
ACADEMIA DE MÚSICA ORIENTAL DE MANNHEIM

**CULTURAL SOCIAL CREATIVIDAD LOCAL COMUNIDAD
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE ARRIBA
JUVENTUD ARTES MINORIDADES HACIA ABAJO**

1. Contexto

La ciudad de Mannheim, en Alemania, siempre ha sido considerada un modelo de diversidad y convivencia pacífica, con una historia inextricablemente vinculada con la inmigración. Cuando el Elector Federico IV le otorgó sus primeros privilegios en 1607, lo hizo en cuatro idiomas, con el objetivo de atraer inmigrantes. La integración exitosa con otras culturas y religiones ganó reconocimiento internacional rápidamente bajo el nombre de "Experimento Mannheimer".

En la actualidad, conviven en Mannheim personas de unas 170 nacionalidades, y el 39,4% de la población tiene origen inmigrante (alrededor de 100.000 personas). En consecuencia, Mannheim es, de todas las ciudades alemanas medianas, la de mayor diversidad cultural.

En Mannheim, la promoción de la diversidad es vista como una tarea de toda la sociedad, como lo muestra la "Declaración de Mannheim sobre la convivencia en la diversidad". Al día de hoy, ha sido firmada por cerca de 270 compañías, iniciativas e instituciones religiosas y seculares, las que se han comprometido a reconocer la igualdad de derechos a distintas identidades y modos de vida, para promover la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación. La misión-declaración actual de la Ciudad de Mannheim ("Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible") incluye 9 de 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que se relacionan con la inclusión, la inmigración y la igualdad de oportunidades.

2. Mannheim y la cultura

Mannheim tiene una larga tradición como ciudad de inmigrantes y de la música (desde 2014 es una de las Ciudades de la Música de la Unesco). La música, con toda su diversidad étnica y sociocultural, ha sido parte integrante de esta sociedad durante siglos. Además, las iniciativas cívicas son un motor importante para el desarrollo de la ciudad (el 35% de sus habitantes hace trabajo voluntario) y reciben el apoyo activo y financiación de la Ciudad de Mannheim.

La Ciudad de Mannheim ha definido "8 objetivos estratégicos", 5 de los cuales están siendo ejemplarmente cumplidos por la OMM. Mejora la igualdad en educación, es ejemplo de tolerancia en acción y fortalece la creatividad de los individuos y de toda la sociedad.

La ciudad también sigue los principios de "Buena gobernanza urbana", según la formulación de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (ESCAP), la que se concentra en la idea de darle más libertad a los ciudadanos para que sean cocreadores de la sociedad de su ciudad.

"LAS CÉLULAS PEQUEÑAS, VIBRANTES Y AUTÉNTICAS SON IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO URBANO. SI UNA CIUDAD ES INTELIGENTE, APOYA A ESTAS PEQUEÑAS CÉLULAS QUE DAN FORMA AL TEJIDO URBANO." (MEHMET UNGAN)

3. Objetivos e implementación del proyecto

1.1. Objetivo principal y metas específicas

El objetivo de la Academia de Música Oriental de Mannheim es proveer ofertas educativas creativas, musicales y de fácil acceso para niños y adolescentes provenientes de familias inmigrantes. También apunta a unir las tradiciones musicales de Europa oriental, Medio Oriente, África del norte e India en el ámbito público, aumentando su visibilidad en el escenario público y su importancia como patrimonio de la humanidad.

1.2. Desarrollo del proyecto

Principales acciones

La Academia de Música Oriental de Mannheim (OMM) fue creada por el sociólogo y músico Mehmet Ugan. Como trabajador social calificado, Mehmet trabajaba con jóvenes con dificultades de aprendizaje en Mannheim, donde observó que la música era una forma de comunicación e interacción:

Su decisión de fundar la OMM surgió de sus caminatas por el distrito de Jungbusch, siempre llevando consigo un instrumento musical. Ahí encontró una cantidad inusualmente alta de niños y adolescentes búlgaros que no hablaban alemán, no asistían a la escuela y pasaban su tiempo en las calles, sin rumbo fijo. Fue entonces que comenzó a hacer música para los jóvenes y con los jóvenes, a fin de poder comunicarse con ellos a pesar de la imposibilidad de hablar un mismo idioma. Ungan se entusiasmó con el interés y talento musical con los que se encontró. Para darles un lugar, un refugio en el que pudieran reunirse y hacer música, alquiló habitaciones que pagó de su propio bolsillo, compró instrumentos y se las ingenió para atraer músicos, todos ellos inmigrantes, a quienes les dio clases en forma gratuita. Después, cuando se contó con una cantidad suficiente de personas que donaran dinero, el alquiler pudo pagarse mes tras mes. Durante dos años, el proyecto siempre estuvo al borde del colapso financiero, pero la posterior adición de financiamiento institucional hizo que la OMM comenzara a transitar un camino más sostenible.

