

Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Bellas Artes

**CONCIERTOS DIDÁCTICOS PARA FOMENTAR LA APRECIACIÓN MUSICAL EN LA
SOCIEDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO.**

Tesis

Que como parte de los requisitos para obtener el Grado de
Maestro en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales

Presenta:

Marco Antonio Guevara Gutiérrez

Dirigido por:

M. en C. Elvira Silvia Pantoja Ruiz

Querétaro, Qro. a 30 de enero del 2020

La presente obra está bajo la licencia:
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

Bajo los siguientes términos:

Atribución — Usted debe dar [crédito de manera adecuada](#), brindar un enlace a la licencia, e [indicar si se han realizado cambios](#). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.

NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con [propósitos comerciales](#).

SinDerivadas — Si [remezcla, transforma o crea a partir](#) del material, no podrá distribuir el material modificado.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni [medidas tecnológicas](#) que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia.

Avisos:

No tiene que cumplir con la licencia para elementos del material en el dominio público o cuando su uso esté permitido por una [excepción o limitación](#) aplicable.

No se dan garantías. La licencia podría no darle todos los permisos que necesita para el uso que tenga previsto. Por ejemplo, otros derechos como [publicidad, privacidad, o derechos morales](#) pueden limitar la forma en que utilice el material.

Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Bellas Artes

Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales

**CONCIERTOS DIDÁCTICOS PARA FOMENTAR LA APRECIACIÓN MUSICAL EN LA
SOCIEDAD DEL ESTADO DE QUERÉTARO.**

Tesis

Que como parte de los requisitos para obtener el Grado de
Maestro en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales

Presenta:

Marco Antonio Guevara Gutiérrez

Dirigido por:

M. en C. Elvira Silvia Pantoja Ruiz

Mtra. Elvira Silvia Pantoja Ruiz
Presidente

Dr. Eduardo Núñez Rojas
Secretario

Dra. Pamela Soledad Jiménez Draguicevic
Vocal

Mtro. Daniel Ortiz Moreno
Suplente

Dr. Alonso Hernández Prado
Suplente

Centro universitario, Querétaro, Qro.
Enero 30 del 2020
México

RESÚMEN

En el Estado de Querétaro existe una iniciativa musical como lo es el concierto didáctico, una opción en donde el público asistente tiene la oportunidad no solamente de escuchar música agradable de diferentes épocas, estilos, y de observar a los artistas músicos ejecutantes, sino que, se busca que dentro del concierto el público pueda aprender datos correspondientes a la música que está siendo interpretada, compositores y presentación de los instrumentos musicales utilizados en el concierto, entre otros. Los grupos dedicados a este servicio musical no pueden presentarse en todos los lugares donde son requeridos, la OFEQ, Banda del Estado de Querétaro, y Banda sinfónica juvenil del municipio de Querétaro, a pesar de su esfuerzo por llevar la música y darla a conocer al público y estudiantes de educación básica, no es posible abarcar todos los espacios, pues cada vez el Estado recibe más de cien personas por día, por ende, esto ha llevado a la necesidad de la construcción de escuelas de nivel básico, sector privado. Debido al crecimiento en los últimos años, y la necesidad musical que el ser humano requiere para su bienestar, Flaviche ha encontrado un área de oportunidad para llevar a cabo conciertos en diferentes espacios dentro de la ciudad de Querétaro y diferentes escuelas para dar a conocer la música con la instrumentación utilizada por Flaviche. Es imposible que el ser humano se aparte de la música, pues ésta ayuda -a través de la mezcla de sonidos, melodías y armonías-, a que experimente diferentes emociones. Llevar a cabo conciertos didácticos para que el público pueda darse la oportunidad de experimentar diferentes formas de apreciar la música. La metodología de este proyecto será de intervención aplicada porque busca transformar a los espectadores asistentes, puesto que se presentará primeramente de manera teórica y posteriormente se pretende llevar a cabo de manera práctica en donde se tengan resultados del mismo.

PALABRAS CLAVE. Flaviche, público, música, orquestación, didáctico.

Abstract

There is a musical initiative in Queretaro State: Didactical concert. An option where the audience has the opportunity of not only listening to pleasant music from different times, styles and observing musicians playing live, but also, during the concert it is intended that the audience can learn data related to the music, the composer, and musical instruments being used in the concert.

The groups dedicated to this musical service cannot be presented in every place where they are required: OFEQ, Queretaro's State Band, and the Youth symphonic band of Queretaro's Municipality, despite their effort for taking the music to the audience and basic education students, it is not possible to reach every space, since the State receives more than one hundred people per day; therefore, this leads to the necessity of building basic level private sector schools.

Due to the last years' growth, and the musical necessity required by the human well-being, Flaviche has found an opportunity area to carry out concerts in different spaces in Querétaro City and different schools to present music with the instruments used by Flaviche. It is impossible for the human being to get away from music, since it helps- through sound mix, melodies and harmonies- experiment different emotions.

Carrying out didactical concerts so the audience can give itself the opportunity of experimenting different ways to appreciate music. This project methodology will be of applied intervention because it seeks to transform the attending spectators, since it will be presented at first in theoretical way and later it is pretended to be carried out in a practical way where there are results obtained.

KEY WORDS. Flaviche, audience, music, orchestration, didactic.

**JEFATURA DE
POSGRADO**

A Dios, por permitirme llegar hasta donde estoy actualmente, por darme la oportunidad de seguir mi crecimiento profesional y personal, por darme la vida, y la satisfacción de demostrarme a mí mismo que puedo lograr cosas importantes.

A mis papás, por todo su apoyo, su comprensión y enseñarme a nunca dejarme vencer ante cualquier adversidad, obstáculo y/o problema.

A mi esposa, por su comprensión y ayuda en cada momento, por brindarme siempre su apoyo, por darme siempre la fortaleza y ser un pilar importante para nunca dejarme vencer.

AGRADECIMIENTOS

A todos los maestros que formaron parte de la plantilla docente en esta primera generación de la Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales.

A todos mis compañeros de grado, por haberme enseñado por medio de sus experiencias tantos aprendizajes que me ayudaron a crecer, a sensibilizar y a no perder el amor por hacer siempre lo que me gusta, la música.

A la Maestra Silvia Pantoja, por haberme abierto las puertas de haber podido ser parte de esta primera generación de la maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales, definitivamente su apoyo siempre fue importante para poder concluir esta etapa importante en mi vida. Gracias por estar siempre pendiente de mí, por su tiempo, su confianza, su sabiduría, su experiencia, sus consejos y sobre todo, de su paciencia hacia mí.

ÍNDICE

I.INTRODUCCIÓN	1
II. REVISIÓN LITERARIA.....	5
2.1 CONCIERTOS DIDÁCTICOS.....	5
2.1.1 Definición de CONCIERTO	5
2.1.2 Didáctica	7
2.1.3 Concierto didáctico	7
2.1.4 Primeros ensambles	8
2.1.5 La Música de cámara.....	11
2.1.6 Los Conciertos en plazas públicas	13
2.2 La apreciación musical en la sociedad del Estado de Querétaro, un elemento indispensable para disfrutar y comprender la música	15
2.2.1 Concepto de apreciación musical.....	15
2.2.2 Concepto de sociedad	16
2.2.3 Los elementos de la música; melodía, ritmo, armonía y timbre.....	19
2.2.4 El ritmo.	20
2.2.5 La melodía.	22
2.2.6 La armonía.....	24
2.2.7 El timbre musical.	25
2.3 EL CUARTETO FLAVICHE	31
2.3.1 ¿QUIÉNES INTEGRAN FLAVICHE?	35
2.3.2 Características de diferenciación del cuarteto FLAVICHE. utilización de los timbres mixtos.	46
2.3.3 La educación musical para un mejor desarrollo del ser humano.	52
2.3.4 Los conciertos didácticos como herramienta para el aprendizaje y apreciación musical de la sociedad.....	60
2.4 Plan de Marketing como herramienta fundamental para la difusión del cuarteto FLAVICHE.	62
2.4.1 Análisis FODA	62
2.4.2 Plan de Marketing	63
2.4.3 VARIABLES DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO.....	63

2.4.4 Mezcla de Marketing.....	65
2.4.5 Productos Flaviche	67
I. METODOLOGÍA.....	67
II. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	68
III. LISTA DE REFERENCIAS.....	100
IV. ANEXOS	102

Índice de Tablas

	Pág.
Tabla 1	65
Tabla 2	67

Índice de Figuras

	Pág.
Figura 1.....	35
Figura 2.....	36
Figura 3.....	38
Figura 4.....	40
Figura 5.....	44
Figura 6.....	48
Figura 7.....	49
Figura 8.....	56
Figura 9.....	58
Figura 10.....	61
Figura 11.....	70
Figura 12.....	72
Figura 13.....	76
Figura 14.....	77
Figura 15.....	79
Figura 16.....	80
Figura 17.....	81
Figura 18.....	83

Figura 19.....	84
Figura 20.....	86
Figura 21.....	87
Figura 22.....	90
Figura 23.....	92

I. INTRODUCCIÓN

El estado de Querétaro es un estado rico en cuanto a eventos artísticos y culturales se refiere, sin embargo, la asistencia por parte del público no es, ni ha sido nunca la esperada o deseada por parte del artista. Se cuenta muchas veces con la falta de público en las salas de concierto, museos, escenarios y plazas en general.

¿Qué queda por hacer para llevar al público nuevamente a las salas de concierto? Principalmente hacerle saber que, el arte es una necesidad para el ser humano insustituible, un ingrediente que nada puede reemplazar. Difusión por parte de la agrupación para poder tener la respuesta esperada. A su vez, realizar un evento de calidad que el público que asista a dicho concierto salga satisfecho por el evento que consumió. Esto ayudará a ir acercándolo a los demás eventos artísticos y culturales que pueda ofrecer la agrupación Flaviche u otro grupo musical o artístico.

La falta de conocimiento del arte se debe en gran parte quizá, a la poca participación de los mismos artistas, apatía que invaden a los artistas por la poca participación y demanda por parte del público consumidor. Muchos artistas realizan hoy en día su trabajo artístico sin tener ya un interés incluso por realizar o llevar a cabo la profesión de su elección. Se pierde el “amor” a lo que se hace, se realiza únicamente por cuestiones económicas dejando de lado el gusto y disfrute por parte del artista en estar realizando lo que él solamente puede hacer.

Por otro lado, a veces se tiene y se cuenta con recursos para poder llevar a cabo los eventos artísticos y culturales, pero, muchas veces se hace la difusión vía electrónica, vía volante, medios de comunicación y demás, pero, no se cuenta con el público y/o la respuesta esperada.

Algo sucede con el público. ¿Qué es lo que realmente se quiere consumir? He aquí un área de oportunidad a tratar por parte de Flaviche, quien a su vez tiene contemplado realizar encuestas pequeñas para saber la opinión del público asistente a sus conciertos realizados. Ahí será en donde se pueda conocer qué es lo que realmente pide o quiere el público consumidor de arte. En el caso de Flaviche,

qué es lo que el público asistente solicita escuchar, arreglos de música de carácter específico, clásica, popular, mexicana u otro estilo.

La banda del estado, banda sinfónica juvenil y la Orquesta Filarmónica de Querétaro son grupos que tienen la costumbre de llevar a cabo los conciertos en las escuelas que han pedido dicho evento para su instalación con anticipación.

La banda del Estado de Querétaro tiene más presentaciones a diferencia de los antes mencionados, debido a que, no se cuenta con una programación que se tenga que cumplir de manera semanal o mensual. Se puede decir que, dicha banda está quizá, para lo que el municipio desee o se ofrezca, al menos ese es uno de sus objetivos. Sin olvidar que, la banda cuenta con jóvenes talentos queretanos que crecen día a día artísticamente interpretando su instrumento musical que el mismo municipio le presta para que éste pueda estudiar en su hogar, además, es oportuno mencionar que, también se les brinda un apoyo económico para el estímulo del estudio de los mismos interesados.

De igual manera, la banda sinfónica juvenil, perteneciente al municipio de Querétaro, es la que más se encarga de brindar conciertos y espacios pertenecientes al estado, ofreciendo una amplia gama de música, estilos y arreglos de obras importantes para orquesta sinfónica, pero, con adaptación para los instrumentos que se utilizan y conforman la banda sinfónica.

Todos son, dentro de las escuelas del estado de Querétaro, incluso ésta ha contado con la oportunidad de ofrecer conciertos musicales en la sierra, en donde se tiene menos presupuesto para la cultura y que los habitantes no tienen la oportunidad de asistir a un evento artístico de esta magnitud y con la orquestación que éstos grupos presentan. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que la banda del estado y la Orquesta Filarmónica de Querétaro realizan, existen varias quejas, por así decirlo, de directivos, padres de familia que han esperado que éstos grupos asistan a las escuelas en donde sus hijos estudian para que conozcan y disfruten de un concierto didáctico y que, además de escuchar música generalmente diferente a la que ellos escuchan, se diviertan y aprendan.

Se tiene gran demanda para tener la participación de dichas agrupaciones, sin embargo, no se dan abasto, no porque no se tenga y se cuente con los músicos y ensambles, sino porque las agrupaciones anteriormente señaladas tienen que cubrir sus eventos de costumbre, como temporadas y conciertos ya agendados con anticipación, de manera que no se pueden interrumpir las temporadas ya programadas.

A través de esta investigación se pretende llevar a cabo conciertos didácticos con el cuarteto Flaviche en todo el estado de Querétaro; que permita fomentar en los habitantes sobre los beneficios de la música a través de ejercicios de sensibilización.

Esto implica primeramente, calendarizar, programar y gestionar los espacios en donde se llevarán a cabo los conciertos didácticos de Flaviche así como llevar a cabo las presentaciones calendarizadas en el tiempo establecido con anterioridad a su vez mostrar al público los instrumentos utilizados por el cuarteto Flaviche para poder evaluar los conocimientos adquiridos por el público mediante encuestas llevadas a cabo después de cada concierto didáctico y por último, diseñar estrategias que permitan fomentar el interés por la música de cámara.

Los conciertos didácticos, si bien es cierto que sus principales objetivos son únicamente presentar música y los instrumentos que se utilizan dentro de las agrupaciones, el Cuarteto Flaviche planea generar en su público la apreciación de la música, dando el lugar adecuado dentro de nuestras vidas y brindar herramientas para que puedan tener una experiencia musical cada vez que escuchen la música que suena a nuestros alrededores. "La música es importante porque tiene el potencial para enriquecer la vida de las personas y enriquecer a las sociedades" (Hesmondhalgh, 2015, pág. 19)

Además, se tiene pensado ir a espacios en donde se encuentre este tipo de públicos en lo que se les pueda brindar un momento agradable mediante música clásica, instrumental y popular, que conozcan la agrupación como cuarteto y los diferentes timbres, que, al mezclarlos, dan como resultado la música de varios

compositores conocidos a nivel mundial, pero con la novedad y originalidad de incorporar una flauta transversal al ensamble.

La finalidad y objetivo es hacerle ver al público el valor e importancia que tiene la música para el ser humano mediante los conciertos. Además de llevar el evento a casas hogar, asilos de ancianos, casas-hogar en donde se pueda brindar un momento agradable y de confort por medio de escuchar música en vivo de este género.

En cada concierto didáctico se pretende también dar a conocer cada uno de los instrumentos que hacen posible la agrupación. Esto es, presentando la flauta y sus posibilidades técnicas, tímbricas, historia del instrumento, color de timbre, costos, fabricación del instrumento y demás, así como de cada uno de los demás instrumentos que conforman el ensamble: violín, violonchelo y la viola respectivamente.

Así también, se dará a conocer las obras interpretadas en cada concierto, un poco de historia de cada una de ellas y el compositor que la escribió.

A diferencia de otros eventos artísticos en donde el público únicamente va a disfrutar un concierto en este proyecto se piensa en que el público asista a dicho concierto, pero teniendo un contacto con el artista y el artista con el público.

