interesados a la iniciativa pero también eran tan ocupados en sus trabajos *suyos, peligrosos y exigentes* (las famosas 3Ds: dirty, dangerous and demanding) que se quedaban con una disponibilidad de tiempo extremadamente limitada para dedicarse a sus pasiones musicales. Pero los promotores eran motivados y perseverantes, y el entusiasmo que dedicaron a su búsqueda empezó a dar resultados. Gradualmente convencieron siempre más personas a participar: un cocinero cubano que tocaba trompeta, un flautista ecuatoriano que andaba por las calles tocando música andina, un senegales que daba aulas de percusiones, un gitano que tocaba la cítara en la metro, y otros más.

En la primavera de 2002 se presentó una ocasión irrenunciable: buscando apoyo y financiamientos entre las varias entidades culturales y organizaciones de voluntariado de la ciudad, los de Apollo 11 tomaron contactos con la fundación Roma-Europa que, desde el 1986, organiza en la capital uno de los más importantes festivales de arte contemporánea a nivel europeo. Agregando diferentes culturas, muchos tipos de estilos y tradiciones musicales lejanas, la naciente orquesta era una iniciativa tan innovadora que los organizadores del Roma-Europa Festival se demostraron desde el principio muy interesados al proyecto y decidieron de incluir a la Orchestra di Piazza Vittorio en el programa de la noche final del festival. Se había entonces un día oficial de debut: el 24 de noviembre de 2002. Pero lo que faltaba eran todavía muchos músicos (en junio la orquesta contaba con solo 6 elementos), una sala pruebas y un repertorio suficiente para hacer un concierto: es decir, prácticamente todo!

Pero el grupo no se desconfió. La campaña de reclutamiento fue intensificada, extendida también a través de las redes sociales de los propios migrantes que ya habían aceptado de participar en esta aventura. La municipalidad entretanto había comprado el Cinema Apollo, pero el predio necesitaba de una restauración masiva y, verosímilmente, de varios años antes de poder ser utilizado. La asociación Apollo 11 obtuvo entonces el permiso de utilizar un garaje de una escuela pública como sala pruebas y salón cultural. Este espacio fue intitulado “el pequeño Apollo” en la espera que un día el verdadero cinema fuera disponible.

Por la falta de tiempo antes mencionada, nunca se conseguía reunir a todos los músicos trabajadores contemporáneamente, entonces la composición de músicas y las propias pruebas siempre se realizaban en pequeños grupos. La primera prueba con la orquesta al completo solo tuvo lugar diez días antes del primer concierto, que todos pensaban también sería estado el último. Pero el público que asistió al debut se demostró entusiasta de la exhibición de este grupo tan innovador y pintoresco. Al primero concierto siguieron otros, en las plazas y en las fiestas populares, tanto que el suceso de esta orquesta casi improvisada comenzó a crecer. L'Orchestra di Piazza Vittorio, que traía su fuerza y significado desde su propia diversidad y multiculturalidad, estaba entrando en el

corazón de la gente. El interés de los medios de comunicación por la iniciativa aumentó paulatinamente, en Italia y en el exterior¹. Siguieron los primeros conciertos retribuidos y, en el 2003, el primero cd que vendió más de 20.000 copias (de las que 8,600 durante las exhibiciones). En el 2005 es un concierto de la Orchestra di Piazza Vittorio que encierra el “live-8” de Roma, transmitido en directa televisiva en todo el mundo. El grupo empieza ser invitado en el exterior, y realiza su primera tournée internacional, inicialmente en toda Europa y después también más lejano en los Estados Unidos y en varios países de América Latina y Caribe. En el 2006 es presentada la película-documentario sobre el proyecto, proyectada en los festivales y las salas cinematográficas de medio mundo, inclusive en Japón. La película, que ganó diversos premios, es distribuida al público acompañada por un cd de música y un libro (pruebas de orquesta) que describe la singular historia del grupo. En estas conjunturas, el proyecto comienza atraer también la atención de profesores y investigadores universitarios que estudian su desarrollo, escriben artículos sobre su impacto socio-cultural, la presentan como buena práctica durante sus conferencias y aulas. En Abril 2006, después de dos años de tour y más de 130 conciertos, fue publicado el segundo cd (Sona), que en nueve meses vendió más de 15,000 copias. En suma, la Orchestra di Piazza Vittorio se vuelve en pocos años en un suceso internacional y una experiencia única en Europa, y tal vez en el mundo.

3. ASPECTOS FUERTES Y DÉBILES

3.1 Sustentabilidad

Después de las dificultades organizativas iniciales, la orquesta es hoy un proyecto autosostentable que se financia a través de los conciertos que realiza y con la venta de sus canciones. Los músicos son contratados y tienen permiso regular de estadía por tener este trabajo.

3.2 Potencialidad de la práctica

Además de haber creado empleo por un grupo de inmigrantes, este proyecto se destaca por su notable potencialidad comunicativa y su contribución a difundir una imagen positiva de los inmigrantes.

Antes de la existencia de la orquesta, Plaza Vittorio y el barrio Esquilino solo eran mencionados por los medios de comunicación en cuanto lugares de marginalización y exclusión social. La diversidad cultural y étnica del barrio era percibida por la gente común como una amenaza y un problema. La Orquesta ha hecho de esta propia diversidad su valor añadido, demostrando no solo que desde el encuentro de las diversidades pueden nacer nuevas creatividades, pero también que, entre los inmigrantes que escogen vivir en Italia hay personas valiosas que podrían dar una contribución más importante a la sociedad que las reciben si solo estas valorizasen sus capacidades, conocimientos y experiencias.