“LA MÚSICA PROMUEVE LA ATENCIÓN. APOYA EL CAMBIO DE LOS PATRONES INCONSCIENTES Y BLOQUEADOS HACIA UNA ACTITUD FUNDAMENTALMENTE ABIERTA.” (MEHMET UNGAN)

En términos generales, las actividades de la OMM se basan en tres pilares:

- Trabajo en un proyecto sociocultural que incluye clases de música oriental, danza (particularmente danza clásica india) y creación de instrumentos. El trabajo realizado por los distintos grupos recorre continuamente el resto de la ciudad, por ejemplo, a través de la cooperación con escuelas y mezquitas o mediante presentaciones en los festivales barriales y callejeros. En la actualidad, asiste a la OMM la cuarta generación de niños y adolescentes.
- Conciertos con los artistas de la OMM, así como con invitados de renombre de todo el mundo, quienes dan vida a las múltiples tradiciones de la música de Europa del este, de Medio Oriente y del norte de África. Desde su fundación en 2008, la OMM ha organizado más de 100 conciertos en Mannheim.
- Clases/cursos y talleres para músicos ambiciosos o profesionales de todo el mundo que están interesados en los instrumentos orientales y en las técnicas de ejecución, pero que no tienen tiempo suficiente para asistir a un curso de tiempo completo.

Al día de hoy, la OMM ha cooperado con más de 20 instituciones locales, generalmente en forma de conciertos conjuntos, que incluyen reconocidas instituciones culturales tradicionales, como el Museo Reiss-Engelhorn, Zeughaus y Alte Feuerwache. Entre sus aliados presentes o pasados, podemos mencionar la Popakademie, la Universidad de la Música y las Artes Escénicas de Mannheim, la Escuela de Música municipal, Jungbuschschule, dos mezquitas y la iglesia de la ciudad.

En el ámbito político, sus aliados han sido los siguientes:

- La Oficina de Cultura de la Ciudad de Mannheim (proveedora de financiamiento desde el primer año posterior a su fundación)
- El Funcionario de Integración de la Ciudad de Mannheim (de los fondos de integración)
- La red Ciudad de la Música de la Unesco
- El estado de Baden-Württemberg (que aportó fondos desde 2013 a través de "Innovationsfund Kunst" hasta 2019 a través de la Fundación Baden-Württemberg, como parte del programa de financiamiento "Vielfalt gefällt – Ort des Miteinanders").
- La Oficina Federal BAMF para Inmigrantes y Refugiados (aporta fondos de los proyectos de integración, financiamiento 2-3 años, actualmente hasta 2019)

En términos generales, el presupuesto 2017 ascendió a EUR 147.300, repartidos entre EUR 15.000 de ingresos propios y EUR 131.800 de subsidios.

HACER Y COMPARTIR SU PROPIA MÚSICA LES PERMITE A LOS INMIGRANTES INTEGRARSE MÁS FÁCILMENTE EN UNA SOCIEDAD NUEVA, YA QUE REFUERZA SU SENTIMIENTO DE PATRIMONIO CULTURAL, EL QUE ES VALORADO EN TODO EL MUNDO Y PUEDE BENEFICIAR A LOS INDIVIDUOS Y A TODA LA SOCIEDAD.