Que la conexión e interacción exista para un mayor disfrute de ambos, público y artista en donde todos y cada uno de los presentes amplíe su conocimiento y disfrute del momento musical. ¿Cómo se pretende llevar a cabo esto? Por medio de exposición por parte de los músicos integrantes del cuarteto, posteriormente ofrecer un espacio para preguntas para dudas, aclaraciones o comentarios por parte del público asistente.

La banda del estado de Querétaro actúa de manera un poco diferente a comparación de la filarmónica de Querétaro. Ésta, sin tener un programa que cubra de manera semanal, más que la actuación que presentan domingo a domingo en el quiosco de Querétaro -y en el que puedo decir que muchos de nosotros hemos disfrutado de la música que ésta interpreta-, actúa entonces de manera que, mes por mes se presenta un plan de trabajo en donde se agendan los conciertos a los que se tendrá participación.

Aquí, la banda del estado de Querétaro se presenta todos los días jueves, llevando conciertos didácticos a las escuelas pertenecientes a gobierno, incluso se han presentado no únicamente dentro del municipio de Querétaro, sino también en sus respectivos municipios.

II. REVISIÓN LITERARIA

2.1 CONCIERTOS DIDÁCTICOS

2.1.1 Definición de CONCIERTO

De acuerdo a la definición de la Real Academia Española concierto es “Función de música en que se ejecutan composiciones sueltas”. (Española, 2019).

Anteriormente, el concepto de concierto implicaba principalmente una forma musical destinada para músicos instrumentistas en los que ellos mismos tenían un espacio dentro de la obra musical para poder desempeñar el papel de solo, con o sin acompañamiento de la orquesta. En este caso, la obra estaba destinada a hacer la labor de acompañante para el solista, si bien es cierto que muchos pasajes y momentos de la propia obra musical ambas partes –solista y orquesta– suenan al mismo tiempo, dentro de la obra existen ciertos pasajes en donde el solista tiene el papel principal y, por ende, su labor es dar a conocer sus capacidades musicales de interpretación, sonoridad y virtuosidad instrumental.

Obra instrumental en la que un solista o grupo de solistas se enfrenta a un conjunto de mayor tamaño. Durante el siglo XIX, el concepto se refería exclusivamente a un solista individual y a una orquesta, que requiere un gran virtuosismo del intérprete individual (Lord, 2008, pág. 112).

Al formar parte el concierto como una de las formas musicales, esto requiere que dentro del mismo existe una cierta estructura para poder ser considerado concierto, si bien se ha mencionado que principalmente se buscaba el poder hacer lucir la virtuosidad técnica e instrumental del interprete hacia el público expectante, no se debe dejar de lado que básicamente su estructura consta de tres movimientos en

donde cada uno de ellos, en ocasiones se cuenta con las llamadas cadenzas, que no son más que momentos en que la orquesta que se encuentra acompañando al solista permanece en silencio mientras que éste último comienza a deleitar y a mostrar su habilidad instrumental ante el público.

Consiste en una obra integrada por tres movimientos: el primero de ellos es en forma sonata, el segundo en forma lied, en donde se exponen dos temas distintos, y el tercero en forma rondó, o bien también de sonata. El concierto (...) es un dialogo que exigía en un intérprete una técnica depurada, sensibilidad y brillantez para contar con elementos necesarios que manifestaran la habilidad del intérprete. Una característica común es la cadenza, que era un pasaje o sección de solo, donde la orquesta guardaba silencio un momento, mientras el ejecutante hacía malabares de capacidad y habilidad técnica con que había aparecido a lo largo del movimiento. En un principio estas cadenzas se improvisaban, es decir, eran tocadas tan sólo al gusto y preferencias del intérprete, quizá por ello, Beethoven fue uno de los primeros músicos que escribió cadenzas para algunos de sus conciertos. Existe en la actualidad una extensa producción de conciertos para diversos instrumentos, lo que representa una prueba del legado del clasicismo como una de sus formas fundamentales, la cual ha trascendido a través de los años (Varela, 1997, pág. 73).

Hoy en día, el concepto de concierto tiene otro significado, no es únicamente el concepto como forma musical, así como lo es la forma sonata, preludio, obertura, poema sinfónico y demás formas musicales existentes. La forma concierto en donde se puede observar y escuchar un instrumento o varios instrumentos solistas acompañados de la orquesta u otra instrumentación, pero en donde principalmente lucen y el artista solista tiene la función principal de dar a conocer su virtuosidad al público por medio de su técnica instrumental, velocidad, precisión y fraseo musical.

Hoy, el concierto se le conoce principalmente como un evento musical en donde se pretende llevar a cabo la presentación de algún grupo, orquesta, cuarteto etc. Y que es llevado a cabo con diferentes características dependiendo al público al cual está dirigido.

En tanto se producía la metamorfosis formal que a partir de la suite cristalizó en la forma conocida por sonata, el perfeccionamiento de la factura instrumental y los hallazgos de los intérpretes en lo tocante a la materialidad de la ejecución llevaron la creación musical a nuevas concepciones estructurales, en las cuales uno o diversos instrumentos individualizados oponían su función a otra colectiva realizada por la masa orquestal. Había nacido el concierto como nueva forma y, con él, el solista o virtuoso. (Gorina, Para entender la música, 2003, pág. 87)

2.1.2 Didáctica

La teoría la proporciona la pedagogía que es la ciencia de la educación y la práctica, es decir, el cómo hacerlo, lo proporciona la didáctica. Etimológicamente la palabra didáctica se deriva del griego didaskein: enseñar y tékne: arte, entonces, se puede decir que es el arte de enseñar. Así, pues, didáctica significó, principalmente, arte de enseñar. Y como arte, la didáctica dependía mucho de la habilidad para enseñar, de la intuición del maestro o maestra. Más tarde la didáctica pasó a ser conceptualizada como ciencia y arte de enseñar, prestándose, por consiguiente, a investigaciones referentes a cómo enseñar mejor. La didáctica general, está destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidas para la enseñanza de cualquier materia o disciplina. Estudia el problema de la enseñanza de modo general, sin las especificaciones que varían de una disciplina a otra. Procura ver la enseñanza como un todo, estudiándola en sus condiciones más generales, con el fin de iniciar procedimientos aplicables en todas las disciplinas y que den mayor eficiencia a lo que se enseña. (Hernán Torres Maldonado, 2009, pág. 11)

2.1.3 Concierto didáctico

Se dice que existe un concierto didáctico cuando dentro de los instrumentos que serán o han sido utilizados dentro de la orquestación, se tendrá una interacción con el público por diferentes estrategias con el objetivo de enseñar a los asistentes diferentes datos que le serán útiles para obtener una educación musical.

Todo concierto didáctico debe concebirse desde unos planteamientos didácticos que pauten las condiciones de producción y realización idóneas para incidir de modo significativo en el proceso de musicalización de los escolares a quienes se dirige. Debe tener en cuenta el marco en que se va a desarrollar, atendiendo más

allá de la sesión presencial al antes y después de la misma, donde el proceso educativo estaba y continúa. Elementos fundamentales en el diseño y producción de los conciertos didácticos serían: un guion previo donde se enmarque el total de la propuesta, la calidad interpretativa y performativa de los intérpretes y de la selección musical, un presentador y un guion (si es pertinente) y a poder ser, contemplando y cuidando la participación del público asistente sin el que el concierto didáctico dejaría de tener sentido. En nuestro caso, un concierto didáctico debiera ser una herramienta fundamental de apoyo a la tarea docente que derive en una experiencia musical, humana y de crecimiento personal de gran relevancia para nuestros escolares. (Ortega Prada, 2019)

Dicho en otras palabras, realmente un concierto didáctico es una interacción entre el público y los artistas. Como se acaba de mencionar, la selección de material musical es de gran importancia considerando hacia qué edades del público está o estará dirigido el concierto. Uno de los elementos fundamentales de dicha presentación es sin duda, la presentación de los instrumentos musicales que se están presentando, es decir, mostrar al público datos interesantes de estos, ¿Qué instrumento musical es?, ¿Cómo suena?, ¿Qué tamaño tiene?, ¿Qué función tiene dentro de la orquestación presentada?, ¿Tiene la voz principal?, ¿Tiene la voz de bajo?, ¿Dónde surgió el instrumento?, ¿Qué costo tiene?, entre otras más preguntas que ayudarán al público conocer más sobre todos los instrumentos musicales que están presenciando.

2.1.4 Primeros ensambles

Se cree que el primer acercamiento que el hombre tuvo hacia la música fue, principalmente rendir culto a dioses, agradeciendo y pidiendo por las buenas cosechas y buenas temporadas para poder llevar una vida tranquila en donde nada pudiera hacerle falta. Así pues, el hombre solía llevar a cabo reuniones en donde cantaban, bailaban, producían ruidos, gemidos y diferentes ritmos con las diferentes partes de su cuerpo. Ya que: “El hombre primitivo pudo aprender una forma de comunicarse. En un principio, limitado a palabras rudimentarias formadas por pocos elementos fonéticos que se repetían en algún sentido de diferentes maneras” (Varela, 1997, pág. 24)

Posteriormente, poco a poco se fue llegando la invención de instrumentos musicales, posiblemente los primeros en los que el hombre se apoyaba para realizar sus ceremonias y cultos fueron los instrumentos de percusión. Tambores hechos por él mismo con materiales que la propia naturaleza le brindaba, troncos huecos, semillas, huesos y, por su puesto, lo que conocemos al día de hoy como parches, las pieles de los animales, las cuales se tensaban para producir el sonido deseado, grave y/o agudo.

Es curioso, pero parece que los instrumentos de percusión fueron los primeros utilizados por el hombre, pues, según los estudios antropológicos, muchos de ellos todavía subsisten actualmente, debido en parte a que su construcción resulta ser más sencilla. A su vez, algunas de estas comunidades acompañan sus cantos marcando con los pies el ritmo sobre una tabla de madera fijada en el suelo. (Varela, 1997, pág. 25)

La pregunta que surge es, ¿por qué la expresión musical y no otro tipo de arte? ¿Qué producía en el hombre la música como para haber sido elegida para llevarla consigo en sus eventos, reuniones y cultos?

De acuerdo con algunos filósofos, era utilizada para acompañar su trabajo y aminorar el esfuerzo físico, ponerse en contacto desde lejos con sus semejantes o bien ante la necesidad de tener que comunicar algo para organizar mejor su forma de vida. Más tarde, para acompañar sus cantos batía las palmas de las manos, golpeaba el suelo con los pies; después usó distintos objetos y construyó algún otro tipo de recurso para este fin. (Varela, 1997, pág. 25)

Se puede imaginar al hombre tendido posiblemente en círculo, fuera de su cueva y/o choza construida por él mismo, alrededor de todos los integrantes que formaban parte de esa familia, al centro una fogata, por la noche, llevando a cabo sus ritmos, cantos y bailes. Cabe aclarar que no únicamente se puede entender que la música era utilizada solamente para rituales de agradecimiento y culto a sus diferentes dioses, sino que, posiblemente también como forma de expresión hacia los demás integrantes de esa familia, posiblemente por diversión, improvisando cantos, ritmos con las palmas, los pies y los instrumentos de percusión hechos por materiales naturales.

Posteriormente, dejando de lado al hombre primitivo y a los primeros ensambles que posiblemente realizaba junto con los integrantes de su comunidad para brindar placer así mismos por medio de los sonidos y ritmos, además de ofrecer culto a sus dioses, el culto a éstos últimos no se dejó atrás, ya que varias civilizaciones hicieron uso del arte musical para, precisamente dirigirse principalmente a sus dioses, que por cierto, eran muchos los pensados por el hombre posiblemente para no sentirse solo en la tierra, a pesar de estar en compañía de sus comunidades, es probable que también haya surgido esa necesidad de expresar y comunicarse con algo o alguien supremo, algo que posiblemente no pudiera ver ni sentir pero que creía que le podía ayudar para mantener una vida llena de plenitudes al lado de su comunidad.

En las antiguas civilizaciones se veneraba la música como un medio ideal para transmitir las órdenes divinas y para agradecerlas. En el Egipto de los faraones estaba terminantemente prohibida cualquier alteración de los cantos tradicionales, cosa lógica, dado que su autor era el dios Osiris. El último salmo del antiguo testamento exhorta a los fieles a alabar al Señor con instrumentos de metal, viento-madera, cuerda y percusión. (Blanning, 2017, pág. 19)

Agradecer a alguien es, posiblemente de igual manera, una necesidad que el hombre tenía o debía de hacer para sentirse pleno. Por lo tanto, la música es hoy por hoy, una disciplina que comunica, expresa y ayuda a que el hombre pueda sentir esa conexión con los dioses. Sin embargo, al día de hoy, la música no es utilizada como hace miles de años por el hombre, si bien es cierto que, aún forma parte importante de la liturgia para poder desempeñar esa labor que pueda hacer el conecte que el hombre busca tener con Dios por medio de los sonidos y los ritmos, haciendo uso igualmente de la letra de algunos cantos y salmos que forman parte importante de las ceremonias religiosas de varias religiones, pues cabe señalar que, todas hacen uso de la música por ese poder con el que cuenta al poder atrapar la atención y concentración del hombre para realizar una contemplación y comunicación con su Dios. Pero hoy, la música desempeña otros papeles de igual manera importantes.

En algunos aspectos importantes, el propósito de la música no ha cambiado a lo largo de la historia. Una constante ha sido la redención, transportar a los seres humanos más cerca de Dios animando a sus espíritus a elevarse a un cielo sonoro. La música aun desempeña esa función en las religiones organizadas, aunque su brazo trascendental se ha vuelto más abarcador e incluye a casi todo el mundo. (Blanning, 2017, pág. 119)

Se ha mencionado que el hombre ha sentido la necesidad de mantener una comunicación con su dios, saber que es escuchado y atendido por alguien o algo supremo, los elementos de la naturaleza eran sus principales dioses, el agua, el fuego entre otros. No se puede dejar de lado que hoy en día aún se mantiene o se trata de mantener esa relación del hombre con su Dios. Prácticamente todas las religiones hacen uso de la música para poder tener ese vínculo, ese puente que solo la música logra por sus elementos, melodías, armonías, ritmos.

2.1.5 La Música de cámara

En lo que a música de cámara se refiere o a los primeros ensambles, cabe hacer mención de la música que estaba al servicio de los príncipes, gobiernos y la burguesía. Muchos de los músicos que se conocen a nivel mundial al día de hoy tuvieron la suerte de haber trabajado para los príncipes, estando al servicio de éstos para llevar a cabo conciertos principalmente para las grandes cortes, eventos de gran magnitud, en donde no todo el público era partícipe de ellos. En esas épocas, hablando principalmente del periodo clásico básicamente, las grandes cortes contaban muchas veces con orquestas o músicos instrumentistas al servicio de igual manera de los reyes. Hacía falta entonces, quién pudiera ser capaz de escribir música para la instrumentación con la que se contaba, ¿A quién acudir para hacer música que fuera del agrado de la burguesía? Claro está que, a los compositores, y mejor aún, a los músicos de moda o los que gozaban de gran renombre dentro de la sociedad. “El objetivo del compositor y del intérprete, que debían trabajar en estrecha colaboración, consistía en emocionar al oyente”. (Bonds, 2016, pág. 92)

El músico seguía a las órdenes de personas con gran solvencia económica que hacían el pago a los músicos y compositores por llevar a cabo su trabajo, en ese sentido, la iglesia seguía teniendo poder hacia ellos mismos. J.S. Bach es un claro

ejemplo de subordinación del periodo barroco. El gran músico alemán, mantuvo por varios años un trabajo en el cual se desempeñaba componiendo cantatas para ser interpretadas cada semana, cada domingo para ser exactos dentro de la música litúrgica. Con esto, era importante poder componer o saber lo que, posiblemente sería del gusto del público y de aquél que hacía el pago por el servicio musical.

