

LA MÚSICOTERAPIA EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA

Alba Sanfeliu Bardia

Presentación

En los últimos años, en contextos de violencia política y catástrofes naturales, distintas organizaciones en el marco de programas de atención psicosocial, vienen realizando actividades artísticas¹ con finalidades lúdicas y/o terapéuticas, además de educativas, para tratar las experiencias traumáticas vividas entre la población civil.²

Las artes plásticas, la danza, el teatro o la música, se pueden configurar como una herramienta muy valiosa en el proceso de recuperación personal y de reconciliación de sociedades divididas, ayudando a reconstruir la red social en las comunidades afectadas por la violencia.

A partir de la realización de actividades artísticas, se facilita a la expresión de ciertas experiencias vividas que son difíciles de comunicar mediante la palabra, permitiendo encontrar sentido a lo ocurrido, externalizando y liberando las emociones, para elaborar un significado y empezar a reconstruir la vida de manera positiva.

La música es la medicina del alma.

Platón

La musicoterapia

Desde sus orígenes el arte ha estado ligado a la curación. La utilización de la música como instrumento terapéutico es casi tan vieja como la humanidad y algunas de sus raíces están en Egipto y Grecia. Sin embargo, la musicoterapia empezó como profesión en los años 50, como resultado del trabajo realizado con los pacientes de los hospitales de veteranos en EUA después de la Segunda Guerra Mundial.

En los últimos años, tal y como comenta Wang Feng³ *“Los musicoterapeutas están cada vez más implicados en proveer servicios a supervivientes de traumas de guerra. En el mundo del post 11/9, muchos han estado, y siguen estando traumatizados por la guerra, actos de terrorismo y violencia en todo el mundo. Algunos musicoterapeutas han buscado una respuesta activa a estos hechos y al trauma resultante, tendiendo la mano a los supervivientes. Además, algunos se han implicado en la construcción de paz.”*

La música es un lenguaje expresivo que nos permite comunicar y expresar aquello que nos ocurre o nos rodea, dando la posibilidad de transmitir pensamientos, ideas, emociones, sentimientos, abriendo canales de comunicación, etc. Realizar música permite desarrollar la creatividad del individuo, además de restablecer lazos de confianza, de recuperar la autoestima y facilitar al crecimiento interior, a la concentración y a la memoria. La música asimismo dinamiza el sistema motor, favoreciendo a un gran número de movimientos, tanto voluntarios como involuntarios, además de tener numerosos efectos en nuestro organismo.⁴

1. Algunas organizaciones destacables que realizan actividades artísticas en contextos de violencia son: Combatants for peace, que realizan talleres de teatro del oprimido entre israelíes y palestinos; International Child Art Foundation, de la que destaca el programa Healing Arts Programs, de ayuda a los menores víctimas del Tsunami en Asia, y también en EUA tras el paso del huracán Katrina, y el programa Peace Through Art, creado en respuesta al 11S y que anima a los menores a utilizar su creatividad para reducir sus traumas y construir una coexistencia pacífica; Project Hope, una organización que tiene por objetivo proporcionar un espacio participativo-educativo con los menores y jóvenes palestinos a través de actividades artísticas recreativas; Centro Irlandés para el Cuidado de Sobrevivientes de Tortura, SPIRASI, que realiza proyectos artísticos, incluyendo pintura, filmación, contar cuentos, diseño gráfico y de páginas webs, escritura creativa, danza, percusión y talleres de música, para los solicitantes de asilo y otros migrantes en Irlanda del Norte; Kampot traditional music school, escuela que promueve la preservación de la cultura tradicional khmer realizando actividades educativas de música, danza y teatro, con menores traumatizados; Creart, una ONGD que trabaja para mejorar la calidad de la educación del menor y de sus condiciones

de vida haciendo cooperación a través del arte y talleres de expresión artística; Peacelinks, una organización que busca empoderar a los jóvenes de Sierra Leona a partir de la utilización de las artes visuales e interpretativas para educar, entretener y ayudarlos a superar los traumas de guerra.

2. Cabe considerar que a pesar de la evidencia creciente de la utilización del arte por parte de distintas organizaciones en programas psicosociales en contextos de violencia, la realización de actividades artísticas no siempre serán exitosas ni siempre serán el mejor método para todas las personas y comunidades.