4. Impactos

1.1. Impactos directos

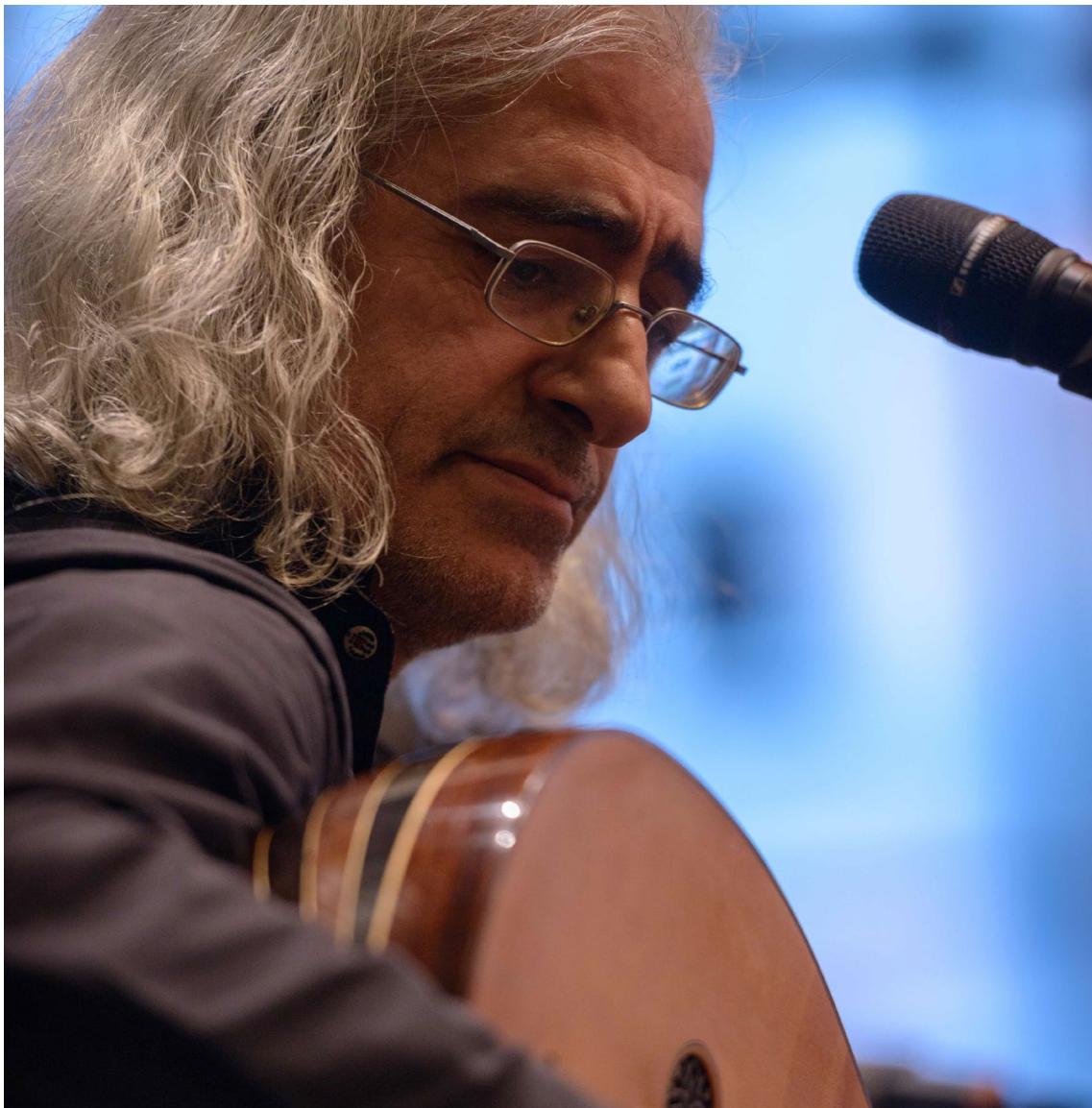
Impacto en el gobierno local

A través de este proyecto, la ciudad de Mannheim se posicionó artísticamente como un importante centro europeo de música oriental. También desarrolló su capacidad de trabajo con los privados y la sociedad civil y formuló un claro compromiso con la participación cívica a través de la provisión de financiamiento institucional.

Impacto en la cultura y en los actores culturales locales

Mientras que las instituciones culturales tradicionales con estructuras complicadas e inflexibles, como la escena teatral de la ciudad alemana, se esfuerzan por satisfacer las demandas rápidamente cambiantes de una sociedad urbana cada vez más diversificada, las estructuras de proyectos como la Academia de Música Oriental de Mannheim (flexibles, abiertas y de fácil acceso) se las ingenian para dar respuesta a desafíos específicos (p. ej. jóvenes sin supervisión en las calles). La OMM le ofrece a los inmigrantes la oportunidad de beneficiarse de lo que la sociedad civil tiene para ofrecer y para reflejar las consecuencias de esto nuevamente en la sociedad, lo que da como resultado un refuerzo y empoderamiento mutuos.

