

Festival Internacional de Música Mexicana, un espacio enriquecedor en la educación musical de México

International Festival of Mexican Music, an enriching space in the musical education of Mexico

Festival Internacional de Música mexicana, um espaço rico em educação musical do México

Beania Salcedo Moncada

Facultad de Música, Universidad Autónoma de Nuevo León, México

beania_salcedo@hotmail.com

José María López Prado

Facultad de Música, Universidad Autónoma de Nuevo León, México

jmlopezprado@hotmail.com

Resumen

El Festival Internacional de Música Mexicana es el primero dedicado exclusivamente a la música mexicana de concierto; busca rescatar, promover y difundir la música de academia, a través de conferencias, clases magistrales, recitales y conciertos con orquesta de cámara, orquesta juvenil y orquesta filarmónica. Es un espacio que enriquece la educación musical en México y que pretende actualizar permanentemente acerca de los compositores e intérpretes mexicanos. Los objetivos primordiales de este proyecto de investigación-acción son: mejorar el aprendizaje de la música mexicana en los alumnos aspirantes de las diferentes licenciaturas que ofrece la Facultad de Música, promover la creación de autores e intérpretes a través de exposiciones artísticas, evaluar los cambios en el proceso de aprendizaje potenciando una enseñanza más ágil y activa, utilizar el conocimiento de los elementos musicales y artísticos en el análisis de producciones artísticas propias y ajenas, y hacer partícipe al público en general del escaparate cultural que este festival ofrece.

Mediante el diseño de la investigación-acción se efectuó un estudio descriptivo con el fin de estudiar las diferentes estructuras musicales, los autores y el contexto histórico de sus obras dentro del marco del Festival Internacional de Música Mexicana.

Los resultados mostraron que el Festival tuvo un impacto directo en el enriquecimiento académico de los estudiantes de las diferentes licenciaturas en música, quienes pudieron abordar repertorio nuevo, ser supervisados por especialistas dentro de las clases magistrales ofrecidas, participar activamente en los conciertos, recitales y conferencias, además de acercarse a los solistas provenientes del interior del país. Los alumnos del área de composición expusieron su obra artística en una sala de conciertos adecuada y compartieron sus creaciones artísticas con el público en general. Los especialistas participantes opinaron que este tipo de festivales promueve y fortalece el crecimiento musical de país, brindando oportunidades a intérpretes y compositores nacionales de música culta. Fue el primer encuentro exclusivo para música de academia que involucra diferentes géneros y contextos históricos. Por último, el público no especialista concluyó que la música mexicana ayuda a crear lazos de identidad incluyentes.

Palabras clave: educación musical, identidad nacional, festival internacional, música mexicana.

Abstract

The International Festival of Mexican Music is the first dedicated exclusively to Mexican concert music; Seeks to rescue, promote and spread the music of academy, through lectures, master classes, recitals and concerts with chamber orchestra, youth orchestra and philharmonic orchestra. It is a space that enriches the musical education in Mexico and that intends to update permanently on the Mexican composers and interpreters. The main objectives of this action research project are: to improve the learning of Mexican music in the aspiring students of the different degrees offered by the Faculty of Music, to promote the creation of authors and interpreters through artistic exhibitions, to evaluate the changes In the process of learning, promoting a more agile and active teaching, using the knowledge

of musical and artistic elements in the analysis of own and other artistic productions, and making the general public participate in the cultural showcase that this festival offers. Through the action research design, a descriptive study was carried out in order to study the different musical structures, the authors and the historical context of their works within the framework of the International Festival of Mexican Music. The results showed that the Festival had a direct impact on the academic enrichment of the students of the different music majors, who were able to approach new repertoire, be supervised by specialists within the lectures offered, and actively participate in concerts, recitals and conferences, In addition to approaching the soloists coming from the interior of the country. The students in the composition area exhibited their artistic work in a suitable concert hall and shared their artistic creations with the general public. Participating specialists said that this type of festival promotes and strengthens the country's musical growth, providing opportunities for national artists and music composers. It was the first exclusive meeting for academy music involving different genres and historical contexts. Finally, the non-specialist audience concluded that Mexican music helps to create inclusive ties of identity.

Key words: Musical education, national identity, international festival, Mexican music.

Resumo

O Festival Internacional de Música mexicana é a primeira dedicada ao concerto de música mexicana; busca resgatar, promover e divulgar a academia de música através de palestras, master classes, recitais e concertos com orquestra de câmara, orquestra filarmônica e orquestra de jovens. É um espaço que enriquece a educação musical no México e pretende atualizar constantemente sobre compositores mexicanos e artistas. Os principais objetivos desta ação projeto de pesquisa são: para melhorar a aprendizagem da música mexicana estudantes de diferentes cursos de graduação oferecidos pela Escola de Música aspirantes, promover a criação de autores e artistas através de exposições de arte, avaliar as mudanças no reforço da aprendizagem o processo de aprendizagem mais ágil e ativo, usando o conhecimento de elementos musicais e artísticas na análise das produções artísticas

próprias e de outros, e para envolver o público em geral na vitrine cultural que este festival oferece. A través da concepção de pesquisa-ação de um estudo descritivo foi realizado a fim de estudar as diferentes estruturas musicais, os autores eo contexto histórico do seu trabalho no âmbito do Festival Internacional de Música mexicana.