3. Wang Feng, Music therapy, war trauma, and peace: a Singaporean perspective.

4. Tal y como comenta Verónica Azofeifa, “La acción de la música es una eficaz terapia que actúa sobre el sistema nervioso y en las crisis emocionales, aumentando o disminuyendo las secreciones glandulares, activando (o disminuyendo) la circulación de la sangre y, por consiguiente, regulando la tensión arterial [...] También ejerce efectos sobre el metabolismo, la presión, el pulso y el volumen sanguíneo, la energía muscular, la respiración y las secreciones internas, causando distintas posibilidades de emociones y sentimientos positivos que pueden acompañar la mejoría de la enfermedad”. La musicoterapia.

Tal y como comenta María Elena López Vinader, *“Nuestros cuerpos están hechos de enormes combinaciones de vibraciones [...] de células que están en constante vibración y resonancia. También tenemos el ritmo de nuestros corazones y de nuestras ondas cerebrales y el ritmo de otros órganos internos; tenemos melodías en nuestra voz y movimiento en nuestro cuerpo: nos movemos, tenemos ritmo, tenemos sonido, un lenguaje propio, el lenguaje y música de nuestros familiares, ancestros y también una ‘inconsciencia musical’. Somos música y esto hace que el arte del sonido sea una herramienta poderosa para la terapia”* (Urbain, et ál. 2008:153).

Según Petersen (2005) *“La musicoterapia es el uso de la música y/o de sus elementos musicales (sonido, ritmo, melodía y armonía) por un musicoterapeuta calificado con un cliente o grupo de clientes en un proceso diseñado para facilitar y promover la comunicación, las relaciones, los aprendizajes, la movilización, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para encontrar necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales, cognitivas y espirituales. La musicoterapia apunta a desarrollar potenciales y/o restablecer funciones que a veces no se pueden conseguir con otros medios de expresión. De esta manera el individuo puede desarrollar una mejor integración intrapersonal o interpersonal y consecuentemente, una mejor calidad de vida con la prevención, rehabilitación o tratamiento”* (Urbain, et ál. 2008:148).

En las sesiones de musicoterapia (y de arteterapia en general), es muy importante la figura del o de la arteterapeuta, acompañando a la persona en su proceso, respetando sus propios ritmos, proponiendo distintos trabajos a realizar. El/la musicoterapeuta profesional participará en el análisis de los problemas individuales, y en la selección de objetivos generales de tratamiento antes de planificar y dirigir actividades musicales. Será necesario también realizar evaluaciones periódicas para determinar la efectividad de los procedimientos empleados (Davis, 2000:7).

Existen numerosos métodos y técnicas para llevar a

cabo actividades músico terapéuticas⁵. Hay las técnicas **receptivas**, basadas en la audición musical, y las **activas**, como la improvisación y elaboración de la propia música (vocal, instrumental y corporal); tocar instrumentos; ejercicios rítmicos; cantar; componer; interpretación personal de una melodía preexistente, o el movimiento rítmico y el desarrollo de la capacidad motriz.

Proyectos musicales en contextos de violencia política

Actualmente muchas organizaciones o instituciones, llevan a cabo proyectos artísticos para facilitar a la expresión de las experiencias traumáticas vividas, y ayudar en el proceso de recuperación individual y colectiva ante distintas situaciones de violencia.

A continuación se facilita un listado de iniciativas musicales nacidas en contextos de violencia política⁶, llevadas a cabo por distintos músicos u organizaciones que han impulsando distintos proyectos musicales, algunos con finalidades terapéuticas, para canalizar las experiencias traumáticas y afrontar las situaciones vividas, —que en algunos casos se han convertido en proyectos de referencia sobre la aplicación de la musicoterapia en contextos de violencia— y otros proyectos lúdicos y/o educativos que utilizan la música como medio para divertirse, de disfrute, para pasar un rato agradable, etc.

