

Foto: Cortesía Orquesta Filarmónica de Tabasco.

“QUIERO CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN MUSICAL DE TABASCO DESDE LA PRÁCTICA” CARLOS PENSADO MONTEJO

Raquel Alejandra Estrada Romero ¹

DOI: 10.19136/cz.a18n37.6695

La gestión, la promoción y la formación musical en Tabasco debe fortalecerse a través de proyectos integrales que emanen de profesionales y además tengan esa habilidad de gestor cultural, así es la Orquesta Filarmónica de Tabasco (ORFITAB) fundada por el músico tabasqueño Carlos Shadai Pensado Montejo.

La entrevista inicia con una reflexión sobre el origen y contexto general de la orquesta, donde el violinista enfatiza la importancia de la práctica musical colectiva como eje central de su motivación.

¹ Miembro del Padrón Estatal de Nuevos Talentos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Pasante de la Lic. en Gestión y Promoción de la Cultura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. ORCID: 0009-0006-0821-9607.

¿Cuál fue la motivación para crear la orquesta?

La motivación principal fue hacer música en conjunto. No es lo mismo interpretar como solista que hacerlo dentro de una agrupación. La música colectiva genera otra dinámica, otra energía. Personalmente, disfruto más tocar con otras personas que hacerlo solo.

A partir de sus estudios, ¿cómo influyó participar en orquestas en Xalapa, Veracruz para crear este proyecto en Tabasco?

Desde que inicié mi formación en Xalapa en 2017, tuve la oportunidad de integrarme a distintas agrupaciones. Eso me permitió entender cómo funciona una orquesta y, sobre todo, reforzó mi interés por crear un espacio similar en Tabasco. Después de un concierto que di como solista en 2019 aquí en Tabasco, surgió la inquietud de formar una agrupación más grande, donde más músicos pudieran participar y desarrollarse.

En relación con la estructura del proyecto, el músico tabasqueño plantea una visión clara orientada hacia la profesionalización, que no se limite únicamente a la agrupación orquestal, sino a sus miembros de manera individual.

¿La orquesta que objetivos persigue?

Uno de los principales objetivos es que Tabasco pueda tener una orquesta profesional. Ese es el ideal hacia el que estamos trabajando. No solo se trata de consolidar una orquesta, sino de que también funcione como un espacio de enseñanza. Que los músicos puedan desarrollarse y que haya una formación musical a partir de la práctica. El profesionalismo no es algo que se obtiene automáticamente. Es un proceso que se construye desde que uno inicia en la música.

Además, destaca el potencial del contexto local:

Creo que en Tabasco hay mucho potencial. Más que talento, hay disposición y ganas de hacer las cosas. Eso es algo que se hizo evidente desde que iniciamos el proyecto.

Modelo de gestión y sostenimiento

Uno de los aspectos centrales de la entrevista es el modelo de gestión, caracterizado por la autogestión y la autonomía.

¿La orquesta tiene algún vínculo institucional o financiamiento?

Es un proyecto que prácticamente mantenemos nosotros. Muchas veces se piensa que el apoyo es únicamente dinero, pero no necesariamente. Tener un espacio para ensayar, un lugar donde presentarte o ser invitado a eventos también es apoyo. Nos sostenemos a través de conciertos, venta de boletos, participación en festivales y también con el acompañamiento de maestros invitados. Todo eso contribuye al crecimiento del proyecto.

La conversación profundiza en los desafíos que implica mantener una orquesta independiente y la responsabilidad de mantener un proyecto de la índole cultural. Al respecto se le preguntó:

¿Qué desafíos ha enfrentado al sostener el proyecto?

Muchos. Mantener una orquesta es complejo en todos los sentidos. Uno de los desafíos es lograr que los músicos se mantengan activos y comprometidos. Hay limitaciones en cuanto a instrumentos. En muchos casos, cada quien lleva el suyo, y en secciones como percusión es más complicado por el costo y el tamaño de los instrumentos.

Además, otro desafío es que nunca tienes a toda la orquesta completa hasta el día del concierto. Eso pasa incluso en orquestas profesionales. Y debemos entender que todo genera gastos: partituras, transporte, logística. Aunque quieras hacerlo de forma gratuita, siempre hay costos. Y en cuanto al público no puedes programar cualquier obra sin considerar si lo va a entender o aceptar. Hay que construir un proceso. Yo me encargo de la logística, la búsqueda de repertorio, la gestión y, en ocasiones, la dirección.

Foto: Raquel A. Estrada Romero/ Cinzontle

Respecto a la permanencia del grupo, Pensado Montejo enfatiza la importancia de las relaciones humanas y cuestiona los modelos jerárquicos rígidos:

Más allá de la pasión, creo que la humildad es clave. La comunicación, la sinceridad y la confianza permiten que el grupo se mantenga unido. No se trata de que el director sea superior, sino de trabajar en conjunto. Si no hay colaboración, la orquesta no funciona.

¿Cómo puede resaltar el papel de la orquesta como una plataforma de promoción de la cultura y motor de aprendizaje?

Hemos estrenado obras de compositores mexicanos. Eso es algo muy valioso, porque no siempre tienen espacios para hacerlo.

Buscamos que el público no solo escuche, sino que entienda lo que está pasando.

En cuanto al impacto en lo social ¿Qué impacto puede tener una orquesta en la sociedad?

Una orquesta tiene el potencial de cambiar la forma en que las personas perciben la realidad. No se trata solo de presentar música, sino de generar procesos que impacten en la comunidad.

En relación con el público, identifica las características de los espectadores, además de cuestionar los estigmas y sesgos en torno a la música clásica.

¿Cómo describiría al público de Tabasco para la orquesta?

Es un público muy cálido. Nos ha recibido muy bien. Queremos que cualquier persona pueda asistir, sin importar su contexto. Que se sienta parte de la experiencia.

Finalmente, ¿Qué le sugieres a los niños y jóvenes que deseen ser músicos de orquesta?

Siempre recomiendo que se inicie en la música desde edades tempranas, aunque nunca es tarde para comenzar, yo empecé a los 26 años, después de haber estudiado ingeniería. Asistí a un concierto y eso cambió completamente mi perspectiva.

Para el violinista tabasqueño, haber creado y seguir en funcionamiento una orquesta independiente es un reto permanente pero también una satisfacción que lo motiva cada que va a organizar un concierto. Esta entrevista se convierte en una evidencia de que hay gestores culturales trabajando de manera independiente con el único objetivo de contribuir a una mejor oferta artística tanto para los actores como para los públicos. La Orquesta Filarmónica de Tabasco ha garantizado su permanencia gracias a su fundador que no solo posee las habilidades musicales, sino también capacidades de gestión, adaptación y construcción colectiva que han impactado en generar propuestas musicales de calidad para los tabasqueños.

Foto: Raquel A. Estrada Romero/ Cinzontle