Os resultados mostraram que o Festival teve um impacto direto sobre enriquecimento acadêmico de estudantes de diferentes cursos de graduação em música que foram capazes de lidar com novo repertório, ser supervisionado por especialistas dentro das master classes oferecidos, participar ativamente de concertos, recitais e palestras além de abordar os solistas do interior. área composição estudantes apresentaram o seu trabalho artístico em uma sala de concertos adequada e partilharam as suas criações artísticas ao público. Participantes peritos entendem que tais festivais promove o crescimento musical e fortalece o país, oferecendo oportunidades para os intérpretes e compositores nacionais de música clássica. Foi o primeiro ponto de encontro exclusivo para academia de música, envolvendo diferentes gêneros e contextos históricos. Finalmente, o público não especialista concluiu que a música mexicana ajuda a criar laços de identidade inclusive.

Palavras-chave: educação musical, a identidade nacional, festival internacional de música mexicana.

Fecha recepción: Febrero 2017

Fecha aceptación: Junio 2017

Introducción

En general, la música emociona, tranquiliza y equilibra, alivia la agresividad y calma las tensiones. La música es capaz de penetrar en los corazones, tocar el alma y provocar cambios en las personas, de tal manera que sean más espontáneas, naturales y expresivas; además, mejora las relaciones al fortalecer los lazos afectivos. Al respecto, Schopenhauer afirmó: “El hecho de que la música no sea como las demás artes —una representación de las ideas o grados de objetivación de voluntad—, sino una representación directa de esta misma

facultad, explica el rápido influjo que ejerce sobre los sentimientos, las pasiones y la emoción del auditorio, exaltándolos o modificándolos” (Ardid, 1994, p. 37).

La música es una expresión artística y universal que ha formado parte del ser humano desde sus primeras etapas evolutivas emocionales. Nos acompaña desde la gestación al ser el oído el primero de los sentidos en desarrollarse a través de la percepción de la voz, el latido del corazón y la respiración de la madre.

“Tenemos más disposiciones musicales de las que imaginamos. Toda persona es musical. El mundo es musical por naturaleza. La música es un lenguaje con componentes universales que atraviesan todas las fronteras: edad, sexo, raza, religión y nacionalidad” (G. Campbell, 1998, p. 21).

En las civilizaciones más antiguas la música siempre formó parte esencial de la educación del hombre como una actividad que genera bienestar.

El objetivo prioritario de la educación musical es despertar y desarrollar todas las facultades del hombre. “La música tiene el poder de producir un determinado efecto en el carácter moral del alma, y si tiene el poder de hacer esto, es evidente que los jóvenes deben ser orientados a la música y ser educados en ella” (Aristóteles, 384 a. C.- 322 a. C.).

La filosofía de Aristóteles se caracteriza por ser un movimiento filosófico y científico basado en la experimentación; inventa el empirismo, pues considera que todas las filosofías y las ciencias tienen que partir de la experiencia, es decir, de todas las sensaciones que nos ofrece el mundo de la percepción y el conocimiento sensible.

La educación artística en México, al igual que en el resto de los países latinoamericanos, es un campo relativamente nuevo que se encuentra en proceso de construcción. De ahí que en el ámbito de la ciencia y la investigación se estén gestando trabajos inter y transdisciplinarios que conciben el arte y la música como parte de la formación integral del ser humano, ya que favorecen la socialización, el aprendizaje y la creatividad.

Al ser nuestro país rico en diversidad cultural no podemos dejar de mencionar que la música es inherente a nuestra forma de vida, está presente tanto en los rituales urbanos

como indígenas. Y si la música se lleva a todos los foros y espacios posibles, ¿por qué no también la educación musical?

La importancia del folklore como parte de la identidad social

Es indudable que la música está estrechamente relacionada con la sociedad; cada cultura ha tenido siempre su propia música caracterizada por un estilo y forma particulares relacionados con los grupos sociales. El contexto social decide a su vez su propio arte al partir de su esencia.

Existen cuatro procesos en los que la estructura social influye en el gusto musical (Hargreaves, 1986, p.32):

1. Las preferencias musicales se definen a partir de una serie de variables como la televisión, las lecturas, o el deporte.
2. El gusto musical se establece dependiendo del prestigio de la persona que lo transmite y de las características de quien lo percibe, como son la educación, la personalidad y las aptitudes musicales.
3. Las clases sociales se asocian con un determinado tipo de música.
4. La expresividad se relaciona con las artes y se refleja en las conductas espontáneas, creativas e individuales que integran a nivel interno el sistema social.

La audición musical produce un grado de placer que varía en función de las condiciones sociales que rodean al oyente; escuchar produce cambios en el estado de ánimo y, por tanto, afecta la conducta, provocando cambios en las elecciones musicales posteriores.

La música es cultura popular y constituye la base del folklore musical; la persona recibe de su entorno las costumbres y la realidad de su gente, aquellos aspectos característicos del medio que le rodea y de la música propia de su zona, la cual se inserta en los hábitos de vida, códigos de conducta y conocimientos. La música se crea en un tiempo y lugar

concretos y determinados. La época que el hombre vive y su historia dan como fruto una etnia y una manera particular de expresar los sentimientos.

“Suma humana con tierra que la sustenta y la nutre, medios que la limitan, técnicas que la desarrollan y la amanan...Todo esto es la música folklórica. Como una flor y su fruto, la música popular es historia, geografía, etnografía, sociología, dinámica e individualización. Pero guarda aún su secreto que sólo da a quien la canta: gracia, fragancia del sentir y hacer sentir a otro, la invisible línea de comunicación humana” (Hidalgo, 1974, p.14).

La música popular la hace el pueblo llano con materiales propios o prestados de las técnicas musicales más cultivadas, para satisfacer sus necesidades estéticas y éticas. La crea y/o interpreta cuando cuida el rebaño o cultiva la tierra.

Es música para fiestas, para conmemorar el amor, la danza, la muerte, dormir a los niños, las bodas, la primavera y para todas las ocasiones importantes en la vida del hombre. Se trata de una forma de expresión colectiva y anónima, que el pueblo transforma y enriquece, dándole ese toque personal que caracteriza a la población.