La Orquesta demuestra que la realización personal de las personas, sea que se trate de autóctonos o extranjeros, es el medio más productivo por valorar los recursos humanos e intelectuales a disposición.

3.3 Riesgos y posibles impactos negativos

La circularidad y temporalidad que caracterizan hoy día los movimientos migratorios hace difícil contar con una presencia estable de músicos en la Orchestra di Piazza

¹ Por ejemplo, además de haber sido mencionada en diarios de varios países, la historia de la orquesta ya está en Wikipedia y decenas de videos amateurs de sus conciertos son ya presentes en You-tube. Esto solo para decir cual difusión mediática el proyecto está teniendo.

Vittorio: unos se van, otros llegan, otros vuelven. Pero la orquesta, por lo menos hasta ahora, ha hecho de esta inestabilidad y continuo mudar una fuerza en lugar de una debilidad. No solo la orquesta continua su actividad también si sus miembros (voluntariamente) cambian, pero son estas propias mutaciones que aportan nuevas ideas, originales fusiones de estilos, interacciones inéditas, que aumentan la riqueza propia del proyecto.

Como por todas las iniciativas artísticas, el mayor riesgo por este proyecto es que el público, y los medios de comunicación, puedan desinteresarse un día de su música y canciones. Este todavía es un riesgo aceptable pues es inherente al su ser músicos, al tipo de actividad que ellos desarrollan y no al su ser inmigrados en sí. El proyecto ha permitido una buena integración de varios inmigrados en la sociedad urbana, les ha dado dignidad y reconocimiento, poniendo estos extranjeros al mismo nivel de cualquier italiano que trabaje en este sector. Esta es, justamente, la efectiva inclusión urbana: tener las mismas oportunidades pero también enfrentar los mismos riesgos o dificultades igual que todos los otros ciudadanos y ciudadanas.

La única “nota desentonada” es la ausencia en la orquesta de representantes de la comunidad china. No obstante sea uno de los grupos más numerosos entre los habitantes y comerciantes del Esquilino, la orquesta aún no conseguí emplear a músicos chinos. La comunidad china es notoriamente cerrada y vinculada a las oportunidades económicas que el grupo crea por sus miembros en determinados sectores, principalmente en la manufactura, en el comercio y en la restauración. Salir de este circuito de protección, pero también de auto-exclusión, no es tarea simple y nos enseña que los actores en juego cuando hablamos de inclusión social son por los menos dos: por un lado hay los autóctonos, que se confrontan con la presencia de extranjeros y resuelven aceptarlos o rechazarlos, por el otro hay los propios inmigrados que pueden querer (o conseguir) integrarse o asimismo no. La Orchestra es, sin duda, abierta a todos y si un músico chino decidirá un día de unirse al grupo el suceso de la iniciativa - en términos de significados simbólicos - será más amplio que nunca.

4. POTENCIAL DE ADAPTABILIDAD EN OTRAS CIUDADES

4.1 condiciones y requisitos previos que podrían hacer difícil repetir la práctica en otros contextos

Sin embargo el suceso de la Orquesta de Roma es debido a una combinación de factores que no son simplemente repetibles: la calidad artística de los músicos presentes en esta ciudad en aquel periodo histórico, la originalidad de los sonidos creados, la tenacidad y motivación de los promotores, las ocasiones que se presentaron, no son cierto reducibles a un modelo estándar que pueda ser aplicado en cualquier lugar o en cualquier momento. Pero sí es posible reproducir la idea de crear, sostener y legitimar un grupo de ciudadanos inmigrados para desarrollar una iniciativa cultural (que sea una orquesta, un coro, un movimiento literario o de pintores, o de arquitectos, o de escultores, o cualquier otra cosa que valore las dotes personales de las personas) aprovechando de la presencia, aquí y ahora, de individuos diferentes con creatividades heterogéneas derivadas de sus diversas culturas y experiencias de vida. Es decir valorizar la riqueza que procede desde la multiculturalidad. La experiencia de la Orquesta di Piazza Vittorio es justamente valiosa propio en cuanto nos enseña que una iniciativa de esto tipo es posible. El suceso no es garantido, pero valdría la pena intentar.

5. BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES

<http://www.orchestradi piazzavittorio.it/>

Casacchia O., Natale L. (2002) *L'insediamento degli extracomunitari a Roma: un'analisi sul rione Esquilino*. In Morelli R., Sonnino E., Travaglino C. (ed) (2002) *I Territori di Roma, storie, popolazioni, geografie*, CISR, Roma

Vando F. (2006), *Tutto il chiasso del mondo*. Italia Caritas - Mensile della Caritas Italiana Anno XXXIX - numero 8, Roma

Magatti M. (ed) (2007) *La città abbandonata: dove sono e come cambiano le periferie italiane*. Il Mulino, Bologna.

Cirillo G. (2007), *L'Orchestra di Piazza Vittorio varca l'Oceano*. Rai International, 3 Maio 2007 (<http://news.international.rai.it/news/mostra.php?idn=745&block=0>)

Giannese D. (2007), *Gli immigrati dell'Esquilino: "Noi, gente che lavora"*. Lumsa news online, 18 April 2007 (<http://www.lumsanews.it/LUMSANEWS/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&ItemID=1037&mid=2940>)