Sierra Leone’s Refugee All Stars, The refugee all stars foundation⁷

Sierra Leone’s Refugee All Stars (SLRAS), son un grupo formado por 12 músicos que se conocieron en un campo de refugiados de Guinea, donde vivían a causa del conflicto armado que azotaba su país, Sierra Leona, durante los años 1991 y 1999. Para ellos la música *“Es una terapia, es una especie de poder que puede hacer que las cosas cambien. Queremos que la gente aprenda de nuestras historias para que sean valientes [...] Cuando estábamos en los campos de refugiados intentábamos no pensar en las cosas horribles que estaban ocurriendo. Tocábamos para sentirnos felices”*. Las canciones de su primer

5. Véanse algunos ejemplos en Jaap Orth, Music therapy with traumatized refugees in a clinical setting.
6. Cabe comentar que en contextos de violencia natural, las artes son también utilizadas con finalidades terapéuticas. Por ejemplo, a raíz del Tsunami en Indonesia, tal y como comenta Margaret Kartomi *“A partir del 2005, el Gobierno Indonesio, a través de sus programas de rehabilitación y reconstrucción, empezó a gastar billones de dólares en ayuda extranjera para reconstruir áreas afectadas por el tsunami y también zonas del interior del país, incluyendo las artes.*

7. Cantantes populares cantaron lamentos en los medios de comunicación y en lanzamientos comerciales en solidaridad con las víctimas, y se enseñaron géneros ceremoniales y devocionales en campos de refugiados con objetivos terapéuticos”.
7. www.sierraleonesrefugeeallstars.com, www.refugeeallstarsfoundation.org, Sierra Leone’s Refugee All Stars, DVD. Banker White, Zach Niles, Andy Mitchell, Christopher Jenkins. 2002. Fotografía disponible en la web: hnexusproject.net.au/nexusblog/sierra-leones-refugee-all-stars/

Sierra Leone's Refugee All Stars

álbum *Living like a refugee*, están fuertemente ligadas a sus experiencias. Tal y como se puede leer en su página web “SLRAS utilizan su música para transformar y levantar los ánimos, para llevarlos más allá de su pasado y para curarse. La banda ha visto lo peor que este mundo puede ofrecer —y a pesar de esto, con su espíritu indestructible y un sonido alegre— celebran todo lo mejor que cada uno de ellos lleva dentro, y agradecidos comparten su mensajería y música por todo el mundo.”

El grupo ha creado la ONG sin ánimo de lucro *The refugee all stars foundation* que “A través de la música y las artes ayuda a los refugiados y víctimas de la guerra a reconstruir sus vidas y a ofrecer recursos y oportunidades para que lleguen a ser autosuficientes. Trabajamos con comunidades de refugiados de países en vías de desarrollo dando instrumentos y equipos, haciendo música y programas de educación en las artes, y proporcionando facilidades para los músicos y artistas para compartir sus conocimientos. La música y las artes proporcionan oportunidades para los refugiados y víctimas de conflictos para enseñar, aprender, crear, compartir y celebrar con los demás. Con este proceso, nos dirigimos a empoderar a los refugiados y víctimas de la guerra con la voz para expresar sus ideas y emociones, y animar a renovar el sentido de comunidad y estabilidad cultural en gente que ha sido desarraigada por la guerra y el conflicto.”

Emmanuel Jal, Gambia Africa Foundation

Emmanuel Jal⁸, es un joven del sur de Sudán que fue menor soldado del SPLA (Ejército Popular de Liberación de Sudán) convertido actualmente en una estrella del rap africano. La música le ha permitido canalizar sus experiencias y lanzar mensajes de paz y reconciliación para su país, mensajes que se trans-

miten en su primer álbum, grabado junto a Abdel Gadir Salim, *Ceasefire*. Emmanuel ha realizado numerosos conciertos a favor de menores refugiados, además de ser actualmente portavoz de la Coalición para acabar con la utilización de menores soldados.

El joven ha creado la fundación *Gambia Africa Foundation*, utilizando la música para consolar los traumas de la “generación perdida”, tal y como comenta en el cd.

War Child - Pavarotti Music Centre - Musers⁹

War Child es una organización creada en el año 1993 tras la guerra en la Antigua Yugoslavia para mejorar las situaciones de los menores que sufrían —y siguen sufriendo— las consecuencias de los conflictos armados.