“El folklore representa la alegría y la belleza del arte que penetra en el corazón y el alma de los habitantes y tiene un campo extenso de expresión” (Larrea, 1958, p. 212).

Los elementos básicos que estudian los investigadores y estudiosos del folklore musical son: por un lado, los sistemas melódicos y rítmicos, las estructuras esquemáticas, las formas primitivas de la polifonía, las modalidades de ejecución, la variabilidad de dichas músicas y la comparación de melodías; por otro lado, la organología primitiva, la relación de elementos musicales con los de carácter histórico, demográfico, sociológico, los textos de las canciones y los utensilios usados en su interpretación (Sciacca, 1965, p. 9).

Varagnac (1938), citado por Bargalló (1983), asegura que no existe ningún arte ni ciencia que no posea algún resquicio o acercamiento folklórico, mientras que Brailoiu en su libro *La etnomusicología. Estudio interno* afirma que “no se ha descubierto en ningún rincón del orbe una sociedad que, por primitiva que sea, ignore el hecho musical” (Bargalló, 1983,

p.14).

La música en México a través de la historia

A lo largo de la historia de México ha surgido música diversa con carácter y vigor propios, es decir, la tradición musical mexicana. “La cultura antigua de México debe sernos familiar, en otras palabras, debe ser un factor que integre orgánicamente nuestra cultura. El pasado, ya se sabe, está tan vivo como el presente cuando éste es su consecuencia natural” (Chávez, 1930, p.4).

La riqueza musical en México se puede subdividir en etapas, en primer lugar está la cultura aborígen, una de las más importantes por su originalidad y fuerza; esta música era no solamente una expresión individual y del espíritu entre los antiguos mexicanos, sino también parte del estado, donde existían instituciones musicales docentes y la enseñanza musical en las escuelas religiosas y guerreras formaba parte de la educación especial. Las festividades políticas, sociales y religiosas, así como las celebraciones públicas siempre tenían una base musical.

Actualmente se conoce parte de ella gracias a algunas crónicas de los conquistadores, las relaciones de algunos indios ilustres y las obras sobre historia general de México reconocidas como fidedignas. En muchas regiones del país, algunos indígenas contemporáneos todavía la practican de acuerdo a sus más antiguas tradiciones, y además algunos museos conservan instrumentos originales.

La segunda etapa comprende desde la conquista hasta la revolución de 1910, muy rica en géneros, de los cuales unos provienen del campo y otros de la ciudad. Chávez (1930, p. 7) hace la siguiente clasificación:

Música mestiza del campo:

- Son
- Corrido
- Canción
- Danza religiosa y profana
- Pastorela

Música mestiza de ciudad:

- Música profesionalista de los compositores
- Música de concierto
- Música de salón
- Música de baile

Una tercera etapa comenzó cuando Manuel M. Ponce inició en 1911-1912 el movimiento de atención hacia la canción mexicana y algunos bailes regionales, como el jarabe. Este movimiento generó un interés muy grande sin duda por la convicción de su iniciador y el incontenible impulso nacionalista que entonces despertaba como resultado de la revolución de 1910 (Chávez, 1930, p. 7).

“Ningún esfuerzo de los músicos mexicanos sería más loable en los actuales momentos, que aquel que atendiese a unificar el estilo en nuestra música; un estilo propio, reflejo del alma nacional y encaminado hacia una artística y definitiva realización” (J. Rolón, 1930, p. 14).

Jesús. C. Romero (1942) hace una clara referencia a estas importantes etapas:

I. Durante la época colonial, la independentista y hasta la reforma, las novedades musicales fueron traídas por extranjeros visitantes; los mexicanos se conformaron con ser simples imitadores carentes de discernimiento.

2. A partir del restablecimiento de la república, la innovación musical fue patrocinada por los propios mexicanos, quienes permanecieron totalmente europeizados.
3. El estilo italiano prevaleció en México hasta la reforma; al restablecerse la república, el italianismo, sin ser derrotado, fue permitiendo la implantación de las escuelas francesas y alemana, ambas de gran prestigio en la primera década de este siglo.
4. El modernismo musical fue iniciado en México por la falange joven después del triunfo de la revolución.
5. El nacionalismo musical, iniciado en 1910, era considerado oficial hasta 1930. Esta tendencia fue también hija de la falange de músicos jóvenes en México.

Por último, a fines del siglo XX, la composición en México fue más cosmopolita, originando una gran variedad de géneros, lenguajes, estilos y estéticas, y aportando desde nuestro país “música nueva”. A partir de 1960 se crearon laboratorios de música electrónica. La música en México sigue avanzando como parte de su identidad nacional.

Festival Internacional de Música Mexicana

El Festival Internacional de Música Mexicana fue un proyecto de investigación aprobado por PRODEP como resultado de la convocatoria de nuevo PTC, otorgado a la doctora Beania Salcedo Moncada. A este magno evento se sumaron los apoyos de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León, CONARTE, la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila y la Coordinación de Música y Ópera de Bellas Artes. Es el primer festival dedicado exclusivamente a la música mexicana de concierto, con el objetivo de rescatar, enriquecer y promover una formación actualizada sobre compositores mexicanos, e impulsar la creación de grupos instrumentales y corales dentro y fuera del país. Asimismo, es una propuesta necesaria para el enriquecimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León porque a través de las clases magistrales, las conferencias, la participación activa en los recitales y conciertos con orquesta podrán conocer y fortalecer el área del estudio de la música culta

en nuestro país.