La creación musical tenía que ser bastante buena, digna de ser ejecutada y a su vez, tener o contar con el sometimiento del propio compositor si es que dichas obras no eran del agrado del público. Posiblemente la gente no únicamente asistía a la iglesia únicamente para rendirle culto a Dios, sino que, también a disfrutar de la música en vivo, que dicha sea de paso, no podía ser de otra manera, pues no se contaba con la tecnología de hoy en día. Por lo tanto: “Aunque la música y los músicos florecían en el mundo de las cortes, su papel era siempre subordinado e incierto. Lo mismo cabe decir de otra clase de representación, igualmente importante: la música religiosa”. (Blanning, 2017, pág. 132)

Posiblemente en ese periodo no se podía siquiera pensar en una tecnología como con la que se cuenta hoy en día. Hoy, basta con pulsar un botón y sonar algún aparato que reproduzca música, presionar otro botón para cambiar a placer la pieza que se está escuchando. Al día de hoy, basta también con encender la radio y escuchar la gran variedad de estaciones con las que se reproducen diferentes estilos musicales para todos los gustos. ¿Podremos imaginar un ambiente musical así, en donde exista siempre la música en vivo, en donde siempre sea posible percatarse incluso de notas falsas, pero, con los timbres y sonidos naturales sin haber sido depurados por equipos de audio? Posiblemente existiera una relación mejor entre músicos intérpretes y público mismo.

Hasta aproximadamente 1910, sólo existía la interpretación en vivo: la música se escuchaba en presencia de los intérpretes, que generalmente estaban a la vista. En esas circunstancias sería difícil no percatarse de la interpretación (o al menos de los intérpretes) en el plano directo de la presencia física. Sin embargo, antes del nacimiento de la cultura concertista, hacia 1800 la interpretación y los intérpretes estaban profundamente integrados dentro de las funciones sociales de las que formaban parte explícita (la iglesia, la corte, las celebraciones profanas, el entretenimiento doméstico, las funciones militares). (Rink, 2011, pág. 217)

Hoy, los compositores pueden componer su propia música totalmente original sin siquiera pedir opiniones del mismo público, las salas de concierto pueden estar con huecos en las butacas sin que esto le importe a los compositores, pues para ellos, crear música es, principalmente por placer propio, más que buscar el agrado de los demás que le rodean.

Es ahí quizá en donde se pudiera hablar de una falta de comunicación por parte del compositor y, posiblemente del mismo público. No se debiera olvidar que la música es para el ser humano, para compartir, para mover sentimientos, para que logre penetrar en lo profundo del ser humano para que pueda comunicar algo, hacer sentir algo, placer, disgusto, euforia, tranquilidad, contemplación. El compositor pues, no debiera dejar de lado lo que está de moda musicalmente hablando para con esto, llamar la atención del público para llenos totales en las salas de conciertos, espacios públicos, teatros y demás.

Complacer a un público al que le gustaba la melodía, la armonía y el ritmo parecía un sacrificio de la integridad en el altar del éxito comercial. En 1997, sir Harrison Birtwistle se defendió de las acusaciones de inaccesibilidad con un comentario despectivo: "no me corresponde cuidar de un público: no regento un restaurante". Así pues, los organizadores de conciertos y el público dieron la espalda a la música contemporánea y favorecieron a los clásicos. (Blanning, 2017, pág. 100)

2.1.6 Los Conciertos en plazas públicas

Si bien es cierto que la música siempre ha estado en el gusto y preferencia del público desde los primeros hombres hasta nuestros días, hace algunos siglos incluso se ofrecían no únicamente conciertos en donde había solamente música, sino que, para atraer a más público, se ofrecían diferentes actos para hacer más divertido el momento al cual asistirían. Claro está que, el objetivo principal era el de vender todas las entradas y poder garantizar el lleno total de la sala de concierto.

No es una coincidencia que fuera precisamente durante este periodo cuando comenzó el largo proceso de distanciamiento entre el gusto del público y los músicos creativos. A principios del siglo XVIII, cuando en Londres empezaban a surgir los conciertos públicos, en los programas se introducían todo tipo de

atracciones extra musicales para vender entradas, como números de baile, juegos malabares o espectáculos circenses. En algunas ocasiones se invitaba a subir al escenario a miembros del público para que intentaran tocar los instrumentos que les habían llamado la atención. (Blanning, 2017, pág. 165)

Sin embargo, para los compositores, exigía una labor mayor en el ámbito musical, un compositor debía saber los gustos de la sociedad, de ahí que, algunos compositores hayan fracasado con algunas de sus obras por querer innovar, sorprender y tratar de ser creativos.

Sin lugar a dudas un compositor debe de crear, tener creatividad, pero siempre basándose en preferencias de la sociedad si es que su objetivo es llevar público a sus conciertos. Enamorar a la sociedad es un objetivo del artista en general, de ahí que todas las disciplinas traten de hacer único ese momento artístico, sorprender al mismo con algo nuevo, quizá nunca antes visto, cabe mencionar que, el artista también se alimenta del público, los aplausos y los agradecimientos siempre son bienvenidos y forman parte importante para un artista, pues estos motivan a los mismos a seguir dando lo mejor de sí mismos para mantener la inercia artística.

En cuanto a la música se refiere, la comunicación entre compositor, intérprete y público siempre ha estado y deberá siempre tratar de estarlo, no romper ese vínculo entre ellos es importante para continuar haciendo música que pueda quedarse en la mente del público asistente a los conciertos ofrecidos por los diferentes ensambles. Anteriormente y hasta el día de hoy: “El objetivo del compositor y del intérprete, que debían trabajar en estrecha colaboración, consistía en emocionar al oyente” (Bonds, 2016, pág. 92).

Compositores de gran renombre fueron reconocidos por efectuar arreglos de obras musicales de otros compositores, Mozart, Liszt y el propio Bach, realizaban arreglos de obras orquestales para ser ejecutadas en conciertos por ellos mismos al no poder llevar consigo toda la instrumentación requerida, cargar con una orquesta habría sido muy costoso para ellos, así pues, surgió la idea de realizar reducciones de obras importantes que eran del agrado de los mismos instrumentistas y compositores para incluso, llevarlas consigo y darlas a conocer al público de otras ciudades, sin lugar a dudas, una gran publicidad para los compositores de dichas obras. Es por eso que: “Tanto Hummel como Kalkbrenner

editaron conciertos de Mozart modernizando las figuraciones de acuerdo con el gusto contemporáneo”. (Rink, 2011, pág. 105)

Los conciertos no únicamente eran llevados a cabo dentro de las iglesias, ésta misma había perdido ya la autoridad hacia los compositores, de manera que éstos últimos habían ganado terreno en cuanto a la independencia musicalmente hablando. Ya no únicamente se buscaba trabajo o se realizaban composiciones para ser interpretadas en las iglesias, sino que, los propios compositores componían sus obras para pequeñas cameratas, orquestas y otras instrumentaciones con las cuales contaban a su servicio y que conocían. Incluso, el trabajo de compositor ya no solamente sería servir a la iglesia, príncipes, reyes y demás, sino que, aquél que quisiera una obra para alguna ocasión especial y podía pagarla, tenía la libertad de acercarse al músico compositor para hacer su encargo. La demanda musical fue tanta que, de igual manera, los espacios ya no únicamente serían las iglesias, habría que ofrecer más lugares en donde se pudiera asistir a disfrutar de música del gusto del público. Música en vivo, a la vista de los asistentes, sin la tecnología que al día de hoy se cuenta, sino que, con la acústica natural de cada uno de los instrumentos.

Sin duda, el aumento espectacular de la demanda de música a lo largo del siglo XIX fue tanto efecto como causa de la proliferación de los lugares y los espacios dedicados a su interpretación, tanto salas de concierto como salones de baile. (Blanning, 2017, pág. 257)

2.2 La apreciación musical en la sociedad del Estado de Querétaro, un elemento indispensable para disfrutar y comprender la música

2.2.1 Concepto de apreciación musical

En cuanto a apreciación se refiere a la manera de valorar la música, esto se puede lograr teniendo conocimientos básicos sobre la misma que permitan al ser humano poder generar en él la apreciación de la música.

2.2.2 Concepto de sociedad

Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes. Agrupación natural o pactada de personas, organizada para cooperar en la consecución de determinados fines. (RAE, 2019)

La música ha existido desde la misma existencia del ser humano. Desde su origen, el hombre hacía uso de ésta para las ceremonias, reuniones o cultos. Tanto la danza, el baile, la expresión, -si bien no se puede hablar de un lenguaje o idioma como tal- si podemos señalar que el hombre se comunicaba con gestos, señales etc. De igual manera, la música formaba y sigue formando parte importante en la existencia de éste.

Al día de hoy, ¿Cómo podemos disfrutar de la música?, ¿Realmente es necesario conocer sobre ésta algunos conceptos, su historia y teoría musical para poder degustarla?, ¿Existe la música buena y la música mala?, ¿Cómo podemos acercarnos al arte musical para poder disfrutar este bello arte?, y lo más importante de todo, ¿Qué es la música?

En realidad, es todo un reto definir “la música” dadas sus múltiples implicaciones que le infieren una diversidad de aspectos y peculiaridades muy personales. Podemos hacerlo en base a su origen físico, a su estructura sonora, pero también considerando sus aspectos estéticos y las experiencias personales mientras escuchamos o interpretamos música. (Jauset, 2016, pág. 30)

Nos encontramos con muchos tratados y métodos de música en los cuales nos señalan como definición de música que: es el arte de la buena combinación de ritmos, sonidos y armonías. Pero, ¿A qué llamamos ritmo?, ¿Qué es armonía? Pareciera ser que en realidad toda la música que podemos escuchar de manera voluntaria e involuntaria simplemente la escuchamos sin separar todos los elementos con los que en realidad cuenta la música. No es raro decir o escuchar que cierta canción o pieza musical nos gusta o disgusta, sin embargo, lo que realmente escuchamos es la música como un todo, es decir, como trabajo final, un

producto terminado, sin detenernos a tratar de entender todos los elementos con lo que está hecha dicha pieza musical, o canción según sea el caso. Considerando lo antes mencionado, una definición de música sería: “El arte y la ciencia de los sonidos”. (García, 1995, pág. 15)

Sin embargo, se ha señalado que la definición como tal de música está muy por debajo de lo que realmente podría definir tal concepto. Es así que, considerando los conceptos de ritmo, armonía y melodía, podríamos añadirlos como elementos indispensables de la música, la cual tiene prácticamente toda la música que escuchamos –reitero- de manera voluntaria o involuntaria. Es por eso que, tomando en cuenta lo señalado, la música es el arte de combinar los sonidos, ritmo y armonía de una forma coherente que de sentido a la obra musical.

El público como espectador y asistente a los conciertos o presentaciones musicales, si realmente desea llegar a la comprensión de la música o a entender de qué trató la obra, debería de tener un conocimiento previo de la misma para poder llegar a disfrutarla en su totalidad. No es que esté mal visto que, simplemente se asista a los conciertos de música con la finalidad de ver y escuchar y -¿Disfrutar? A la manera que cada ser humano ocasione dicha acción, pero, aquí surge una cuestión, ¿Podemos realmente disfrutar algo que no conocemos?, o, ¿Sería mejor previamente tener conocimiento de lo que vamos a escuchar, cómo se forma la obra, de qué se compone, qué instrumentos estarán sonando y demás para así llegar al teatro, museo o plaza pública en donde se llevará a cabo la presentación musical para, una vez concluida la obra, poder manifestar que realmente disfrutamos el concierto?

Lo que no podemos negar es que realmente somos seres que necesitamos de la música, pues ésta se encuentra presente en cada lugar en donde habita el ser humano, apartarse de ella no le sería posible, pues en donde quiera que se encuentra, el sonido, el ruido, el ritmo está presente, no solamente por medio de la creación misma del ser humano, sino de la misma naturaleza, a la cual, el hombre no puede tener control como para poder impedir que el mismo viento genere movimiento en las hojas de los árboles, el ritmo en el que caen las gotas de lluvia sobre el suelo, los truenos, el agua cayendo de la cascada, las olas del mar, el

viento, el cantar de las aves, solo por mencionar algunos casos. “Somos seres musicales, no hay duda alguna. Todos nacemos con una cierta sensibilidad sonora que desarrollamos a lo largo de la vida y, en mayor o menor medida, somos capaces de hacer música y disfrutar de ella”. (Jauset, 2016, pág. 107)

Todos tenemos la capacidad de apreciar la música de una u otra forma, a nuestro entender, toda la música nos dice algo, nos atrae, bueno o malo, la música nos expresa algo que, quizá solo cada uno de nosotros lo entendemos de manera individual, como si la música se comunicara con cada uno de nosotros de manera especial para decirnos algo.

Lo que no podemos hacer de lado es el gusto de la música o por cierta música, es decir, de algún género específico, un estilo específico o instrumentación específica. Incluso, los mismos compositores musicales continuamente se encuentran en esta elección de instrumentos musicales que formarán parte de su siguiente obra musical. ¿Qué instrumento deberá seleccionar y por qué? Es solo una de las tantas cuestiones con las que se encuentra el compositor. Saber hacer que funcione y que diga algo al oyente es otra gran labor, la combinación de texturas, en otras palabras, los instrumentos musicales toman la forma de ingredientes de la obra musical para ser elegidos y que, de una u otra manera, la combinación de éstos pueda realmente dar como resultado una obra bien realizada. En otras palabras, el arte de combinar bien los sonidos, el arte del bien combinar las texturas musicales que cada uno de los instrumentos musicales nos ofrecen y que, al ser mezclados, dan como resultado la obra musical.

Lo que no podemos ignorar es que la música nos mueve, ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo, nos impulsa, pero, también nos conmueve, es decir, la música está llena de tantos ingredientes que no nos es de ninguna manera indiferente. Por tal motivo, decimos o escuchamos decir que, esta música me gusta o, esta música me disgusta, porque simple y sencillamente contiene elementos de la misma música que nos transmiten sentimientos y diferentes estados de ánimo, porque: “La música es una sucesión de sonidos que por sí mismos implican movimiento”. (Jauset, 2016, pág. 113)

Toda la música nos comunica o transmite sensaciones que no podemos dejar de lado, incluso, podemos decir que, de acuerdo a estilo o tipo de música que escuchamos es nuestra forma de ser. ¿La música modifica nuestra manera de expresarnos y, por lo tanto, nuestra manera de ser?, posiblemente seamos simplemente lo que escuchamos.

2.2.3 Los elementos de la música; melodía, ritmo, armonía y timbre.

Si realmente deseamos disfrutar la música en su totalidad, sería importante conocer los elementos en que se conforma. La melodía, ritmo, armonía y timbre son los elementos mencionados que ayudarán a un mejor deleite musical si realmente sabemos de qué tratan cada uno de ellos.

Sin embargo, la sociedad ajena a un estudio musical podría señalar que dichos elementos podrían decirse que, son tecnicismos que únicamente implica conocer a los que se dedican a este arte musical, pero, ¿Por qué no acercarse un poco a averiguar de qué trata cada uno de éstos? Como oyentes musicales que somos cada uno de nosotros sin excluir a absolutamente nadie, podemos sumergirnos en un estudio musical que nos permita por tanto, poder degustar más cada uno de los platillos musicales que se ofrecen, esto, con la intención de simplemente tener o saber lo que estamos escuchando, lo que estamos obteniendo mediante una compra, si es el caso de asistir a un concierto o presentación musical en la cual mínimamente deberíamos saber qué estamos adquiriendo o de qué tratará dicho producto artístico.

Ciertamente es verdad que los términos como el ritmo, armonía, melodía y timbre son elementos –como se ha mencionado con antelación- elementos que forman parte de la música y que, por lo tanto, un músico profesional sabe sin lugar a dudas las definiciones de cada uno de éstos, es decir, entiende sin problema alguno de qué tratan y cuál es su función dentro de la música. Sin embargo, es tema exclusivamente del oyente aficionado a la música poder empaparse un poco de cada uno de estos elementos que hacen de la música un producto final, que es al final de cuentas, el producto que cada uno de nosotros escuchamos en los diferentes productores o transmisores de música.