Durante la guerra se organizaron talleres musicales, constatando que la música era un buen instrumento para ayudar a la gente en tiempos de gran estrés psicológico. De ésta manera, en el año 1997 *War Child* creó el *Pavarotti Music Centre* en la ciudad de Mostar, en Bosnia-Herzegovina, con el apoyo del tenor Luciano Pavarotti. Es un centro que promueve la reconciliación a través de la música, donde los jóvenes de la ciudad y de todo el país, independientemente de su etnia o religión, pueden participar de distintos talleres musicales (talleres de percusión, de guitarra, de dj), además de otras actividades artísticas.

En el año 1998 se creó en el mismo centro el proyecto *Clinical music therapy*, donde los menores, dependiendo del trauma que sufrían, aprendían a desarrollar una relación comunicativa, explorando y procesando sus sentimientos y emociones mediante la música.

En octubre del 2007, *War Child* transfirió a la ciudad de Mostar el *Pavarotti Music Centre*. La ONG Musers ha tomado la responsabilidad plena del proyecto, desarrollando actividades de musicoterapia en el centro, en escuelas, en centros con necesidades especiales, en orfanatos y campos de refugiados con menores, que a menudo tienen severos trastornos psicológicos, arraizados en las consecuencias de la guerra. El centro sigue recibiendo apoyo de fondos de la asociación *Pavarotti Trust*.

8. Para más información: www.emmanueljal.org; *Ceasefire*, álbum, cd; Entrevista, Emmanuel Jal: Canciones desde la experiencia. Michael Brunton. Artículo disponible en la web:

www.menoressoldado.org
9. Para más información: Musers. UI Marsala Tita, 179 Luka. Tel/Fax: 00387 (0) 36/550752.

Musicians for World Harmony (MWH)¹⁰

MWH es una ONG creada por el artista ugandés-americano Samite Mulondo que lleva a cabo distintos proyectos musicoterapéuticos en África, con la misión de *“Permitir a los músicos de todo el mundo compartir su música para promover la paz, el entendimiento, y la armonía entre pueblos con un énfasis especial en los desplazados o en los afligidos que más podrían beneficiarse del poder curativo de la música”*. La organización *“Lleva el poder de la música a los huérfanos del Sida, a antiguos menores soldados y a aquellos que viven en campos de refugiados en regiones afectadas por los conflictos armados en el mundo. Proporcionamos instrumentos musicales y patrocinamos a músicos locales para que visiten estos campos de refugiados y orfanatos y ofrezcan tanto entretenimiento como formación a los residentes de éstas comunidades.”*

Music Therapists for Peace (MTP)¹¹

MTP es un movimiento internacional creado en el año 1988 por Edith Hillman Boxill con la misión de *“Facilitar la resolución de conflictos y relaciones armoniosas a través del uso consciente de la música”*.

La organización lleva a cabo proyectos musicoterapéuticos en varios lugares del mundo. Tras los atentados del 11/09 en NY, movilizó a musicoterapeutas para dar servicio a las personas traumatizadas.

Llevan a cabo también el proyecto llamado SAVE (*Students Against Violence Everywhere*), con la finalidad de reducir la violencia en las escuelas mediante intervenciones musicoterapéuticas. También realizan talleres de percusión llamados *Drumming Circles for Peace*¹².

En el año 2000 la organización presentó a Olara Otunnu, Representante Especial de Naciones Unidas para la cuestión de los menores y los conflictos armados, un proyecto para facilitar musicoterapia a los menores traumatizados por los conflictos armados. Actualmente el proyecto está en espera de fondos.

Shropshire Music Foundation. Teaching children peace through music¹³

Esta organización fue creada en el año 1999 por la profesora de música y compositora Liz Shropshire con la misión de *“Reparar el trauma psicosocial, avanzar en la salud emocional, desarrollar hitos académicos, promover la tolerancia étnica y la paz, y mejorar la salud de vida para los menores y adolescentes afectados por los conflictos armados del mundo con el establecimiento de actuaciones y programas musicales”*.

Desde el año 1999 la organización ha llegado a 9.500 menores que viven en contextos de violencia. En el año 2000 la organización fundó en Kosovo el proyecto *Children’s Music Initiative*, para establecer programas de educación musical y de mejora del bienestar a los menores kosovares.

El año 2004 inició el proyecto *Peace through music Northern Ireland*, reuniendo a menores traumatizados de comunidades segregadas, para participar en clases de canto, armónica y percusión en centros comunitarios en Belfast y Omagh.