El Festival Internacional de Música Mexicana en su primera edición consistió en total de 28 eventos, entre los cuales hubo 5 conferencias, 3 clases magistrales, 15 recitales y 5 conciertos con orquesta. La infraestructura fue la siguiente: Auditorio Silvestre Revueltas y Sala de corales dentro de la Facultad de Música, Teatro Universitario, Centro de las Artes, Aula Magna del Colegio Civil, y la gran sala del Teatro de la Ciudad.

En los eventos participaron estudiantes, profesores y cinco especialistas foráneos que impartieron clases magistrales y conciertos. Las actividades se realizaron del 10 al 14 de marzo de 2016.

Metodología

Para este estudio se utilizó la investigación-acción, considerada “un instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o educativa, proporciona autonomía y da poder a quienes lo realizan” (Latorre, 2013, p. 23).

También se utiliza el enfoque práctico, donde “los resultados y percepciones ganados desde la investigación no sólo tienen importancia teórica para el avance del conocimiento en el campo social, sino que ante todo conducen a mejoras prácticas durante y después del proceso de investigación” (Latorre, 2013, p. 25).

Los estudiantes de la Facultad de Música, específicamente de la Licenciatura en Música con acentuación en composición, instrumentista y educación musical participaron en el evento junto con el técnico medio, 18 profesores, 5 especialistas foráneos y dos investigadores.

La recogida de datos consistió en la observación de la calidad del curso mediante asistencia a las clases magistrales, conferencias, recitales y conciertos con orquesta, que fueron grabados en video. Además, se entrevistó a las personas implicadas en la realización de los eventos sobre sus puntos de vista con ayuda de un cuestionario de 5 preguntas cerradas y, finalmente, se analizaron los materiales de audio y video, las fotografías y los registros por escrito.

Entendemos por técnicas de observación los procedimientos con los que el investigador presencia directamente el fenómeno en estudio. La observación permite al investigador manifestar su versión, además de tomar en cuenta las versiones de otras personas y de las contenidas en los documentos. La observación no sólo es una actividad fundamental vinculada a la investigación-acción, sino una de las técnicas básicas de recogida de información y técnica clave en la metodología cualitativa (Latorre, 2013, p. 56).

Resultados y discusión

El Festival Internacional de Música Mexicana es un proyecto de investigación y un espacio concebido para rescatar, promover, difundir y conocer la obra de compositores e intérpretes mexicanos mediante conferencias, recitales, clases magistrales y conciertos con orquesta para fortalecer el conocimiento de los estudiantes de la Facultad de Música en los niveles técnico y de licenciatura con acentuaciones en composición, instrumentista y educación musical. El primer Festival Internacional de Música Mexicana se llevó a cabo del 10 al 14 de marzo de 2016 en las instalaciones de la Facultad de Música, del Teatro Universitario, el Aula Magna del Centro de las Artes y el Teatro de la Ciudad, con acceso gratuito para profesores, alumnos y público en general. El festival tuvo una duración de cinco días y ofreció 28 eventos, los cuales se describen a continuación:

Iniciamos el jueves 10 de marzo en las instalaciones de la Facultad de Música con la conferencia del maestro Guillermo Villarreal sobre “La influencia de los alumnos de la Escuela Superior de Música Sagrada de Morelia en Nuevo León”, un tema de gran impacto entre los estudiantes ya que conocieron las bases de la enseñanza musical en Monterrey y los grandes maestros que la iniciaron.

Posteriormente, tuvimos el placer de escuchar el Ensemble de Flautas bajo la dirección del maestro Jesús Arreola, con temas de corte nacionalista a través de melodías populares; nuevamente la respuesta por parte del público fue muy buena.

Asimismo, contamos con la clase Magistral del violonchelista Ignacio Mariscal, quien cuenta con una gran trayectoria internacional, como concertista de Bellas Artes y

catedrático de la Facultad de Música de la UNAM. En total asistieron 33 alumnos, quienes enriquecieron sus conocimientos con dicha cátedra.

También tuvimos la oportunidad de escuchar al TEEM, un grupo regional de inclusión musical donde los participantes mostraron gran entusiasmo que contagió al público. Dicho evento tuvo lugar en la explanada de la Facultad de Música, así que el público no dejó de aumentar en todo momento.

En el Centro de las Artes, en punto de las cuatro de la tarde, escuchamos el recital de la maestra Adriana Rodríguez con la obra para piano del talentoso compositor neoleonés Arturo Rodríguez, quien sorprendentemente y para agrado del público hizo su aparición en el escenario para cerrar el recital con su famosa obra *Mosaico Mexicano* en versión para piano a cuatro manos.

En este mismo recinto quedamos cautivados con el recital de guitarra a cargo del maestro José Luis Escobedo, quien interpretó con gran excelencia obras de los autores Julio Cesar Oliva y Manuel M. Ponce; la guitarra forma parte esencial de la música mexicana al ser uno de los instrumentos de mayor tradición en nuestro país y con el que muchas personas se sienten cercanas.

Por la noche hicimos oficial la gran inauguración del Festival Internacional de Música Mexicana en el Teatro de la Ciudad, donde tuvimos el privilegio de contar con la presencia del gran pianista mexicano Héctor Rojas, concertista de Bellas Artes y catedrático del Conservatorio Nacional de Música. Él es el único pianista que ha grabado íntegramente la monumental obra de Manuel M. Ponce; escuchamos el concierto para piano y orquesta y la balada mexicana en versión orquestal de este gran autor representante del nacionalismo mexicano. En este gran acontecimiento, la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, bajo la dirección del maestro Natanaél Espinoza, hizo su primera aparición en la ciudad de Monterrey, que inició con el Danzón No. 2 de Arturo Márquez y finalizó con *Mosaico Mexicano* de Arturo Rodríguez, dirigida personalmente por este gran compositor. El público mostró gran entusiasmo en todo momento y el teatro estuvo lleno.