La música tiene cuatro elementos esenciales: el ritmo, la melodía, la armonía y el timbre. Esos cuatro ingredientes constituyen los materiales del compositor. Trabaja con ellos de igual manera que cualquier otro artesano con los suyos. Desde el punto de vista del oyente lego, tienen sólo un valor limitado, pues ese oyente rara vez se da cuenta de cualquiera de ellos separadamente. (Copland, 2013, pág. 47)

Si bien es cierto que el compositor musical sabe de antemano los elementos de la música y tiene la capacidad de incluirlos dentro de su obra musical para hacer que dichas combinaciones funcionen y sean expresivas para el espectador y oyente, no están totalmente excluidas del oyente lego –como hace referencia el autor y compositor Aarón Coplan- en su libro “cómo escuchar la música” al oyente aficionado a la música, es decir, todos tenemos la capacidad de poder entender a manera de aficionados dichos elementos y por lo tanto se hace una invitación a poder adentrarse en el estudio de los mismos con la finalidad de ayudar a todos los seres humanos a entender la música de otra manera, a percibirla para que realmente nos comunique algo mediante el lenguaje sonoro.

2.2.4 El ritmo.

Ritmo es el orden y la proporción en que se agrupan los sonidos en el tiempo. (García, 1995, pág. 19)

La música cuenta con lo que llamamos los músicos profesionales “compases”, dentro de éstos es en donde se colocan las diferentes figuras de notas musicales, las cuales cada una de ellas cuenta con un sonido determinado y un tiempo de igual manera, determinado que van formando así la música.

Agruparlos de manera ordenada es tarea importante para los compositores y músicos para tener en cuenta y como resultado una lectura y ejecución perfecta, al igual que en diferentes aspectos de la vida cotidiana, en la música, los sonidos se agrupan y tienen todos un orden y espacio dentro de la escritura musical para hacer funcionar la obra musical.

En la vida del ser humano, todo lo que forma parte del mundo y de la vida en que se encuentra, tiene consigo un ritmo. Podemos observar que las plantas –también considerados seres vivos- crecen, se reproducen y mueren a un ritmo establecido.

Todos nosotros realizamos actividades cotidianas con un ritmo establecido, caminamos a un ritmo dado, corremos a un ritmo etc. Pero, ¿Cómo podemos definir el ritmo?

El ritmo puede definirse como un orden acompasado en la sucesión de cosas, es decir, un flujo de movimiento y, como tal, es inherente a la vida. Sin ritmo, la vida no existiría. Los seres humanos y, en general los seres vivos, compartimos un entorno que se desenvuelve bajo una diversidad de ritmos. Y, para sobrevivir, no nos queda otro remedio que adaptarnos. (Jauset, 2016, pág. 116)

Podemos incluso señalar que las propias estaciones del año tienen una duración y un ritmo, pues suceden en cierto momento, la lluvia cae a cierto ritmo, cuando llueve fuerte o simplemente cae llovizna, el goteo cae a ritmo dado. De igual manera, todas las actividades que el ser humano realiza se llevan a cabo con un ritmo establecido, podemos decir que, incluso, al barrer, lo realizamos a un ritmo, considerando el tiempo.

Sobre el origen del ritmo se han propuesto diferentes explicaciones, pero todas han coincidido en derivarlo de ciertos hechos naturales. El ritmo es también un fenómeno cósmico. Es característica de ciertos procesos temporales, la tendencia de producirse o reproducirse en intervalos regulares. (Ramos, 2001, pág. 113)

En lo que refiere a la apreciación musical que se debería de tener como oyente, éste debe de tener el conocimiento de cómo es que se está moviendo la música.

Dentro de los movimientos musicales de las obras – los cuales, generalmente las sonatas, conciertos cuentan con tres- es importante que el oyente los considere, es decir, los pueda identificar, esta habilidad es muy sencilla, la música es clara en ese sentido, es decir, prácticamente todos los seres humanos podemos percibir la velocidad a la que se mueve la música como un todo, es decir, la melodía, junto con la armonía y demás elementos que forman parte de ésta.

Basta únicamente poner atención a lo que se está escuchando y podremos percibir claramente el movimiento musical.

Generalmente, toda la música de concierto, -haciendo referencia a la música clásica básicamente- cuenta con lo que es conocido como el carácter de interpretación, el cual, hace referencia a la velocidad a la que se desea sea interpretada la obra.

Los términos como; adagio, grave, allegro, presto, moderato, solo por hacer mención de algunos, se encuentran al principio de cada partitura de los instrumentos musicales para indicar la velocidad que se ha pensado sea ejecutada. De esta manera, el oyente o público, no deberá de enfocar su atención más que escuchar detenidamente la obra interpretada para poder percatarse del movimiento y, por ende, la velocidad.

De manera que, el ritmo, es un elemento con el que cuenta la música, separarla de ésta es, simple y sencillamente, imposible, así como cada una de las actividades que realizamos en nuestra vida. El mundo y nuestra vida se mueven a un ritmo establecido, fluye, corre, no se detiene.

A su vez, todas las artes cuentan con dicho elemento, la pintura, sus trazos, la danza, el baile, todo genera movimiento se expresa a través del ritmo. Sin embargo, dicho elemento es más apreciado y comprendido por el arte musical, ya que: “El ritmo es un rasgo básico que forma parte de todas las artes y, en especial, de la música”. (Jauset, 2016, pág. 117)

2.2.5 La melodía.

Es la sucesión de sonidos de diferente altura que, animados por el ritmo, expresan una idea musical. (García, 1995, pág. 19)

Podemos decir que, la melodía, al igual que el ritmo, es un elemento que todo ser humano puede identificar con el simple hecho de escuchar la música como un todo, es decir, con todos los elementos de ésta.

Si bien es cierto que, prácticamente todos los seres humanos contamos con la capacidad de identificar cuando la música se mueve despacio o rápido, a su vez, el hombre puede identificar la melodía de una canción u obra musical escuchada. De hecho, se menciona que prácticamente es el elemento que más se tiene en cuenta escuchar música, sea cual sea el estilo o género de ésta.

La melodía es, pues, aquellas notas musicales o tonada que se queda grabada en nuestra cabeza, en nuestra memoria, si es que ésta ha sido de nuestro agrado, claro está, no solamente se queda en nuestra memoria aquellas melodías de nuestro agrado o que generan en nosotros estados de ánimo placenteros, de hecho, la música que genera en nosotros tensión, o disgusto son en muchas ocasiones melodías que, por más que se trata de evitar tener en nuestras cabezas, éstas siempre están sonando dentro de ellas.

Entonces, ¿Qué es una melodía? “Una melodía se compone, desde el punto de vista musical, de una combinación específica de ritmo y melos; se plasma en un movimiento que comprende tanto relaciones de duración como diferencias de altura”. (Langeveld, 2002, pág. 77)

En otras palabras, una melodía es la combinación de sonidos que funcionan mezclando el ritmo y altura de los sonidos, y, por lo tanto, dicho de otras palabras, es aquello que se queda grabado en nuestra memoria. Se dice que nuestro cerebro retiene principalmente la melodía de toda la música, es decir, de las canciones, de las piezas instrumentales, orquestales y de las cantadas.

De hecho, la música de W. A Mozart, son melodías que se graban prácticamente sin ningún problema en nuestra memoria, son la mezcla de sonidos que se quedan grabadas y que resuenan y resuenan en nuestra mente. Es decir, la melodía generalmente es lo que suena –en sentido de altura de sonido- lo que más se escucha, lo que sobresale en cuanto al todo en música.

Generalmente las melodías se encuentran dentro de las orquestaciones en el registro más agudo, por ende, son fáciles de escuchar y distinguir, son temas que continuamente se están repitiendo y, por tanto, se quedan con más razón dentro de nuestra memoria interna. Se dice que W. A. Mozart contaba con la facilidad de componer melodías sencillas que podían retenerse dentro de la memoria, por ende, su música es recomendable para realizar terapias, y mostrar a los niños el mundo de la música clásica, a través de la música de Mozart.

En otras palabras, haciendo referencia a la melodía, es quizá el elemento de la música en que todo ser humano puede distinguir aún sin conocimientos previos de teoría musical. Basta con escuchar detenidamente la obra en proceso y,

posteriormente el oyente o público podrá identificar el tema musical, la melodía, es decir, de qué trata la pieza, pues es algo que continuamente aparece en varios instrumentos y por ende, al ser repetitivo, se guarda en la memoria y se puede distinguir. Por lo tanto: “Una melodía bella, como una pieza entera de música, ha de ser de proporciones satisfactorias. Deberá darnos la impresión de cosa consumada e inevitable”. (Copland, Cómo escuchar la música, 2013, pág. 61)

2.2.6 La armonía

Es la parte de la música que estudia la formación y combinación de los acordes. (García, 1995, pág. 19)

Otro elemento de gran importancia dentro de la música es, sin lugar a dudas, la armonía, pero, ¿Qué es la armonía?, ¿Está presente en toda la música?

Simple y sencillamente, forma parte de los elementos de la música y, por ende, se encuentra ahí, presente de manera auditiva o, en otro de los casos, escondida y/o pensada por los compositores aunque no haya sido escrita, es decir, un ejemplo de esto sería al encontrarnos con piezas pensadas o escritas únicamente para instrumento solo.

Partitas para violín, flauta, violonchelo son solamente un ejemplo en donde se podría decir que la armonía no se encuentra, no se escucha, sin embargo, sin lugar a dudas la armonía está presente junto con la melodía. ¿Cómo puede ser posible esto? Al ser un elemento de la música, ésta se encuentra presente junto con la melodía, es decir, al escribir dicha melodía, la armonía está o ha sido pensada por los compositores, la melodía se mueve junto con la armonía, no se pueden separar, incluso, al escribir la melodía, se puede mencionar que ésta puede realizar ambas funciones, es decir, funcionar como bajo –notas del acorde pensado- y posteriormente realizar intervalos disjuntos que permitan escuchar claramente como si dos instrumentos estuvieran funcionando a la vez en uno solo.

Al igual que el ritmo y melodía, los cuales se ha mencionado que el público puede percatarse de ellos, la armonía no es una excepción. Si buscamos una definición simple que nos permita comprender la función de la armonía como elemento de la

música, podríamos decir que, es simple y sencillamente el acompañamiento –no siempre es así- de la melodía, aquellos soportes armónicos, los acordes con función de bloques, arpeggios o arpeggios rotos que ayudan y que van de la mano realizando movimientos rítmicos junto con la melodía porque: “Ésta tiene por objeto averiguar la sistematicidad que rige la construcción de los acordes en la práctica y su sucesión”. (Langeveld, 2002, pág. 98)

Por lo tanto, no podemos decir que la armonía no es escuchada por el público, claramente, al poder distinguir la melodía, se escucha al igual que ésta, algo que está acompañando al tema principal, es decir, podemos escuchar notas de diferentes valores, moviéndose al igual o de diferente manera respecto a la melodía principal, por ende, ésta última es, la armonía.

Cabe mencionar que no siempre estuvo presente la armonía, o pensada – haciendo referencia a la música antigua- pues anteriormente básicamente todo era en función de una melodía a voces, humanamente hablando, pero, surgió años después, la invención de cantar a dos o más voces al mismo tiempo –movimientos melódicos paralelos- con lo que, poco a poco la armonía fue surgiendo y, a su vez, los tratados sobre el buen manejo de las voces humanas o instrumentales para la elaboración y composición de piezas bien desarrolladas, es decir, que realmente pudieran funcionar y no llevaran consigo disonancias. De modo que: “El nacimiento de la armonía se sitúa generalmente en el siglo IX, pues en los tratados de aquella época es cuando por primera vez se le menciona”. (Copland, 2013, pág. 71)

2.2.7 El timbre musical.

Es la cualidad que nos hace distinguir diferentes instrumentos y órganos de producción del sonido. (García, 1995, pág. 17)

Al igual que todos los elementos con los que la música cuenta; ritmo, melodía y armonía, existe un último que no es menos importante que los antes mencionados.

Todos nosotros, los seres humanos contamos –prácticamente todos- con una voz. Es decir, podemos utilizar el modo del lenguaje para comunicarnos entre sí. A su vez, cada uno de nosotros, sabiendo que somos diferentes como personas,

considerando varios aspectos que nos diferencian unos con otros, tales como; la altura, color de piel, color de ojos, de cabello, manera de expresarnos, de pensar, de reaccionar ante alguna situación de la vida cotidiana, de caminar, de movernos, de sonreír, de mirar, de comunicarnos corporalmente entre otras tantas cosas, todos contamos con algo más importante que incluso al igual que los ejemplos antes mencionados, nos distingue y podemos percatarnos incluso sin necesidad de estarnos mirando o estar frente a frente. Dicho elemento quizá indispensable para podernos reconocer incluso a distancia es, la voz.

Pero, ¿Qué tiene que ver la voz humana con los elementos de la música, y, de manera más precisa, con el timbre? Simple y sencillamente, la voz humana con la que contamos prácticamente todos los seres humanos cuenta con, precisamente el elemento del que se está haciendo mención, ese elemento de la música llamado, “timbre”, en otras palabras, es aquello que nos distingue unos de otros, el timbre de voz con el que contamos que, como se mencionó con antelación, nos diferencia y que podemos identificar y saber quién está hablando, quien se encuentra en la línea telefónica, quién nos llamó por nuestro nombre, quién llegó a casa y dio las buenas tardes o noches, según sea el caso. Cada uno de nosotros podemos identificar la voz de cada uno de nuestros amigos, conocidos y familiares que nos hablan sin necesidad de estar mirándolos frente a frente, sabemos distinguir el sonido que produce la voz de todos y cada uno de ellos.

Relacionado esto con la música, en donde están presentes los cantantes y los instrumentos musicales, cada cantante profesional, a su vez, cuenta con un timbre de voz que lo caracteriza y distingue de otro, así interpreten la misma canción u obra musical, cada uno cuenta con el llamado “timbre” de voz que los diferencia uno de otro.

Pero, ¿Qué pasa con los instrumentos musicales? Al igual que las voces, cada uno de los instrumentos musicales cuenta con un sonido característico que los hace sonar de diferente manera, todos y cada uno de ellos cuentan con sonidos graves y agudos –según el registro de cada uno de ellos- sin embargo, prácticamente todos pueden distinguir un sonido de un violín al de un piano, un saxofón al de una guitarra, un sonido generado por el golpe de una mano o una baqueta a un

instrumento de percusión determinada, a uno de una cuerda pulsada por una guitarra.

Sin embargo, probablemente el elemento del timbre relacionado con los instrumentos musicales de una misma familia es en donde el público puede llegar a tener problemas de diferenciación. Considerando que, prácticamente todos podemos diferenciar un violín de una flauta, es más difícil poder diferenciar un violín de una viola (ambos instrumentos musicales pertenecientes a la familia de la cuerda frotada), o diferenciar un contrabajo de un violonchelo (ambos también instrumentos de la cuerda frotada).

Sin embargo, no solamente se tiene problemas de identificación de instrumentos dentro de la familia de la cuerda frotada, sino que también, se tiene problema para distinguir a los instrumentos de viento madera. Pocas personas saben diferenciar el sonido de una flauta a un sonido de clarinete, o el sonido de un oboe al del clarinete, o de un fagot al de un clarinete bajo, todos pertenecientes a la familia de instrumentos de viento madera.

De igual manera, los instrumentos de viento metal, se encuentran en la misma situación. Pocas personas pueden realmente distinguir el sonido de un corno francés al de un trombón, o de una tuba al de un trombón bajo, una trompeta al de –incluso- un saxofón.

Es ahí en donde hay mucho por trabajar por parte del oyente. Saber distinguir a los instrumentos musicales pertenecientes a una misma familia es más difícil que la comparación de una familia y otra. Sin embargo, si se tiene realmente atención en lo que se está escuchando, el oyente podrá percatarse del timbre característico de cada uno de los instrumentos musicales, sean de la misma familia o de alguna otra.