Además, Mannheim tiene ahora una escena musical completamente nueva, la que es reconocida nacional e internacionalmente. Se ha aumentado la frecuencia de los encuentros interculturales y los proyectos que abarcan más de un área con el jazz y pop que hace mucho tiempo habitan en Mannheim.

La música oriental es ahora popular para todos y puede estudiarse en Mannheim, en la Popakademie, que ya es uno de los establecimientos educativos más importantes de música popular de Alemania. Los artistas de la OMM también se han presentado en "Enjoy Jazz", el festival de jazz más grande de Alemania, además de hacerlo en otros eventos.

Impacto en el territorio y en la población

Las actividades de la OMM mejoran la autoestima de los inmigrantes y les dan confianza para que participen más activamente en la sociedad nueva, ofreciéndoles, todos los días, incentivos para la integración.

El nuevo programa de estudio "Música del Mundo" en la Popakademie también mejora el paisaje educativo de la ciudad, el que ya es de alta calidad.

1.2. Evaluación

Al igual que todos los proyectos culturales que reciben financiamiento institucional, la OMM será evaluada en 2019 conforme a las pautas para la promoción de actividades artísticas de la Ciudad de Mannheim, bajo la supervisión de la Oficina de Cultura de la ciudad. La evaluación se basa en estos puntos clave:

- Los "8 objetivos estratégicos" de la Ciudad de Mannheim;

- Los objetivos de la Oficina de Cultura (que derivan de los "8 objetivos estratégicos" y de los datos clave y valores meta plurianuales del concejo municipal, el que recibe informes periódicos sobre el progreso en la consecución de estos objetivos);
- Los 17 ODS alineados con la declaración de las Naciones Unidas "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible." (según se describió anteriormente en 3.3.)

LA EVALUACIÓN 2019 DE LA OMM SERVIRÁ COMO BASE PARA LA DECISIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PROPORCIONAR MAYOR FINANCIAMIENTO EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS.

1.3. Factores clave

Hay dos factores que han sido la clave del éxito de la OMM:

- La participación cívica de los individuos y las comunidades, los que suelen reaccionar con mayor velocidad y en forma más dirigida, práctica e informada ante una situación local específica que una institución comparativamente grande y, por lo tanto, inflexible.
- Un gobierno de la ciudad moderno, abierto e implicado sosteniblemente que pudo aprovechar el potencial de este compromiso cívico ofreciendo asistencia estructural continua y apoyo financiero. Esto ayudó a organizar pequeñas iniciativas comprometidas a trabajar directamente con inmigrantes y permitió que estas iniciativas trabajaran exitosamente en red y se integraran al tejido urbano.

1.4. Continuidad

La Oficina de Cultura de la Ciudad de Mannheim ha brindado apoyo a la OMM desde 2009. Inicialmente, se hizo financiando el proyecto (EUR 2.000 en 2009, EUR 9.000 en 2010) y financiando conciertos en el área local y una gira por toda Alemania de ensambles musicales interculturales de jóvenes de la OMM. Desde 2011, la OMM ha recibido EUR 20.000 en financiamiento para el desarrollo. Finalmente, en 2015, la OMM fue incluida en el financiamiento institucional de la Oficina de Cultura (EUR 30.000 garantizados hasta 2019). Además, la Oficina de Cultura le ha brindado asistencia estructural en varias ocasiones.

A través del financiamiento que recibe de la ciudad y del estado, en 2015 se creó el programa de estudios "Música del Mundo" en la Popakademie, con el auspicio de la OMM. Al día de hoy, Mehmet Ungan y otros músicos de la OMM continúan trabajando en ella como docentes y profesores. El programa (grado y posgrado) tiene lugar para 12 estudiantes focalizados en la música oriental y africana.

5. Otra información

La Ciudad de Mannheim fue candidata a la tercera edición del "Premio Internacional CGLU - Ciudad de México - Cultura 21" (noviembre de 2017 y mayo de 2018). El jurado del premio elaboró su informe final en junio de 2016 y pidió que la Comisión de Cultura difundiera este proyecto como una de las buenas prácticas de la implementación de la Agenda 21 de la Cultura.

Este artículo fue redactado por Sabine Schirra, responsable de la Oficina de Cultura de la Ciudad de Mannheim, Baden-Württemberg, Alemania.

Contacto: sabine.schirra@mannheim.de

Sitio web: www.mannheim.de