El viernes 11 de marzo inició el segundo día del festival con la conferencia del maestro Boris Chalakov sobre “La problemática del uso de la música mexicana de concierto en la

clase de solfeo”. Los estudiantes se motivan especialmente cuando analizan obras con las que se sienten emparentados debido a su contenido musical.

Al medio día tuvo lugar la clase magistral del pianista Héctor Rojas, quien compartió sus conocimientos con los alumnos de técnico y de licenciatura en piano.

Un aspecto muy importante dentro de la herencia cultural de México son los instrumentos y la música prehispánica, es decir, la música previa a la llegada de los españoles. Dentro del marco del festival tuvimos la oportunidad de conocer más sobre estos instrumentos con la conferencia de la maestra Mirna Marroquín, quien explicó los tipos de instrumentos que aún se conservan, tales como ideófonos, membranófonos y aerófonos, concluyendo con una demostración de los mismos con la intervención de los alumnos de percusiones del maestro Noel Savón. El escenario fue el mural “Espejos Comunicantes”, del maestro Guillermo Ceniceros del Teatro Universitario. Al término de esta magnífica presentación, los alumnos de la maestra Delia de la Torre ofrecieron un emotivo recital de piano en la sala del Teatro Universitario con obras de Manuel M. Ponce, Mario Ruiz Armengol y Luis G. Jordá.

Nuevamente, el gran Teatro de la Ciudad fue sede para el concierto de gala con el estreno mundial del concierto para violonchelo y orquesta del compositor Leonardo Coral acompañado de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila y con la presencia del compositor y director de orquesta Arturo Rodríguez, que en esta ocasión dirigió su obra *Maximiliano y Carlota*. Se complementó el programa con Sones de Mariachi de Blas Galindo, para cerrar con broche de oro con el Huapango de José Pablo Moncayo, obra que hizo vibrar al público una vez más.

El festival es un espacio que busca promover nuevas obras de autores mexicanos, tal es el caso del Concierto para Violonchelo del maestro Coral, quien comentó que esta obra fue creada en el año 2005, pero que fue estrenada hasta el 2016 dentro del marco de este festival, lo que demuestra que lamentablemente no siempre es posible hacer la difusión adecuada de estas nuevas creaciones. La Orquesta del Desierto de Coahuila bajo la dirección del maestro Natanaél Espinoza hace una gran labor al impulsar estas nuevas propuestas.

Después de disfrutar nuevamente un gran concierto con una excelente orquesta, el sábado 12 de marzo iniciamos el día con una charla acerca de la obra de Arturo Rodríguez, compositor, orquestador, director de orquesta y pianista. Nacido en la ciudad de Guadalupe Nuevo León, el maestro Rodríguez se ha enfocado en el arte de la composición orquestal escribiendo música por encargo para orquestas e instituciones alrededor del mundo y componiendo y dirigiendo música para proyectos de cine, televisión y multimedia. Esta charla resultó muy beneficiosa, en especial para los alumnos de composición porque pudieron conocer una perspectiva más amplia en el campo laboral.

Al medio día pudimos gozar de un gran concierto a cargo del cuarteto Aires Gitanos, con el mural “Espejos Comunicantes”, nuevamente a la luz del día, en esta ocasión con un programa dedicado a la música popular de gran tradición, con arreglos para cuarteto de cuerdas del maestro Manuel Zogbi, Álvaro Bitrán y Chistopher Castillo. Los miembros de este cuarteto son integrantes de la Orquesta Filarmónica del Desierto. Los espectadores quedaron cautivados con temas como: *Mi ciudad*, *Estrellita* y *La Bikina*, entre otros.

Por la tarde disfrutamos tres maravillosos recitales en el Teatro Universitario. El dúo Korima a cargo de los maestros Elda Nelly Treviño en el piano y Job Salazar en el violín ofreció un estupendo programa titulado “A mis amigos”, en el que escuchamos obras de Manuel M. Ponce, Mario Ruíz Armengol, José Pablo Moncayo, Sivestre Revueltas, entre otros.

Más tarde ese mismo día tuvimos el privilegio de escuchar al maestro Ignacio Mariscal ahora como recitalista con obras de violonchelo solo de Samuel Maynez, Leonardo Coral, Leticia Cúen, Leticia Armijo y Gerardo Arcos, cerrando con una Suite Latina para dos chelos con la participación del maestro José María López Prado. Algunas de estas obras fueron dedicadas especialmente al maestro, siendo el festival nuevamente un marco de transmisión de obras actuales y poco difundidas.

Para cerrar esta gala musical, a las ocho de la noche, el maestro Héctor Rojas ofreció una asombrosa interpretación de los estudios de concierto de Manuel M. Ponce en un recital dedicado íntegramente a este compositor. El maestro Rojas cuenta con una producción de 7

discos de la monumental obra para piano de Manuel M. Ponce, fue discípulo del gran pianista Carlos Vázquez, heredero universal de la obra de Ponce, los estudios de concierto contienen los atributos necesarios para estar a la altura técnica y musical de Chopin, Liszt, Rachmaninoff, Scriabin o Debussy.

El domingo 13 de marzo la sede fue el Centro de las Artes. Comenzamos la jornada musical con el recital de alumnos de la doctora Antonina Dragan, quienes se mostraron entusiasmados porque además de disponer de un hermoso escenario pudieron compartir su trabajo con un público muy caluroso. Entre los autores que pudimos escuchar se encontraban: Manuel M. Ponce, Mario Ruíz Armengol, Ricardo Castro, Luis G. Jordá y Manuel de Elías.