Por lo tanto: “El timbre musical es la cualidad del sonido producido por un determinado agente sonoro”. (Copland, 2013, pág. 84)

Todos los elementos musicales antes mencionados son parte importante de la música, cada uno de ellos, en la actualidad, forma parte importante para hacer funcionar el bello arte musical. Como se ha mencionado, la armonía es el elemento que formó parte de la música hasta hace algunos años, es decir, no estaba presente

en la música antigua, sin embargo, al día de hoy, la armonía junto con los demás elementos es ahora, parte fundamental de la música para hacerla funcionar. Todos forman parte de ésta.

Por lo tanto, los compositores musicales los tienen presentes y es indispensable saber sobre el buen manejo de cada uno de ellos de manera independiente y, posteriormente hacerlos funcionar en conjunto para la elaboración de la música, es decir, de obras musicales como las sinfonías, conciertos, sonatas, piezas independientes, concertinos, piezas para instrumentos solos etc. Por lo cual: “Una de las ocupaciones más agradables para el compositor es mezclar esos instrumentos en diferentes combinaciones”. (Copland, 2013, pág. 100)

Realmente todas las obras musicales tienen que ser pensadas considerando todos los elementos musicales antes mencionados, sin dejar de lado a ninguna forma musical, sin embargo, probablemente existen obras musicales de carácter más elaborado, en cuando a dimensión se refiere, es decir, al uso correcto y selección de la instrumentación que será requerida. En realidad, no podemos comparar una pieza para instrumento solo, a una pieza orquestal, en donde prácticamente todas las familias de instrumentos musicales serán requeridas, quizá omitiendo sí, uno o varios instrumentos de dicha familia, pero, sí haciendo uso de uno o más de la misma en combinación con otros instrumentos musicales.

Por lo tanto, la composición musical para orquesta sinfónica es probablemente las obras que requieren más cuidado y dedicación para los compositores pues para ellos posiblemente: “La orquesta sinfónica es, sin duda, la combinación instrumental más interesante que hasta ahora hayan desarrollado los compositores”. (Copland, 2013, pág. 101)

Existen otros ensambles de música más reducidos que fueron utilizados para situaciones especiales que, a su vez, cuando fueron expuestas, tuvieron gran aceptación por parte del público y de los mismos compositores, tal es el caso de la música de cámara, es decir, de la mezcla de dos o más instrumentos musicales, bien pertenecientes a una misma familia de instrumentos, bien pertenecientes a una y otra diferente, por ejemplo: “En la música de cámara, la combinación más usual

es el cuarteto de cuerda, compuesto de dos violines, viola y violonchelo". (Copland, 2013, pág. 100)

Lo que no podemos dejar de lado es que la música es un elemento que simple y sencillamente se encuentra en constante contacto con el hombre, de manera directa o indirecta.

Todos en algún momento del día escuchamos música de manera intencional o no intencional, pero lo que es cierto es que, la música está ahí, junto al hombre, a donde quiera que éste se encuentre.

Lo que es importante señalar es que, sería importante poder considerar un deleite total en cuanto al disfrutar música se refiere. Saber o conocer sobre los elementos antes mencionados podrán abrir al oyente y al público un mundo totalmente diferente, es decir, la música podría ser entendida prácticamente en su totalidad. Distinguir cada uno de sus elementos ayudaría a que el público realmente pudiera disfrutar aún más de la música. Bien es cierto que, muchas veces lo que deseamos o necesitamos es, simplemente ruido, sonidos, ritmos, en otras palabras, nos sentimos inconformes ante un silencio, es decir, un lugar de trabajo o laboral sin música suele ser incómodo, por ende, buscamos siempre estar en mutua compañía.

El modo más sencillo de escuchar la música es escuchar por el puro placer que produce el sonido musical mismo. Éste es el plano sensual. Es el plano en que oímos la música sin pensar en ella ni examinarla en modo alguno. Uno enciende la radio mientras está haciendo cualquier cosa y, distraídamente, se baña en el sonido. El mero atractivo sonoro de la música engendra una especie de estado de ánimo tonto pero placentero. (Copland, 2013, pág. 27)

Simple y sencillamente la música nos produce diferentes sensaciones que, en su mayoría incluso, buscamos a la misma música para hacer memoria de varios acontecimientos en nuestra vida. Sentimientos de coraje, enojo, tristeza, amor, paz, armonía, comodidad entre otros la música es especialista para hacer ese conecte que nos une con ese sentir de placer auditivo imposible de dejar de lado, porque:

“Todos escuchamos la música según nuestras personales condiciones”. (Copland, 2013, pág. 27)

Es un hecho, el hombre siempre ha tenido relación con la música, desde temprana edad, ésta realiza diferentes funciones en el ser humano que le aportan y ayudan para el desarrollo del ser, su manejo corporal, su oído, y sobre todo, la sensibilidad.

Durante los primeros años de vida, es casi imposible que un niño escuche música sin que la exprese corporalmente balanceando sus extremidades, el torso, dando saltos,...De forma natural, la música induce al movimiento, especialmente cuando el ritmo y los instrumentos de percusión son predominantes. (Jauset, 2016, pág. 113)

Ayudar a que la sociedad pueda realmente disfrutar de la música es un gran compromiso para cualquier músico profesional. La música existe, al saber que en realidad no podemos apartarnos de ella y lo que es mejor, realmente no nos disgusta –a excepción quizá de algunos géneros musicales que han sido tendencia, principalmente de la música popular- lo que es un hecho es que el hombre vive en constante contacto con ella, desde épocas pasadas hasta hoy en día.

El canto y la danza son formas primitivas de la música en las que sus orígenes psicofisiológicos son manifiestos. El primitivo empleaba aquellas formas para expresar ciertos sentimientos, por ejemplo, sus sentimientos religiosos. Pero este empleo lo conserva también la música en los pueblos altamente civilizados. (Ramos, 2001, pág. 116)

Todos los seres humanos buscamos estar y vivir con la música, desde las civilizaciones pasadas, incluso al día de hoy en las comunidades, regiones, países y demás. La música es poderosa y transmite sensaciones que ayudan al ser humano a sentirse bien, simplemente: “El poder que tiene la música sobre los sentimientos, es reconocido universalmente, y se sabe que ella es susceptible a despertar toda una gama de emociones, desde la más baja sensualidad, hasta los más nobles sentimientos humanos”. (Ramos, 2001, pág. 116)

Contar con el conocimiento de los elementos que forman parte de la música para obtener un mejor deleite por parte del ser humano es tarea de cada uno de nosotros, sin dejar de lado el simple hecho de buscar sintonizar música por el puro placer auditivo, si realmente se cuenta con el conocimiento de los elementos antes mencionados el público u oyente, simplemente podrá ser más perceptivo musicalmente hablando, y, por tanto, tendrá una apreciación musical adecuada.

2.3 EL CUARTETO FLAVICHE

Flaviche es una agrupación nueva dentro del estado de Querétaro que está comprometida con la sociedad, principalmente con aquellas que no tienen los recursos económicos y demográficos para poder asistir a eventos artísticos ofrecidos dentro del estado en los auditorios, espacios y museos de Querétaro. Es por ello, que surge la idea por parte de los integrantes de formar esta agrupación para poder difundir el concepto que resulta nuevo por la combinación de timbres, obtenidos por la fusión de instrumentos de cuerda frotada e instrumento de viento madera, rompiendo así el concepto único que se entiende al mencionar “cuarteto”.

Flaviche se ha percatado que en el estado de Querétaro, si bien es cierto que es un estado que cuenta con muchos recursos materiales para poder llevar a cabo diferentes tipos de espectáculos artísticos y culturales, el arte o evento que se lleva a cabo no cubre las necesidades de la población entera aunque, incluso, estén más interesados en asistir a dichos eventos; es por eso que, Flaviche está comprometido con la población que cuenta con menos recursos para poder asistir a los eventos artísticos y culturales.

Flaviche pretende llevar a cabo conciertos didácticos en diferentes espacios en los que se cuente con los requisitos mínimos para desarrollar dicho evento; museos, casas de cultura, teatros del estado de Querétaro entre otros. Incluso se tiene la idea de presentarse en lugares de carácter privado: casas hogar, asilos de ancianos, casas de niños maltratados y hospitales entre otros.

Los conciertos didácticos han tenido una gran importancia en los últimos años. Si bien es cierto que dentro del estado de Querétaro existen diferentes grupos que

se dedican a la elaboración de llevar conciertos didácticos a las escuelas de nivel básico, es importante señalar que, aun llevando a cabo dichos eventos artísticos no se puede cubrir con la demanda que la población del estado requiere, incluso, los mismos conciertos se han tenido como algo innecesario, los mismos artistas que se dedican a llevar a cabo la presentación han perdido el interés y la necesidad por promover el evento.

Dentro de los conciertos didácticos hace falta realizar algo más que sólo llevar música, tocar, explicar y retirarse. Se requiere hacer algo diferente que pueda captar la atención por parte del público asistente al evento, algo más que solo llevar la música que, como bien se dice, todos los grupos encargados de realizar conciertos didácticos hacen o realizan lo mismo.

¿Qué hacer entonces? ¿Cómo poder captar la atención por parte del público? ¿Qué hay que cambiar o realizar cuando se ofrece un concierto didáctico para poder ser considerado como diferente?

Un objetivo más es cubrir ese hueco que se tiene en la sociedad por parte del artista que únicamente se dedica a presentar su trabajo en escenarios y lugares públicos sin tener una interacción y/o participación del mismo público con el artista.

Además, Flaviche está interesado en dar a conocer el concepto de mezcla de timbres que es único dentro del estado de Querétaro que incluso, ya ha sido dado a conocer en presentaciones de carácter privado en los cuales se han tenido participaciones dentro del mismo estado de Querétaro, teniendo una buena aceptación.

En cada concierto didáctico se pretende también dar a conocer cada uno de los instrumentos que hacen posible la agrupación. Esto es, presentando la flauta y sus posibilidades técnicas, tímbricas, historia del instrumento, color de timbre, costos, fabricación del instrumento y demás, así como de cada uno de los demás instrumentos que conforman el ensamble; violín, violonchelo y la viola respectivamente.

Así también se tiene pensado dar a conocer las obras interpretadas en cada concierto, un poco de historia de cada una de ellas y el compositor que la escribió.

Otro de los objetivos a cubrir dentro del proyecto es; llevar la música a lugares y público que no cuente con los recursos básicos para asistir a dichos conciertos, incluso contando con las ganas de asistir no lo pueden lograr, ya que son menores de edad, o personas de la tercera edad que han sido abandonados por sus propias familias.

Sin embargo, no se debe olvidar que todo ser humano tiene derecho a consumir arte, a conocer el arte, a asistir a espectáculos, pero que a veces no se cuenta con los recursos económicos para asistir.

De esta manera, al llevar a cabo los conciertos en los espacios que el mismo gobierno del estado de Querétaro pueda brindar, se busca al término de cada uno poder despertar en ellos la importancia del arte y todas sus disciplinas para el ser humano. En este caso, la música específicamente.

Los conciertos didácticos que el cuarteto Flaviche pretende presentar son en espacios públicos en donde se pueda contar con asistencia de público interesado y que, incluso al momento de estarse llevando a cabo la presentación, pueda percatarse y detenerse para observar y escuchar el concepto y la propuesta musical. A su vez, se tendrá el objetivo de llegar a público interesado y a público que quizá no tenía pensado asistir o que, incluso no sabía del evento.

La importancia que la música tiene para el ser humano, un elemento necesario para el desarrollo de él donde quiera que se encuentre, pues no es posible un mundo con total silencio, el sonido existe, mismo de la naturaleza, aquél que incluso, impulsa y motiva al ser humano a seguir, a disfrutar y contemplar los sonidos que la naturaleza nos regala; una cascada, el sonido del viento, las hojas de los árboles al moverse, el canto de las aves, las olas del mar, la lluvia al caer etc.

Sabiendo que el ser humano utiliza la música para escuchar mientras realiza actividades cotidianas en su día laboral, es importante señalar que principalmente se escucha música por simple placer auditivo, en algunas ocasiones, la música nos llena de un bienestar inexplicable pero que, cuando lo dejamos entrar en nuestro ser, penetra hasta lo más íntimo y de igual manera es como una droga auditiva, un placer auditivo que produce bienestar.

Por lo tanto, por medio de conciertos didácticos se pretende llevar música a diferentes espacios del Estado de Querétaro, con la intención de acercar al público a una experiencia mediante la mezcla de sonidos organizados, melodías, ritmos y armonías y que, a su vez, se puedan percatar de la importancia que la música tiene en la vida del hombre.

Se pretende realizar conciertos para todo tipo de público, llevando a cabo presentaciones en diferentes espacios del Estado de Querétaro; museos, espacios abiertos, foros, salas de concierto, escuelas en el sector privado y federal, casas hogar, iglesias solo por hacer mención de algunos.

De acuerdo al público al cual se interpretará música en vivo con el cuarteto Flaviche, se estudiará hacia quién irá dirigido el mismo, es decir, si es música para una escuela, dependiendo de los grados académicos que ahí se encuentren se adecuará el programa a interpretar con la intención que la misma música sea del agrado del público que estará o se espera que estará presente, de igual manera, si se realiza un concierto en lugar abierto y/o en alguna iglesia en donde se tiene conocimiento que la gente que asiste a dichos lugares antes mencionados es de edad variada, es decir, por lo general, asisten familias completas; padres de familia, hijos y familiares de los mismos.

En ese sentido se tendrá en cuenta de igual manera el repertorio a interpretar, en donde se buscará una variedad musical con la intención de atender los gustos de todos los asistentes. Es necesario señalar que el cuarteto está al tanto de la música que suena y que es del agrado del público, qué es lo que está de moda para así, poder adecuar el programa musical.

Figura 1. Cuarteto FLAVICHE. Fuente: Archivo propio

2.3.1 ¿QUIÉNES INTEGRAN FLAVICHE?

Flaviche es un cuarteto integrado por cuatro músicos profesionales, todos egresados por la Universidad Autónoma de Querétaro, cada uno de ellos, por lo tanto, cuenta con la Licenciatura en música, con la línea terminal en el instrumento que ejecutan. A su vez, el proyecto que surge de esta agrupación es, principalmente llevar a conocer música con los instrumentos que cada integrante ejecuta.

La combinación de éstos hace más interesante la sonoridad pues se mezclan timbres de instrumentos musicales de cuerda frotada y viento-madera. Siendo así, el primer cuarteto dentro del Estado de Querétaro que ofrece esta instrumentación, si bien es cierto que, no es nueva en su totalidad porque desde el periodo clásico, periodo al cual se debe la existencia de un músico y compositor reconocido a nivel mundial como lo es W.A. Mozart al tener composiciones originales en donde la instrumentación es precisamente; flauta transversal, violín, viola y violonchelo, si se puede hablar de una originalidad dentro del Estado porque nadie más había trabajado para llevar a cabo conciertos en diferentes espacios y plazas del Estado y en el sector público y privado dentro del mismo con esta misma orquestación.

Uno de los principales objetivos como se ha mencionado es, precisamente dar a conocer, en primer lugar, la instrumentación, dejar de lado la exclusividad que existe

hasta hoy en día para la palabra "cuarteto" la cual está muy relacionada o se hace referencia principalmente para hacer alusión a instrumentos de cuerda frotada; violín I, Violín II, Viola y Violonchelo.

De igual manera, además de la sonoridad que produce la combinación de la instrumentación utilizada por Flaviche, la cual la hace totalmente interesante, es dar a conocer música de diferentes géneros musicales con la orquestación antes mencionada, ya que desde periodos pasados "Una función muy importante del concierto público fue la de dar respetabilidad a la música" .(Blanning, 2017, pág. 144)

Figura 2. Cuarteto FLAVICHE. Fuente: Archivo personal

La importancia de llevar a cabo y de difundir la música a toda la sociedad es de periodos atrás, desde los primeros hombres que, sin tener conocimiento del lenguaje musical, hablando para llevar a cabo la escritura musical como tal, se

podían transmitir los conocimientos musicales por medio de la tradición de boca en boca.