En el año 2005 la fundación estableció el proyecto *Child Song Uganda* para trabajar con menores soldados y *night commuters* (viajeros nocturnos), realizando clases de canto y de flauta irlandesa (*pennywhistle*) junto con la organización *Invisible Children*.

Music in Me¹⁴

Music in Me es una organización que *“Usa el poder de la música para dar a los menores de Oriente Medio al menos esperanza para un mejor futuro, paz y felicidad. La música calma y cura, da alegría y llega al alma. Y el lenguaje de la música puede ser entendido por cada uno y es, por lo tanto, un faro perfecto para el camino hacia la paz. [...] Music in Me considera la música como un poder único con la capacidad de crear milagros: la música permite a menores vulnerables progresar hacia un futuro donde hay alguna perspectiva de reconciliación y felicidad. La música puede aliviar el dolor emocional y detener la agresividad antes de que se convierta en violencia. La música tiene el poder de unir a la gente de modo que puedan vincularse y comunicarse con otras culturas y nacionalidades. La música puede utilizarse para expresar tanto identidades culturales como regionales.”*

10. www.musiciansforworldharmony.org

11. Información de: Music therapy: healing, growth, creating a culture of peace. María Elena López Vinader, 147. Urbain, Olivier (2006); y de Wang Feng, Music therapy, war trauma, and peace: a singaporean perspective.

12. Edith Hillman Boxill & Cella Schieffelin Roberts, Drumming circles for peace, 07/03/2003, www.voices.no/discussions/discm19_01.html

13. www.shropshirefoundation.org

14. www.musicinme.net

Children from the Nimreen Children Music Centre in Yarmouk camp, Damascus. Fotografía disponible en la web de la organización

La organización lleva a cabo distintos proyectos educativos musicales con menores (enseñándoles a tocar instrumentos, a realizar conciertos, a tocar con otras personas...) en países afectados por conflictos armados, situaciones de violencia o inestabilidad política, junto con la colaboración de organizaciones y músicos locales:

- Kirkuk y campos de refugiados del norte de Irak.
- Jordania, con la colaboración del Conservatorio Nacional de Música en Amman, han impulsado una licenciatura en Musicoterapia (es la única actividad musicoterapéutica que realiza la organización).
- Líbano, proyecto musical educativo en el campo de refugiados de Rashidieh con menores palestinos.
- Jerusalén, creación de una escuela de música de enseñanza de oud, guitarra, piano, violín, darbuka y chelo.
- Siria, creación de cuatro coros con menores refugiados de Irak.

Reflexiones finales

La música puede ser un buen lenguaje para favorecer a la comunicación de experiencias vividas, difíciles de comunicar por otros medios. En contextos de violencia o de rehabilitación posbélica, distintos proyectos musicales se están llevando a cabo en comunidades afectadas por acontecimientos traumáticos.

Algunos proyectos se centran en la terapia, planteando normalmente el trabajo a largo plazo y con la colaboración del/la arte terapeuta para acompañar en el proceso; Otros proyectos utilizan la música como actividad lúdica para disfrutar, pasar un buen rato y abstraerse de la realidad por unos momentos. De todas maneras, a pesar de que los proyectos se focalicen en la terapia o en la diversión, la música se convierte en ambos casos, en el canal que permite expresar lo vivido, siendo un medio de comunicación de sentimientos, de emociones, de sensaciones, de sueños...

Las actividades artísticas permiten afrontar el pa-

sado, el presente y el futuro, poniendo los acontecimientos vividos en perspectiva. Sin necesidad de tener conocimientos previos artísticos, las personas, durante la realización de las actividades sus obras y creaciones les permiten encontrarse consigo mismas, con sus preocupaciones, con sus sueños, con sus emociones y sus traumas. Las obras se convierten en el testimonio de la interioridad del individuo y de lo que se está viviendo.

En el caso de la música cabe destacar que ésta se desarrolla en el tiempo, y que una vez ejecutada la composición, canción o improvisación... si no se graba, no se puede regresar a ella de ninguna manera. La música es efímera, aunque las sensaciones vividas durante la interpretación o audición perduren. Además, cuando las creaciones musicales se repiten, nunca son las mismas, ya que la expresión musical siempre suena de forma distinta.