Uno de los grandes propósitos de un festival como este es difundir nuevas obras y brindar la oportunidad a compositores jóvenes de interpretar sus creaciones en un escenario adecuado, con un público deseoso de conocer nuevos valores. Por ese motivo se hizo un programa especial para los alumnos de composición de la Facultad de Música de la UANL. Dentro de él escuchamos las obras de tres talentosos compositores, iniciando con “Pieza para guitarra y bailarina sobre animales místicos”, del compositor y guitarrista Didier Eli F. Reyna y la bailarina Alicia Leal, “Prypiat” de Alejandro Vera con la participación del cuarteto cromo y “TreSonseis Sitlatlachtli”, trío para Flauta, Violonchelo y Piano de Jorge Blanco Montaña.

A las cinco de la tarde de ese día escuchamos el concierto del Quinteto Prana, integrado por los maestros Graciela González, Pedro Rivera, Roberto Flores, Oscar Serna y Marco Malagia. Es una agrupación poco habitual porque solamente toca instrumentos de aliento, lo que proporciona una riqueza tímbrica muy cautivadora. Interpretaron obras de Mario Lavista, Homero Salazar, Silvestre Revueltas y José Pablo Moncayo.

El maestro José Enrique Guzman ofreció un majestuoso concierto titulado “Hojas de álbum” con obras del porfiriato para arpa sola., con los temas “Sobre las olas” de Juventino Rosas, “Intermezzo” de Manuel M. Ponce, “Vals Poético” de Felipe Villanueva, “Adiós” de Alfredo Carrasco, “El canto de la huilota” de Aniceto Ortega, entre otras.

Para coronar este domingo musical, disfrutamos la participación del maestro Luis Humberto Ramos, originario de Fresnillo Zacatecas, egresado del Conservatorio Nacional

de Música y de la Academia de Música de Viena, clarinetista con un sólida trayectoria en el medio artístico mexicano, cuenta con una amplia discografía y grandes autores le han dedicado sus obras. Presentó el concierto “Bosquejos sobre un duelo de cañas” para clarinete y orquesta de cuerdas, acompañado por la excelente Orquesta de Cámara de la Facultad de Música, bajo la dirección del maestro Claudio Tarris. El público quedó embriagado con el sonido de este gran solista, quién además brindó una clase magistral en la Facultad de Música, abierta a todos los alumnos de clarinete.

Para finalizar nuestro primer Festival Internacional de Música Mexicana, el lunes 14 de marzo iniciamos el día con la conferencia “Miguel Lerdo de Tejada” a cargo del maestro Gerardo Monjarás, invitado de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila. Fue una plática muy enriquecedora, donde se expuso que este compositor, con el apoyo de Porfirio Díaz, creó una “Orquesta Típica Mexicana” para representar a México en la “Exposición Panamericana de Búfalo” en Nueva York y así dar a conocer el acervo musical popular mexicano.

Posteriormente, bajo la dirección de este mismo maestro, se presentó la Orquesta Típica de la Escuela Superior de Música de la UA de C. ofreciendo una gran diversidad de producciones de música tradicional mexicana, con obras que datan desde 1933 hasta nuestros días, algunas con arreglos del maestro. Los estudiantes se mostraron muy identificados con los participantes y el resultado fue alentador.

Por la tarde en la sede del Aula Magna tuvimos oportunidad de disfrutar el concierto del Ensamble Pianístico Regiomontano, con los maestros Rocío Molina y Adolfo Nava, quienes ofrecieron un programa de música de autores contemporáneos y locales para piano a cuatro manos y piano preparado, lo cual es poco común en nuestras salas de concierto. El programa incluía obras de los compositores Federico Ibarra, Raúl González Guzmán, José Hernández Gama, Ricardo Martínez, José Enrique Guzmán y Daniel Flores.

A las seis de la tarde y continuando con esta fiesta mexicana, recibimos a la maestra Lourdes Rivera, acompañada de la orquesta Arte Joven y bajo la dirección del maestro Esteban Hernández, quienes ofrecieron una extensa gala de melodías mexicanas. El público quedó seducido por la maravillosa voz, dentro del programa se ofrecieron canciones de

gran tradición como “Sobre las olas”, “La paloma”, ”Morir por tu amor”, “Júrame”, “La norteña”, entre muchas otras.

Por último y para concluir esta primera edición del Festival Internacional de Música Mexicana pudimos deleitarnos con la presencia del maestro Manuel Ramos, gran violinista perteneciente a concertistas de Bellas Artes, con una amplia trayectoria como solista internacional, quien interpretó concierto para violín y orquesta de Manuel M. Ponce, acompañado nuevamente de la Orquesta de Cámara de la Facultad de Música, bajo la dirección del maestro Claudio Tarris. El Aula Magna registró lleno absoluto y muchos espectadores preguntaron cuándo se va a celebrar la segunda edición del festival.

El cuestionario con “preguntas de estimación que tienen la finalidad de clasificar las respuestas de acuerdo a su grado de intensidad, introducir el elemento de medida, y en general evaluar opiniones o actitudes” (García-Córdoba, 2012, p. 76) fue proporcionado a las personas asistentes al menos a alguno de los eventos celebrados. Después de tomar una muestra de 100 cuestionarios y de concluir la codificación se efectuaron gráficas para representar visualmente los datos mediante gráficas. Los resultados fueron los siguientes:

Gráfica 1. Correspondiente a la primera pregunta del cuestionario aplicado para esta investigación.