La enseñanza musical hoy en día es parte importante para el ser humano, ayuda a llevar a cabo una comunicación y expresión hacia otros, con la sociedad y el mundo que le rodea. Todo es comunicación, entre el compositor hacia el intérprete, el ejecutante instrumentista y artista, y por supuesto, el público, quien se vuelve en espectador del mismo artista y que puede atrapar con tan solo unas cuantas notas, enamorar al público sin lugar a dudas es la gran tarea del artista, músico para ser preciso, porque: “Prácticamente toda música occidental depende de una interacción entre los creadores, los intérpretes y el público”. (Blanning, 2017, pág. 118)

Llevar a cabo conciertos no es una tarea sencilla para los artistas músicos, requiere de contar con muchas habilidades que él mismo debe de tener para poder encontrar un vínculo con el público, mover corazones a través de la música no siempre es fácil, detrás de ello viene mucho trabajo técnico musical, horas y horas de trabajo individual, técnica instrumental para ser específico, y posteriormente, ensayo con el ensamble en el cual pertenece o se pretende realizar música de cámara.

Todo tiene que ver con la comunicación, incluso independientemente del estilo de música que se ejecuta, público-músico, músico-público tienen una relación que no se puede dejar de lado.

Flaviche cuida mucho la interacción con el público que asiste a los diferentes conciertos didácticos, y esto lo lleva a cabo a través de dinámicas lúdicas (en el caso de las instituciones educativas), esto ha generado en el espectador un acercamiento e inclusión con el grupo musical lo que se convierte en una experiencia muy significativa tanto para los ejecutantes como para los asistentes.

Figura 3. Presentación concierto didáctico en institución educativa (2018). Fuente: archivo propio.

La educación musical ha sido y seguirá siendo una herramienta altamente importante para el desarrollo y crecimiento del ser humano, mientras más pequeño se aplique, el niño podrá adquirir grandes habilidades que le ayudarán a desenvolverse dentro de la sociedad en la que él habita.

La educación forma parte esencial para el ser humano. Ayuda a que éste se desarrolle y desenvuelva dentro de una sociedad específica. Brinda herramientas, elementos indispensables para poder socializar, ayuda a expresarse, a conocer su medio en el cual nace y habita, pero todo esto debe ser por medio de los conocimientos de un experto.

La palabra educación procede de los vocablos latinos: educere, que significa: sacar, llevar, extraer de adentro hacia afuera, y educare, que significa: conducir, criar, nutrir, alimentar, guiar. Bajo este concepto, la educación se entiende como la actividad que consiste en guiar o proporcionar, desde fuera, lo necesario para construir. Esta es una parte muy importante de la función educadora del profesional de la educación. (Villalobos-Cortés, 2011, pág. 29)

De esta manera está claro que el ser humano es una especie que requiere ser sin lugar a dudas, instruido, dando las herramientas y elementos básicos que le permitan vivir dentro de la sociedad a la que pertenece, inculcar las costumbres, enseñar a expresarse y por supuesto, el lenguaje al que ha de aprender para comunicarse dentro de la sociedad en la que nació.

La educación es un elemento indispensable para el ser humano, si es que se pretende que éste crezca como tal, como un ser racional, con elementos en los que él se pueda apoyar para crecer y a su vez, poder aportar y ser de gran ayuda para su especie, para la sociedad en la que vive. De no obtener la enseñanza indispensable para su desarrollo, se podría vivir únicamente como un animal, sin razón, sin sabiduría, ni conocimiento.

Se deduce claramente de lo dicho que la condición del hombre y la de la planta son semejantes. Pues, así como un árbol frutal (manzano, peral, higuera, vid) puede desarrollarse por sí mismo, pero silvestre y dando frutos silvestres también; es necesario que si ha de dar frutos agradables y dulces sea plantado, regado y podado por un experto agricultor. De igual modo el hombre se desarrolla por sí mismo en su figura humana (como todo bruto en la suya); pero no puede llegar a ser animal racional, sabio, honesto y piadoso, sin la previa plantación de los injertos de sabiduría, honestidad y piedad. (Comenio, 2016, pág. 31)

En cuanto a música se refiere, al igual que otros tantos elementos que el ser humano aprende durante su crecimiento, forma parte importante e incluso, indispensable para éste para poder expresar aquellos que no existen palabras para explicar.

Desde el comienzo del hombre, la música formó y sigue formando parte de él. Imposible sería pensar en un mundo sin música, sin sonidos que alimenten el espíritu del ser humano. Desde sus primeros años de vida, el hombre primitivo hacía uso de los elementos mencionados.

Cabe señalar que el estudio musical da más resultados si se comienza desde temprana edad, así lo señala Howard Gardner en su libro, Estructuras de la mente, sobre las inteligencias múltiples: “Todos los dones con que pueden estar dotados

los individuos, ninguno surge más temprano que el talento musical”. (Gardner, Estructuras de la mente, 2012, pág. 137)

Figura 4. Concierto didáctico en Institución educativa (2018). Fuente: archivo propio.

Por lo tanto, es bueno generar en el público ese interés que posiblemente se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y con los elementos nuevos que la misma tecnología nos brinda, ésta última es buena siempre y cuando tenga un uso para bien, no para generar en el ser humano la apatía por llevar a cabo diferentes tareas y labores de su vida cotidiana, entre ellos, buscar al arte, tratar de asistir a la contemplación de exposiciones, de asistir a obras de teatro, de ir a conciertos que se ofrezcan dentro de su localidad.

Por medio de los conciertos se puede fomentar en el público el interés nuevamente por ejecutar, investigar y saber más sobre los instrumentos musicales y sobre todo, por los tantos beneficios que la música puede lograr en cada uno de los seres humanos.

Música y ser humano están totalmente vinculados ya que: “La música es un arte que se manifiesta en sonidos, pensamientos, imaginación y sentimientos del hombre”. (Varela, 1997, pág. 19)

Sin lugar a dudas, los sonidos han estado desde el principio del hombre junto a él, es así que él mismo poco a poco presta atención a todos y cada uno de los

sonidos de la naturaleza produce, el agua, la lluvia, el viento, los árboles, los mismos cantos de las aves y los sonidos que emiten cada uno de los animales con los que él convivió.

Es así, como surge en él la necesidad de comunicarse entre sí para sobrevivir, para entenderse entre ellos mismos, para cazar y comer, etc. “El hombre primitivo pudo aprender una forma de comunicarse. En un principio, limitado a palabras rudimentarias formadas por pocos elementos fonéticos que se repetían en algún sentido de diferentes maneras”. (Varela, 1997, pág. 24)

Poder llegar a lo más profundo del ser humano por medio de la música no es una tarea sencilla, requiere de igual manera de una buena interpretación por parte de los músicos artistas. Una expresión corporal ayudará a que el público pueda sentir por medio del músico esa atracción hacia la obra musical que se está interpretando.

Toda música quiere expresar algo, habla por medio de los sonidos, ritmos y armonías, está claro de que cada uno de nosotros la entendemos y la hacemos nuestra, nos dejamos llevar por todo lo que compone a la música de manera individual, es quizá, como, una comunicación personal, íntima.

Aaron Copland menciona efectivamente toda música tiene algo que decirnos, toda la música comunica, es decir, es imposible encontrar una melodía que no signifique nada. Por muy simple que sea la melodía o la obra musical, todas expresan algo.

Mi parecer es que toda música tiene poder de expresión, una más, otra menos; siempre hay un significado detrás de las notas y ese significado que hay detrás de las notas constituye, después de todo, lo que dice la pieza, aquello de que trata la pieza. (Copland, 2013, pág. 29)

Es claro que cada uno de nosotros la entiende de manera diferente, entra en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro cuerpo, alma y cerebro y resuena ahí, en cada rincón, reiterándonos algo inexplicable pero, como se ha dicho antes, placentero para nosotros, produciendo ese algo, que podríamos llamar incluso, droga, pues realmente nos hace prisioneros de ella, necesitamos de la música pues no podemos, definitivamente apartarnos de todo aquellos que nos rodea, que es sonoro y que para bien o para mal, produce algo en nosotros, bienestar o malestar,

placer o disgusto pero, que al final de cuentas se encuentran ahí los sonidos. La música pues, consiste en incorporar y ordenar los sonidos y hacer lo que conocemos como tal, la música.

Es por lo anterior que cito lo siguiente de los autores Gilda y Ernesto, quienes señalan que, en definitiva, librarse de la música sería prácticamente imposible, está y ha estado siempre desde la existencia del hombre, únicamente ha estado evolucionando tanto en escritura y cualidades tímbricas de los instrumentos musicales inventados claramente está, por el mismo hombre por la necesidad de hacer más con ella, de innovar, de tratar de modificar, de intentar, de renovar y de producir estados, principalmente de, placer, gusto y un total disfrute para el ser humano.

La expresión que el músico pueda implementar a la obra u obras es de gran importancia, de ahí que, no será raro poder observar cómo los artistas pueden generar incluso, a través de su expresión corporal, una estabilidad, una sensación de paz, armonía, fragilidad, coraje, sentimiento, tristeza, fortaleza y amor.

También requiere un control de las emociones, o al menos así parece, ya que nos sorprendería ver una lágrima deslizándose por la mejilla de un violinista durante un momento particularmente conmovedor de un concierto, a pesar de la importancia que tiene la expresión facial dentro del aspecto visual de la interpretación. (Rink, 2011, pág. 263)

Dentro de los conciertos que Flaviche pretende llevar a cabo con la instrumentación antes mencionada se tiene como objetivo brindar al espectador esas sensaciones que, posiblemente no se puedan tocar, no es algo tangible indudablemente, pero, sí podemos percatarnos de la estabilidad que el público puede mostrar en su estancia dentro de los conciertos, una palabra de agradecimiento al final de cada presentación es tan gratificante para el artista porque, así, éste último puede llegar a sentir que ha logrado esa conexión entre él y el espectador, pudo ayudar al público a recordar algún pasaje de su vida, quizá a perdonar, a sanar, por medio de su arte musical porque: “Hacer música tiene muchos efectos terapéuticos conocidos, pero siempre exige un esfuerzo físico, aunque también puede ser muy estimulante”. (Rink, 2011, pág. 263)

Parafraseando al autor John Rink en su libro *La interpretación musical*, señala que el compositor Mozart estaba ofreciendo un concierto en donde estrenaría su sinfonía "Paris", en donde el público estaba totalmente en silencio y atento a lo que escuchaba, sin embargo, debido a uno de los movimientos de la sinfonía, el público comenzó a aplaudir la pieza del allegro, la cual se prestaba por consecuencia del movimiento, rapidez y ritmo. Lo cual en su momento era debido a que el público había aceptado tal obra musical, había sido del agrado del mismo.

Los conciertos didácticos, si bien es cierto que sus principales objetivos son únicamente presentar música y los instrumentos que se utilizan dentro de las agrupaciones, el Cuarteto Flaviche planea generar en su público la apreciación de la música, dando el lugar adecuado dentro de nuestras vidas y brindar herramientas para que puedan tener una experiencia musical cada que escuchen la música que suena a nuestros alrededores. "La música es importante porque tiene el potencial para enriquecer la vida de las personas y enriquecer a las sociedades". (Hesmondhalgh, 2015, pág. 19)

Para que la dinámica interactiva tenga éxito en la presentación de un concierto didáctico, es indispensable que el público asistente se interese en la información que recibirá a lo largo del mismo ya que de lo contrario no se auguran resultados óptimos del mismo.

Figura 5. Concierto didáctico en Institución educativa (2018). Fuente: archivo propio.

Sanar al público mediante la música es totalmente gratificante para los músicos, todo arte ayuda a brindar esa sensación de satisfacción, de desahogo con él mismo, con los demás, con todo, con Dios.

Aprovechar los beneficios que la música nos ofrece es un gran elemento para Flaviche, poder interpretar piezas de diferentes estilos musicales, dando a conocer arreglos de obras escritas para otra instrumentación totalmente diferente a la que se ofrece con el cuarteto Flaviche pero, que, al final de cuentas, la pieza, la obra, la melodía, armonía y rítmica funcionan entre sí para dar como resultado otra propuesta musical que pueda ser agradable al público espectador a los conciertos ofrecidos por el cuarteto Flaviche.

Sin embargo, una problemática que se vive al día de hoy es la falta de interés por parte de la sociedad para asistir a los conciertos o eventos artístico y/o culturales, se cuenta con aforo, sí, pero falta más compromiso por parte del artista y del mismo público, ¿Quién o quiénes son los principales responsables del alejamiento de ciertos sectores del público hacia los eventos llevados a cabo en vivo?

Hoy, el público muchas veces prefiere quedarse en casa a disfrutar de las herramientas que la misma tecnología nos regala, no se pretende hablar más de las mismas, sin embargo, algo muy cierto es que, no hay nada mejor que vivir la experiencia, que respirar el ambiente musical que rodea un evento de esa magnitud, poder estar en casa con la familia es muy agradable para permanecer en un ambiente igualmente confortable, sin embargo, también se puede vivir las experiencias estéticas que nos permite el asistir, ver y escuchar los eventos musicales que podemos encontrar afuera de nuestro hogares.

Sin embargo la interpretación en vivo ha sido eclipsada por la grabación (al menos en términos cuantitativos, y hoy en día se escucha más música grabada o transmitida por los medios de comunicación, lo cual repercute significativamente en las actitudes de audición. (Rink, 2011, pág. 219)

No está mal encender el televisor, la radio y demás aparatos tecnológicos para disfrutar de música, en realidad, no siempre se puede estar en todos los conciertos que los mismos artistas ofrecen a la sociedad, sin embargo, debemos ser más conscientes y valorar lo que se ofrece a nuestro alrededor, hablando artísticamente y culturalmente. Nunca debemos menospreciar los eventos artísticos, más aún, si tenemos la posibilidad de asistir. Nada se compara con vivir la experiencia estética que nos regala el arte en vivo.

Flaviche está comprometido con la sociedad y pretende llevar a cabo los conciertos en diferentes espacios culturales que el Estado ofrece a la sociedad. Fomentar la apreciación musical es una gran tarea y compromiso por parte de la agrupación mediante estrategias establecidas y cimentadas que permitan al público espectador a disfrutar, aprender, conocer y apreciar toda la música que existe y que probablemente se pierden o dejan ir esas experiencias y buenos momentos que genera el simple hecho de hacer un esfuerzo por estar presentes en los conciertos. Por lo tanto, ver a la música como un recurso natural sería de gran ayuda para nosotros los seres humanos, algo que vive con nosotros. “La música es algo tan natural en la vida que intentar librarse de ella sería imposible; es una de las experiencias más significativas para muchas personas, ya sean los que escuchan música por placer o para músicos profesionales”. (Erdmenger, 2014, pág. 26)

Si bien es cierto que la música no se puede apartar del ser humano, ¿Qué queda por hacer para llevar al público nuevamente a las salas de concierto? Principalmente hacerle saber que, el arte es una necesidad para el ser humano insustituible, un ingrediente que nada puede reemplazar. Difusión por parte de la agrupación para poder tener la respuesta esperada. A su vez, realizar un evento de calidad que el público que asista a dicho concierto salga satisfecho por el evento que consumió. Esto ayudará a ir acercándolo a los demás eventos artísticos y culturales que pueda ofrecer la agrupación Flaviche u otro grupo musical o artístico.

La falta de conocimiento del arte se debe en gran parte quizá, a la poca participación de los mismos artistas, apatía que invaden a los artistas por la poca participación y demanda por parte del público consumidor. Muchos artistas realizan hoy en día su trabajo artístico sin tener ya un interés incluso por realizar o llevar a cabo la profesión de su elección. Se pierde el “amor” a lo que se hace, se realiza únicamente por cuestiones económicas dejando de lado el gusto y disfrute por parte del artista en estar realizando lo que él solamente puede hacer.

2.3.2 Características de diferenciación del cuarteto FLAVICHE.

utilización de los timbres mixtos.