Es durante el proceso de creación de la obra que el individuo puede experimentar una transformación, facilitando quizás, a la posibilidad de poner palabras a lo que expresa su creación. Pero no es siempre necesario, ya que no todas las creaciones tienen siempre traducción en palabras, ni tampoco hay siempre necesidad de contarlo todo. Además, con el simple hecho de haber realizado una creación artística (sea una representación teatral, un baile, una escultura, una canción, etc.) ya se ha entrado en un proceso de comunicación, aunque no sea verbal (corporal, gestual, plástica, visual, sonora...). De ésta manera se puede facilitar al proceso de recuperación de la persona.

Bibliografía

Libros

- **Davis, William B.**, (2000) Introducción a la musicoterapia: teoría y práctica / William B. Davis, Kate E. Gfeller, Michael H. Thaut; traducción: Melissa Mercadal-Brotons.
- **Klein, Jean Pierre**, (2006) Arteterapia, Una introducción. Barcelona, Editorial Octaedro.
- **Lederach, J. P.**, (2007) La imaginación moral. El arte y el alma de la construcción de la paz. Bilbao: Bakeaz.
- **Liebmann, Marian**, (1996) Arts approaches to conflict. United Kingdom: Jessica Kingsley Publishers Ltd. Sanfeliu, Alba, Música i Pau. Trabajo de investigación pendiente de publicación, Escola de Cultura de Pau.
- **Sutton, J. P.**, (Ed.), (2002) Music, Music Therapy and Trauma: International Perspectives. London, UK and Philadelphia, PA: Jessica Kingsley Publishers.
- **VV.AA.**, (2008) Music and conflict transformation. Harmonies and dissonances in geopolitics. Edited by Olivier Urbain. London, I. B. Tauris & Co Ltd.

Presentación oral

- Presentación de **Margaret Kartomi** "Contemporary musical change in the former conflict and tsunami-hit zone of southwest Aceh, Indonesia: A case for applied ethnomusicology", en Ljubljana, Eslovenia, en el Primer encuentro del grupo de estudio de etnomusicología aplicada, ICTM. 9-13 julio 2008.

Páginas webs (consultadas el 30 de julio de 2008)

- **Combatants for peace**, www.combatantsforpeace.org
- **International Child Art Foundation**, www.icaaf.org
- **Project Hope**, www.projecthope.ps
- **SPIRASI**, www.spirasi.ie/art/index.shtml
- **Kampot traditional music school**, www.kampot-music-school.com/basics.php
- **Creart**, www.creart.org.es
- **Peacelinks**, www.peace-links.org
- **Wang Feng, Music therapy, war trauma, and peace: a Singaporean perspective**. www.escolapau.org/img/programas/musica/music_therapy.pdf
- Bo Viktor Nylund, Jean Claude Legrand and Peter Holtsberg, The role of art in psychosocial care and protection for displaced children. FMR 6 December 1999. www.escolapau.org/img/programas/musica/the_role_of_art.pdf
- **La músicoterapia:**
 - www.solonosotras.com/archivo/32/psic-artic2-050203.htm
 - www.sierraleonesrefugeeallstars.com
 - www.refugeeallstarsfoundation.org
 - www.emmanueljal.org
 - www.menoressoldado.org
 - www.shropshirefoundation.org
 - www.musiciansforworldharmony.org
 - www.musicinme.net
- Jaap Orth, Music therapy with traumatized refugees in a clinical setting. En: www.voices.no/mainissues/mi40005000182.html
- Edith Hillman Boxill & Cella Schieffelin Roberts, Drumming circle for peace, 07/03/2003, www.voices.no/discussions/discm19_01.html
- Ellie Watts, Music Therapy in Bosnia-Herzegovina. An Introduction. February, 2004. www.voices.no/country/monthbosniaherzegovina_february2004.html

Dvd's

- **Sierra Leone's Refugee All Stars**, DVD. Banker White. Zach Niles. Andy Mitchell. Christopher Jenkins. 2002.

Cd's

- **Ceasefire**, Emmanuel Jal & Abdel Gadir Salim. 2005, Riverboat.

Alba Sanfeliu Bardia

Investigadora de la Escuela de Cultura de Paz, del programa de Música, Artes y Paz. Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. España. www.escolapau.org