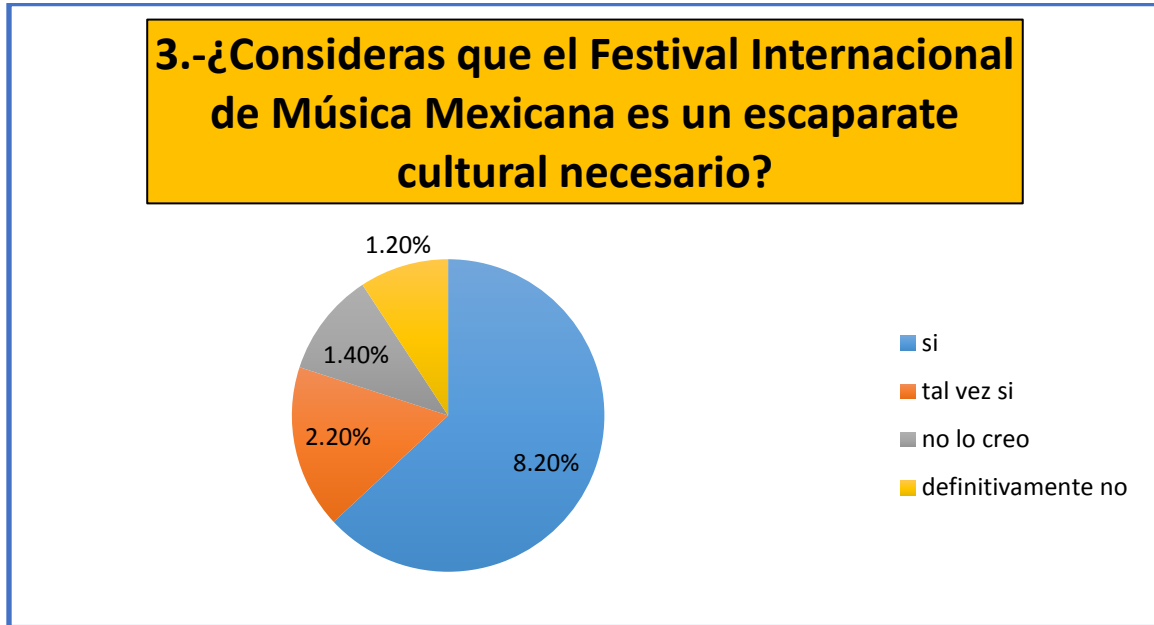
Fuente: elaboración propia.

Gráfica 2. Correspondiente a la segunda pregunta del cuestionario aplicado para esta investigación.

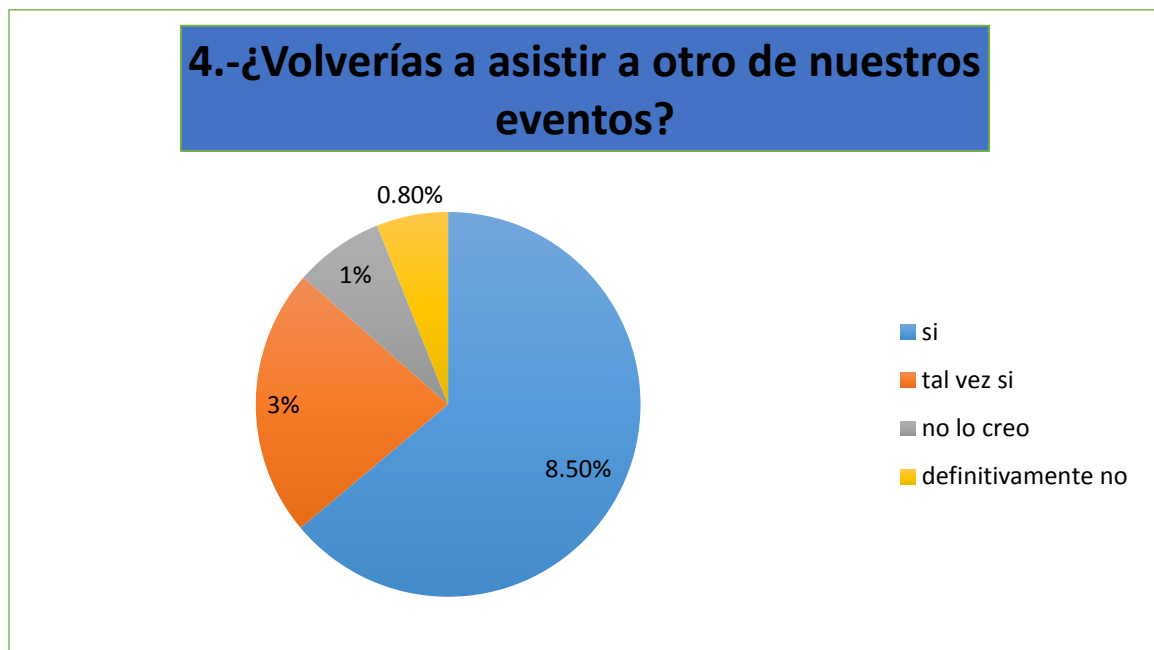
Fuente: elaboración propia.

Gráfica 3.Correspondiente a la tercera pregunta del cuestionario aplicado para esta investigación.