Aaron Copland hace uso del término de timbres mixtos como la combinación de timbres de instrumentos musicales de diferentes familias. Es decir, se puede hablar de timbres mixtos mediante la combinación de un instrumento perteneciente a las cuerdas frotadas con un piano, éste último perteneciente a la familia de las percusiones. De igual manera, se puede, otro ejemplo de utilización de timbres mixtos sería; el clarinete con un piano, pues estamos hablando de un instrumento musical perteneciente a la familia de viento madera con un instrumento de percusión. La combinación de un instrumento musical perteneciente a la familia de los metales como sería el trombón con el mismo piano, se estaría hablando nuevamente de timbres mixtos. No encontramos –dado los ejemplos antes mencionados- a los llamados timbres mixtos únicamente al hacer uso de cualquier instrumento musical combinado solamente con el instrumento del piano. Es decir,

la misma combinación de instrumentos musicales de una y otra familia nos da como resultado el término utilizado por el compositor Aaron Copland como timbres mixtos.

El timbre, téngase en cuenta que es el sonido –por así mencionarlo- que nos hace distinguir un instrumento musical de otro. De igual manera, cada ser humano tiene diferente timbre de voz, sea cual sea la edad y sexo del individuo que nos hace distinguir entre uno y otro. Es así que, se tiene la capacidad – en su gran mayoría- de poder apreciar y distinguir el timbre de voz de cada uno de nuestros familiares y/o conocidos cuando mencionan nuestro nombre, nos llaman vía telefónica, sin necesidad de verlos físicamente. Sabemos cuál voz pertenece a nuestros seres queridos o familiares en general con tan solo escuchar su voz.

Dentro de la música dichos timbres son posibles de igual manera, y por tal motivo todos forman la gran familia y un lugar importante dentro de los conjuntos, ensambles, grupos de cámara, y/o grupos de música contemporánea. Generalmente todos nosotros podemos nombrar cada instrumento musical que vemos, pero, esto tan solo es saber el nombre de dichos instrumentos. La verdadera capacidad que el ser humano debería considerar es poder distinguir cada uno de los instrumentos musicales que está escuchando, considerando que no siempre se tiene la oportunidad de asistir a una presentación artística musical, sino que, generalmente escuchamos música prácticamente en todos lados a donde nos movemos, sin la necesidad de que los músicos estén ahí presentes, esto es; haciendo uso de los medios de comunicación, radio, televisión, telefonía celular, grabadoras, bocinas etc.

El timbre es una cualidad particular o riqueza acústica de un sonido producido por un instrumento o una voz, independientemente de su tono o volumen: es lo que distingue un Do medio tocado en el piano de la misma nota tocada de un saxofón. El timbre de un sonido está influido por todos los factores, incluyendo las frecuencias de los armónicos y el nacimiento, ascensión y caída de las ondas acústicas. La capacidad de mantener una sensación de constancia tímbrica es un proceso extremadamente complejo y de muchos niveles que tiene lugar en el cerebro auditivo y que podría mostrar algunas analogías con la constancia de color: de hecho, el lenguaje del color es a menudo aplicado al timbre, al que a veces se denomina “color del sonido” o “color del tono”. (Sacks, 2009, pág. 136)

En lo que respecta a la instrumentación utilizada por el cuarteto Flaviche, se cuenta con la combinación entre dos familias de instrumentos musicales; familia de las cuerdas frotadas y familia de viento madera. Al llevar a cabo una ejecución de cualquier pieza u obra musical utilizando la flauta transversal, violín, viola y violonchelo se obtiene una característica sonora tan única y peculiar que hace diferencia a todos los cuartetos de cuerda frotada ya conocidos.

La combinación del timbre de la flauta transversal y el violín realizando la voz principal y segunda voz respectivamente, aunado a la voz intermedia que realiza la viola y apoyándose con las notas graves que proporciona el violonchelo da como resultado una sonoridad única, que ha sido bien vista por todos los asistentes a los conciertos que el cuarteto Flaviche ha proporcionado en diferentes puntos de la ciudad de Querétaro. Si bien es cierto que la instrumentación no es nueva o no es la primera vez que se hace uso de los instrumentos musicales antes mencionados, sí es el primer cuarteto dentro del Estado de Querétaro que realiza conciertos de carácter didáctico para escuelas a nivel federal y privado.

Figura 6. Concierto didáctico en Institución educativa (2018). Fuente: archivo propio.

El objetivo del cuarteto Flaviche es poder llevar la música de diferentes géneros a públicos de diferentes edades, con diferentes gustos y géneros musicales diversos. No es lo mismo interpretar música de temas infantiles en donde es del agrado de niños de entre 2 a 12 años de edad, a interpretar música de otro género

para adultos o adultos mayores en donde los gustos y preferencias musicales son totalmente diferentes.

Poder atraer al público mediante un buen programa musical es esencial para el cuarteto Flaviche, poder comunicar mediante la música, tomando en cuenta que algunas personas consideran al arte musical precisamente como un lenguaje sin palabras, pero al final de cuentas, un lenguaje que, comunica, que dice algo, que causa diferentes sensaciones al público porque: “La melodía da descanso a la mente; proporciona un descanso para que el corazón se abra y reciba la música. (Crandall, 2006, pág. 32)

Todo es comunicación, entre el compositor hacia el intérprete, el ejecutante instrumentista y artista, y por supuesto, el público, quien se vuelve en espectador del mismo artista y que puede atrapar con tan solo unas cuantas notas, enamorar al público sin lugar a dudas es la gran tarea del artista, músico para ser preciso, porque: “Prácticamente toda música occidental depende de una interacción entre los creadores, los intérpretes y el público”. (Blanning, 2017, pág. 118)

Figura 7. Concierto didáctico en Institución educativa (2018).Fuente: archivo propio.

Por medio de la música se puede llevar a lo más profundo de nuestro ser, la música penetra en nosotros y nos hace sentir un placer que ayuda a expresar nuestros sentimientos, incluso aquellos que están en lo más profundo y que no se han podido sacar a la luz, bien es cierto que se dice que, la música es un lenguaje sin palabras, únicamente haciendo uso de los sonidos, ritmo, armonía, toda esa

mezcla tiene realmente un poder que ayuda a nuestro bienestar, aunque es verdad, que la música no solamente es utilizada para causar reposo y placer y gozo al escuchar, sino que, también es utilizada para causar otros sentimientos como; desesperación, euforia, coraje entre otros.

La música ha sido el vehículo primario de expresión y de comunicación de los sentimientos a lo largo de toda la historia conocida, e incluso en la prehistoria, en la era de los mitos. La canción de cuna que la madre tararea a su bebé; el tambor del miembro de la tribu que envía señales a su pueblo; el flautista que exhala expresiones de nostalgia y deseo: la música del corazón se lleva tocando desde el principio de los tiempos, conmoviéndonos y expresando el corazón de la humanidad. Pasión, éxtasis, desesperación, asombro, amor, dolor; todos los estados de la vida se pueden escuchar en la música. (Crandall, 2006, pág. 49)

Muchas veces el ser humano se encuentra en situaciones difíciles por problemas, preocupaciones, malestares, miedos, coraje, desesperación, amor, felicidad, recuerdos etc., que a su vez nos hace sentir más sensibles a todo y a todos. La música posee ese conecte que puede atrapar con el buen uso y manejo de todos los elementos que hacen para que la música sea posible: un ritmo, una melodía, el uso de una serie de acordes, de una progresión armónica que atrapa al espectador o al escucha, que paraliza con el simple hecho de oírla. Claramente se puede ver y confirmar que en varias ocasiones de nuestra vida al ir conduciendo un automóvil, caminando por la calle, asistiendo a una ceremonia religiosa, un concierto, una obra de teatro que tenga música, una presentación de danza o baile nos sentimos totalmente atrapados por la música que está sonando, porque: “Una simple melodía puede producir placer inmediato”. (Crandall, 2006, pág. 31)

De la misma manera que la melodía atrapa, indudablemente no se puede dejar de lado todos los elementos que la música posee, a veces, no solamente la melodía tiene que ver con ese conecte que nos atrapa, sino que, el ritmo hace y/o afecta al igual que únicamente la misma melodía, pero, la armonía también tiene ese poder de atraer, de atrapar, de paralizar nuestro ser, claro está que muchas veces

nosotros escuchamos el todo como tal, es decir la música misma, sin embargo dentro de la misma música, los elementos que la hacen posible separándolos a cada uno de esos elementos, si de manera individual poseen el poder de atracción, trabajando en conjunto como un todo tienen más poder de atraer la atención de todos lo que escuchan la música.

Así como tratamos de dar un sentido a nuestras vidas en relación a qué queremos lograr en el futuro, por qué y para qué seguir con una formación académica, por qué tener propiedades, por qué formar una familia son solamente algunos de los temas a tratar en lo que respecta a la vida propia de cada uno de nosotros, es decir, buscamos dar sentido a nuestra existencia por medio de metas a mediano y largo plazo, con una visión a futuro, no podemos estar o dejar de lado esos propósitos, porque esa sería nuestra meta. La vida del ser humano tiene un sentido, y ese sentido se va alimentando conforme crece. Los propósitos dan un sentido a la vida.

De igual manera la música y sus componentes necesitan de varios elementos para poder dar el resultado final, que es siempre el que generalmente escuchamos porque: “Una melodía es una serie de tonos que relacionados entre sí para formar un todo: una relación de intervalo o de espacio, de tiempo, de entonación y de volumen. Un solo tono no supone una melodía por sí mismo”. (Crandall, 2006, pág. 31)

Teniendo en cuenta todos los elementos que hacen que la música sea posible, así como la vida misma del ser humano respecto a los proyectos de vida que éste pueda tener en mente llevar a cabo, se puede deducir que todo lo que se ve como producto finalizado siempre está construido por diferentes elementos que lo hacen posible.

La canción no puede existir sin la letra, el cantante no podría cantar una canción si no existe la letra, la melodía no podría ser considerada como tal si tan solo se cuenta o se ejecutan algunas pocas notas musicales, se requieren de más elementos, más material para poder construir el todo, que es lo que el ser humano percata, es por eso que: “Es posible que la vida no tenga significado sin una relación

profunda, de igual modo que puede que no haya ninguna canción sin melodía". (Crandall, 2006, pág. 32)

2.3.3 La educación musical para un mejor desarrollo del ser humano.

Bien se sabe que la educación principalmente es brindada desde los primeros años de vida mediante la propia familia. Es ahí, en el seno familiar que se aprenden los valores, modales y enseñanzas.

Actualmente, la sociedad equívocamente otorga esa misma responsabilidad al personal docente en donde se encuentran sus hijos, pensando que ahí los mismos obtendrán la educación que se les ha negado o que no se les ha proporcionado desde su propio hogar.

No busquemos los valores, modales y tendencias de nuestros hijos en otros lugares en donde no corresponden, la educación básica proviene de la familia y únicamente de ella porque:

Hoy en día es posible encontrar centros o maestros que den clase de yudo, tenis..., matemáticas, idiomas, pero es más complicado encontrar un buen profesor particular de generosidad, responsabilidad, sinceridad, y de una serie de valores. Este es un campo especialmente reservado a la familia, a los padres, pero hay que ser conscientes de que, de la misma forma que para enseñar física o hacer programas de ordenadores hay que pasarse años de la vida estudiando, para educar a los hijos hay que prepararse. (Corominas, 2003, pág. 22)

Deslindarse de ella es caer en un error muy grave. La familia es el cimiento de la educación y las costumbres. Los hijos imitan a los padres de familia y lo que ven hacer de ellos mismos. Tener buenas costumbres ayudará al ser humano a obtener un mejor desarrollo en su vida.

Por tal motivo, todas las buenas costumbres que se les puedan enseñar desde temprana edad a los hijos será vital para formar buenos seres humanos. A todo esto, ¿Cómo esperar que los hijos puedan elegir escuchar buena música? ¿Cómo acercarlos al estudio de la misma? De igual manera tendrá mucho que ver con las costumbres que se dan en casa y que ellos mismos observan en ella. Porque realizar actividades que no nos son agradables tienen que ver de igual forma con lo

que se enseña en casa. Buscar que los niños escuchen música o que la hagan parte de su vida tiene que ver con que en casa usualmente se escuche dicha música, que los padres fomenten el gusto por la misma para que en un futuro, los hijos no deban someterse al estudio musical de manera forzada.

Poder se puede, pero llevar a cabo la actividad fuera de su tiempo natural propicio nos obliga a desarrollar una fuerza de voluntad muy superior, nos cuesta más trabajo, y además es muy difícil alcanzar la misma perfección en los resultados. (Corominas, 2003, pág. 44).

Por tal motivo, fomentar el buen gusto por la música es sin duda, tarea y responsabilidad principalmente de la familia. Asistir a conciertos en donde se pueda disfrutar y a su vez, aprender y escuchar diferentes géneros musicales e instrumentaciones diferentes enriquecerá a todos.

Llevar a cabo conciertos no es una tarea sencilla para los artistas músicos, requiere de contar con muchas habilidades que él mismo debe de tener para poder encontrar un vínculo con el público, mover corazones a través de la música no siempre es fácil, detrás de ello viene mucho trabajo técnico musical, horas y horas de trabajo individual, técnica instrumental para ser específico y, posteriormente, ensayo con el ensamble en el cual pertenece o se pretende realizar música de cámara. Todo tiene que ver con la comunicación, incluso independientemente del estilo de música que se ejecuta, público-músico, músico-público tienen una relación que no se puede dejar de lado.

La educación musical ha sido y seguirá siendo una herramienta altamente importante para el desarrollo y crecimiento del ser humano, mientras más temprano se incorpore al niño en la disciplina ya sea como ejecutante o espectador, tendrá la posibilidad de adquirir habilidades que le ayudarán a desenvolverse dentro de su contexto.

El acercamiento al arte desde temprana edad tiene una finalidad muy importante, ya que puede ser utilizado como un medio para el fortalecimiento social, para prevenir adicciones e inclusive mejorar la calidad de vida de personas que padecen enfermedades terminales o crónico-degenerativas.

Más allá de utilizar la música como medio, es fomentar el estudio de un instrumento musical para un mejor desarrollo del ser humano a través de los

conciertos es un punto importante para el cuarteto Flaviche, si bien es cierto que llevar a cabo el aprendizaje no es nada sencillo, pues requiere de dedicación y lo más importante, incluso dejando de lado si se cuenta o no con los recursos económicos para adquirir un instrumento musical, lo indispensable es la voluntad y ganas de aprender a tocar un instrumento musical sea cual sea.

Independientemente de la elección que el alumno haga respecto al instrumento que desea aprender, aún se siguen mencionando que para el mismo aprendizaje de ciertos instrumentos musicales, existe ya una edad estipulada o adecuada para llevar a cabo la enseñanza, considerando que a veces el alumno es muy pequeño y no alcanza a tapar las llaves del instrumento –específicamente los instrumentos de viento madera y metal- o el aprendizaje del canto –respecto a que el alumno aún no cuenta con una madurez en sus cuerdas vocales, y más aún, el aprendizaje de un instrumento musical de cuerda frotada –violín, viola, violonchelo, contrabajo- debido a que se dice que mientras más pequeño se comienza el aprendizaje de estos últimos instrumentos se podrá llevar a sobresalir más que algún otro alumno que comience su estudio a edad después de los diez años.

El compositor austriaco W.A Mozart incluso comenzó a tener clases desde la edad de tres años con su padre Leopold, por lo cual a la edad de cuatro o cinco años él ya ofrecía conciertos en las cortes. Sin embargo, cabe mencionar que el aprendizaje de cada ser humano varía, pues cada uno cuenta con diferentes capacidades para comprender o llevar a cabo alguna actividad artística específica.

En algunos casos, cuenta o tiene más peso la voluntad de querer aprender que el mismo talento artístico. En cuanto a aprender se refiere: “En latín, aprender viene de una palabra ajena a la educación, ad-prehendere, que significa atrapar. Visto como metáfora, es alguien que estira la mano y toma lo que necesita, de la misma forma en que lo hacen los bebés. (Erdmenger, 2014, pág. 76)

Desafortunadamente, aún existen personas que ven el arte como algo totalmente secundario, incluso se sigue creyendo que el arte es únicamente una diversión, algo que se puede hacer después de haber concluido estudios totalmente ajenos al arte. Se piensa que del arte no se puede vivir, que se paga mal, se toma como un pasatiempo, una diversión.