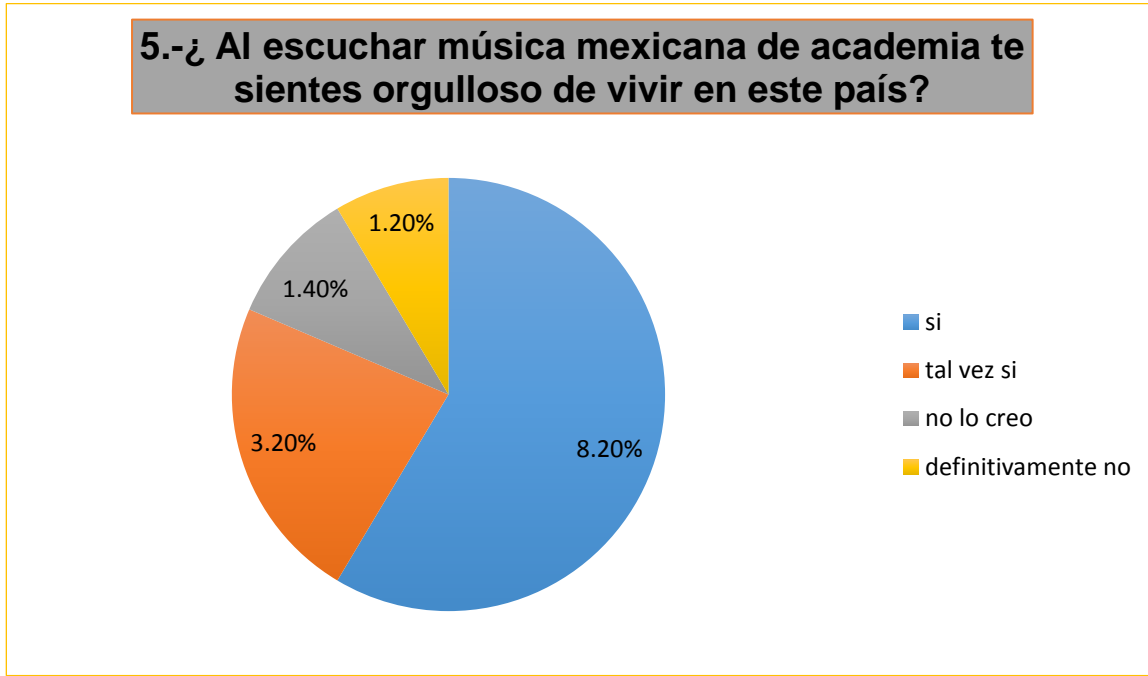
Fuente: elaboración propia.

Gráfica 4.Correspondiente a la cuarta pregunta del cuestionario aplicado para esta investigación.

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 5.Correspondiente a la quinta pregunta del cuestionario aplicado para esta investigación.

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

Tuvimos la fortuna de contar con 28 eventos en un lapso de cinco días, la participación de los maestros, alumnos e invitados foráneos fue muy motivante y enriquecedora para nuestra comunidad, los estudiantes pudieron abordar material de música mexicana que no conocían y trabajarlo con los especialistas que impartieron las clases magistrales de piano, violonchelo y clarinete. A través de las conferencias pudieron conocer la historia musical del país y de Nuevo León, observaron las réplicas de los instrumentos prehispánicos con la demostración de sonidos, pudieron abordar material de música para orquesta y analizarlo con ayuda de grabaciones y explicaciones, y participaron en algunos recitales como intérpretes en diferentes salas de concierto.

El profesorado de la Facultad de Música participó con recitales e impartición de conferencias, los alumnos del área de composición mostraron su reciente exposición

invitando al público en general a asistir a estrenos mundiales. Interpretaron sus obras en salas adecuadas de conciertos, donde además tuvo lugar un evento multidisciplinario con danza contemporánea. Entre los objetivos logrados se encuentran los cambios en el proceso de aprendizaje para potenciar una enseñanza más ágil y activa mediante el conocimiento de los elementos musicales y artísticos en el análisis de producciones artísticas propias y ajenas.

El público asistente en los conciertos y recitales llegó a la conclusión de que la música mexicana es un lazo de identidad entre todos los mexicanos, ya que nos permite conocer o recordar nuestras raíces. El festival también nos permitió compartir nuestra riqueza musical con profesionales provenientes del resto del mundo. Sin duda, el lenguaje musical nos une a todos.

El Festival Internacional de Música Mexicana pretende ser una plataforma para los nuevos talentos a nivel nacional y una extensión de la memoria de los artistas consagrados. Se trata del primer evento de este tipo que se realiza en nuestro país.

Después de dos años consecutivos, la respuesta de los estudiantes y del público en general ha sido muy positiva. Para esta investigación solamente se incluyeron los resultados del primer Festival Internacional de Música Mexicana, que tuvo lugar del 10 al 14 de marzo de 2016.

Bibliografía

Ardid, C. (1994). *La música como medio curativo de las enfermedades nerviosas*. Bilbao: Colección histórica.

Aristóteles. (1981). *La política*, Libro VIII. Edición García Gual y Pérez García.. Madrid: Nacional

Aristóteles. (2003). *Ética nicomáquea*. México: Tomo, S.A. de C.V.

Bal J., Chávez, C. Galindo, B., Halffter, R (1949). *Nuestra Música*. México: Ediciones Mexicanas de Música A.C

Baqueiro, G, Castañeda, D. , Chávez, C, Hernández, E., Pomar,J., Rolón, J (1942) “*Música” Revista Mexicana*”, S.A: Editora de Música, Revista Mexicana

Campell, D. (2000). *El efecto Mozart para niños*. Barcelona: Urano.

Crivillé, I y Bargalló, J. (1983). *Historia de la música española*. Madrid: Alianza.

García Córdoba, F.(2012) *El cuestionario*. México: Limusa

Hargreaves, D.J. (1986). *Música y desarrollo psicológico*. Barcelona: Graó.

Hart, A. y Mantell, P. (1994). *Música para niños*. México: elector Actualidad.

Hernández Sampieri, R. (2010). *Metodología de la investigación*. México: Mac Graw Hill.

Latorre, A (2013). *La investigación-acción*. Barcelona: Gráo

Ruíz Olabuénaga, J.I. (2003). *Técnicas de triangulación y control de calidad en la investigación socioeducativa*. Bilbao: Mensajero, S.A.

Sciacca, G.M. (1965). *El niño y el folklore*. Buenos Aires: Universitaria de Buenos Aires.

Varagnac, A. (1938). *Definición du folklore*. Paris: Eufo.

Apéndice. Festival Internacional de Música Mexicana

Fuente: Elaboración propia.