Sin embargo, se desconoce que los propios artistas, desde épocas anteriores vivían de la música, y vivían bien. Lo que se debería de pensar es, primeramente, apoyar al ser humano que desea hacer una carrera artística, sea cual sea la disciplina que desee estudiar.

Se sabe pues que la educación forma parte esencial para el ser humano. Ayuda a que éste se desarrolle y desenvuelva dentro de una sociedad específica. Brinda herramientas, elementos indispensables para poder socializar, ayuda a expresarse, a conocer su medio en el cual nace y habita, pero todo esto debe ser por medio de los conocimientos de un experto.

La palabra educación procede de los vocablos latinos: educere, que significa: sacar, llevar, extraer de adentro hacia afuera, y educare, que significa: conducir, criar, nutrir, alimentar, guiar. Bajo este concepto, la educación se entiende como la actividad que consiste en guiar o proporcionar, desde fuera, lo necesario para construir. Esta es una parte muy importante de la función educadora del profesional de la educación. (Villalobos-Cortés, 2011, pág. 29)

De esta manera, está claro que el ser humano es una especie que requiere ser sin lugar a dudas, instruido, dando las herramientas y elementos básicos que le permitan vivir dentro de la sociedad a la que pertenece, inculcar las costumbres, enseñar a expresarse y por supuesto, el lenguaje al que ha de aprender para comunicarse dentro de la sociedad en la que nació.

La educación es un elemento indispensable que no debe de ser dejado de lado hacia el ser humano, si es que se pretende que éste crezca como tal, como un ser racional, con elementos en los que él se pueda apoyar para crecer y a su vez, poder aportar y ser de gran ayuda para su especie, para la sociedad en la que vive. De no obtener la enseñanza indispensable para su desarrollo, se podría vivir únicamente como un animal, sin razón, sin sabiduría, ni conocimiento.

Se deduce claramente de lo dicho que la condición del hombre y la de la planta son semejantes. Pues, así como un árbol frutal (manzano, peral, higuera, vid) puede desarrollarse por sí mismo, pero silvestre y dando frutos silvestres también; es necesario que si ha de dar frutos agradables y dulces sea plantado, regado y podado por un experto agricultor. De igual modo el hombre se desarrolla por sí mismo en su figura humana (como todo bruto en la suya); pero no puede llegar a ser animal

racional, sabio, honesto y piadoso, sin la previa plantación de los injertos de sabiduría, honestidad y piedad. (Comenio, 2016, pág. 31)

En cuanto a música se refiere, al igual que otros tantos elementos que el ser humano aprende durante su crecimiento, forma parte importante e incluso es indispensable para poder expresar aquellos sentimientos o ideas que no se pueden expresar con palabras. Desde el comienzo del hombre, la música formó y sigue formando parte de él. Imposible sería pensar en un mundo sin música, sin sonidos que alimenten el espíritu del ser humano.

La educación artística desde temprana edad puede ayudar al ser humano a obtener elementos que lo hagan un ser humano porque: “La música no sólo es un fenómeno artístico, es un valioso instrumento pedagógico para el desarrollo integral del niño”. (Erdmenger, 2014, pág. 82)

Figura 8. Concierto didáctico en Institución educativa (2016). Fuente: Archivo propio.

Desde sus primeros años de vida, el hombre primitivo hacía uso de los elementos mencionados. Cabe señalar que el estudio musical da más resultados si se comienza desde temprana edad, así los señala Howard Gardner en su libro, *Estructuras de la mente*, sobre las inteligencias múltiples: “Todos los dones con que pueden estar dotados los individuos, ninguno surge más temprano que el talento musical”. (Gardner, 2012, pág. 137)

Brindar los elementos básicos a los niños en cuanto a educación musical se refiere es tan importante como aquellas materias que se reciben en las aulas de los colegios. Sin embargo, tristemente la educación artística se considera únicamente como una clase extra escolar, incluso tomándola después del horario de clases.

Generando así además que el estudiante precisamente la tome de esa manera, como algo extra, para pasar el tiempo, para matar el tiempo, dejando de lado la apreciación y perdiendo el valor que el arte tiene hacia el ser humano. Nada mejor que brindar la educación artística a la par que otras materias, con el mismo interés que se cursan otras asignaturas, brindando la importancia adecuada como se le da a otras, considerando que el arte es igual de importante para la formación del ser humano como las demás materias que se cursan en el aula.

De igual manera, el arte educa. La música educa, ya que: “La música no sólo es un fenómeno artístico, es un valioso instrumento pedagógico para el desarrollo integral del niño”. (Erdmenger, 2014, pág. 82)

Obtener educación musical desde temprana edad brindaría en los estudiantes mayores estímulos y creatividad en ellos mismos. Actitudes y destreza en ellos que les ayudarían a tener un mayor desempeño escolar.

Ejecutar un instrumento musical requiere de esfuerzo, dedicación y disciplina para el estudiante, se puede llevar a cabo aprendizajes de independencia, pues cualquier instrumento musical requiere de la utilización de ambas manos e incluso los pies –hablando principalmente de la percusión- por lo tanto, al hacer usos de su cuerpo, el alumno puede desarrollar independencia de sus extremidades, trabajo visual –al leer una partitura-, concentración y como se mencionó anteriormente, disciplina, ya que para la ejecución de los pasajes instrumentales se requiere de paciencia, visión, motivación y mucho control.

No está de más saber que: “En algunas culturas contemporáneas se aprecia mucho la competencia musical: China, Japón y Hungría, por ejemplo, se espera que los niños logren pericia en el canto y, de ser posible, también en la ejecución de algún instrumento musical. (Gardner, 2012, pág. 148)

Como se observa en la figura 8, en una presentación de FLAVICHE en una institución escolar en el año 2018, se les pidió algunos niños espectadores que se

atrevieran a tocar y sentir el instrumento de cuerda y la emoción que en ellos se observaba al momento de sentir la textura de las cuerdas del violín fue indescriptible y emocionante tanto para los integrantes de FLAVICHE como para los niños que ahí se encontraban.

Howard Gardner menciona en su libro estructuras de la mente (2001), “al hombre se le ofrecen ilimitadas posibilidades, que se materializan a través del aprendizaje y la enseñanza”, esto quiere decir que cuando el espectador experimenta un acercamiento con lo que generalmente lo considera inalcanzable, se genera en él un aprendizaje muy significativo. (pág. 287)

Figura 9. Concierto didáctico en Institución educativa (2018).Fuente: archivo propio.

No necesariamente la educación musical puede llevarse a cabo únicamente mediante el aprendizaje de un instrumento musical, desde que el niño nace se puede brindar estimulación temprana, manipulación de instrumentos de percusión indeterminada, o también llamada como percusión menor –claves, maracas, cencerro, cascabel, palo de lluvia, pandero, pandereta- por mencionar algunos. Además de trabajar con el alumno a través de diferentes ritmos, en donde él mismo pueda mover su cuerpo mediante la intensidad de la música establecida, los ritmos escuchados de diferentes estilos y géneros musicales para el alumno pueda realizar una expresión musical que le permita desarrollar todo lo relacionado con la

psicomotricidad. Por lo tanto: “La educación musical puede iniciarse al tomar conciencia de los propios movimientos y continuar con la integración de otros ritmos y movimientos”. (Erdmenger, 2014, pág. 82)

Muchas veces se oye decir por parte de los propios alumnos que ellos no nacieron para la música. Se tiene una apatía por parte de los estudiantes primeramente porque en el pasado recibieron clases de instrumento musical y no aprendieron o simplemente no pudieron observar avances en su aprendizaje. Sin embargo, se debe de tener constancia en el estudio instrumental, nadie dice que la ejecución instrumental es sencilla, en realidad no lo es, pero todo el ser humano cuenta con las capacidades para realizarla, mediante un buen aprendizaje, constancia, dedicación, paciencia y mucha disciplina además de la creatividad para poder descomponer un pasaje difícil.

Se suele decir que no somos buenos para la música y menos para ejecutar un instrumento musical, pero es importante señalar que nadie nace con los conocimientos para llevarlo a cabo. Se requiere de una enseñanza previa. Es decir, la práctica es indispensable ya que: “Si un niño ingresa a la escuela y no sabe hablar, invertimos gran cantidad de tiempo en conseguir que lo logre. No decimos <no sabe hablar>”. (Boyce-Tillman, 2003, pág. 323)

Está claro que todo aprendizaje requiere de una buena enseñanza, de una instrucción, bien es cierto que nadie nace con los conocimientos y por tanto, se requiere de la enseñanza previa, que principalmente viene de los hogares, de la familia del ser humano a la cual pertenece.

Como señala el autor antes citado, el ser humano no nace sabiendo todo, se requiere de la educación que le ayude a desempeñar sus labores dentro de la sociedad a la cual pertenece.

Como sociedad, se invierte ciertamente mucho tiempo y dinero en la educación básica para el ser humano, de igual manera, se debería de atender a él mismo con la educación artística, pues ésta le ayudará a su vez, a adquirir conocimientos que le brindarán y abrirán un panorama sobre cómo actuar dentro de la misma sociedad, sensibilizar, y formar seres humanos con buenas acciones dentro de su entorno para alejarlo de los vicios a los que se pueda encontrar, violencia, adicciones y

demás problemas en los que se pudiera involucrar y alejar y ser rechazado por la sociedad.

Para formar mejores seres humanos se requiere, claro está, la educación básica, pero el arte es un apoyo muy fuerte que se puede conjuntar y coadyuvar en la formación del individuo.

2.3.4 Los conciertos didácticos como herramienta para el aprendizaje y apreciación musical de la sociedad

Los conciertos didácticos comenzaron desde hace muchos años atrás. Por hacer mención, desde la época del periodo barroco, J.S Bach –músico y compositor alemán-, asistía a conciertos celebrados dentro de su comunidad en compañía de sus propios hijos, en donde él mismo explicaba las obras interpretadas en el mismo, las cadencias, modulaciones que se venían o que habían sido escuchadas.

En la siguiente figura número 9, se puede apreciar a los alumnos de una escuela privada estar totalmente atentos al concierto didáctico que ofreció el cuarteto Flaviche en la institución educativa.

Es muy importante poder fomentar el estudio de la música, principalmente desde temprana edad, para que los estudiantes puedan encontrar un pasatiempo que, posiblemente, más adelante se pueda convertir en una profesión que ayude a la sociedad a tener mejores ciudadanos, sensibilizados a través del arte musical.

Figura 10. Concierto didáctico en Institución educativa (2018). Fuente: archivo propio.

Al día de hoy, es importante poder atraer a público que esté interesado en escuchar la música en vivo. Habiendo diferente variedad musical hoy en día, nada mejor que asistir en persona a los eventos artísticos que se presentan. Aprender mediante lo que se está escuchando y viendo forma parte de los conciertos de carácter didáctico.

Poder brindar elementos indispensables dentro de éste para que el público pueda disfrutar de una mejor manera la música en general. Pudiendo comprender incluso términos de tecnicismos musicales que le ayuden a un mejor deleite y apreciación de la música; armonía, ritmo, timbre, tema musical y función de cada uno de los instrumentos que hacen posible los diferentes ensambles musicales.

Muchas veces el ser humano dice que no entiende la música de algún estilo o genero específico, pero, lo que sucede es que, se desconoce el por qué o para qué de esa expresión musical. ¿Qué quiere expresar el compositor por medio de ella? ¿Por qué esa instrumentación? Son solo algunas de las preguntas que se hace el ser humano y que, a su vez, puede acercar o alejar de cierto género o estilo musical. Significa que se desconoce, se ignora la música.

Por lo tanto, es importante señalar que: “Una preparación adecuada en el lenguaje musical, como cualquier lenguaje, permite su adquisición natural y sin esfuerzo. (Erdmenger, 2014, pág. 81)

2.4 Plan de Marketing como herramienta fundamental para la difusión del cuarteto FLAVICHE.

2.4.1 Análisis FODA

Para poder identificar las necesidades del público espectador y poder llevar a cabo el proyecto, fue indispensable realizar un diagnóstico FODA, que permitió visualizar con más precisión las posturas y contextos del público al que se pretendía llegar.

FORTALEZAS

- Ser el primer cuarteto en el Estado de Querétaro que está integrado por instrumentos de cuerda frotada y viento madera que hace que la mezcla de los sonidos sea diferente a los demás cuartetos integrados únicamente por instrumentos de cuerda frotada.
- Contar con músicos integrantes que cuentan con experiencia musical que permite enriquecer el ensamble, así como viajes dentro y fuera del país que brinda una perspectiva más amplia musicalmente hablando, además de contar con el grado de estudios de Licenciatura en música.

OPORTUNIDADES

- Contar con un precio accesible para el público, estando por debajo de los precios que manejan los cuartetos ya existentes dentro del Estado de Querétaro.
- Al ser un producto y marca nueva dentro del mercado artístico musical, se puede contar con la contratación por parte de los clientes que desean algo diferente que lo que ya existe o es conocido dentro del Estado de Querétaro.

DEBILIDADES

- Ser una marca nueva dentro del mercado que genera dudas y/o confusión por parte de los clientes para realizar la contratación del servicio del cuarteto Flaviche, al no ser conocidos por gran parte de la sociedad.
- Contar con poca experiencia dentro del mercado para posicionar el producto y la marca del Cuarteto Flaviche.

AMENAZAS

- Contar con la negativa del público y los clientes para no ser contratados siendo un cuarteto nuevo, con poca experiencia como ensamble y poco reconocido por nuestro trabajo.
- No ser colocados en un espacio con características especiales para proyectar el sonido al público asistente a los conciertos ofrecidos por el cuarteto Flaviche, siendo afectado el servicio del cuarteto.

2.4.2 Plan de Marketing

2.4.3 VARIABLES DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO

El cuarteto Flaviche pretende llevar a cabo conciertos didácticos en diferentes espacios, plazas y lugares cerrados con los que cuenta el Estado de Querétaro, así como auditorios y espacios abiertos de escuelas Federales y sector privado, por lo tanto se tienen diferentes variables de segmentación de mercado que pueden adquirir el producto que se ofrece

- **Nivel C** + población con ingresos o nivel de vida ligeramente superior al medio.
- **Nivel C** población con ingresos o nivel de vida medio

- **Nivel D** + población con ingresos o nivel de vida ligeramente por debajo del nivel medio.

La estrategia que se aplicará para dar a conocer el concepto propuesto por parte del cuarteto Flaviche, se tiene pensado realizar presentaciones musicales principalmente en las iglesias cercanas a distintas comunidades y colonias en donde habitan personas de diferentes estados socioeconómicos esto, para dar a conocer el concepto que Flaviche propone en cuanto a los conciertos didácticos se refiere.

Se ha realizado una investigación socioeconómica principalmente en donde se tiene pensado realizar las primeras presentaciones musicales por parte del cuarteto Flaviche y se tiene garantizado el lleno total de las iglesias. Los datos obtenidos han sido otorgados por administrativos y párrocos de las iglesias que anteriormente han llevado a cabo presentaciones musicales con diferentes agrupaciones y orquestaciones en donde se han tenido resultados bastante favorables, obteniendo el lleno total de la iglesia y teniendo ganancias para ambas partes, grupos musicales e iglesia, quien a su vez, principalmente es utilizado para realizar remodelaciones y seguir con la construcción y acabado de las mismas parroquias o iglesias.

Por medio de avisos después de cada ceremonia religiosa y por medio de carteles y anuncios principalmente colocados en las iglesias se pretende realizar el anuncio de los conciertos programados a llevarse a cabo.

De esta manera se ha llevado a cabo el convenio para realizar presentaciones de manera consecutiva para obtener beneficios para ambas partes, teniendo como resultado el respaldo de las mismas iglesias para poder trabajar en conjunto, generar ganancias para ambas partes y a su vez, presentar eventos musicales de calidad que sean del agrado del público.

De igual manera se piensa realizar anuncios para dar a conocer los conciertos o presentaciones programadas por el cuarteto Flaviche por medio de las redes sociales, como carteles colocados estratégicamente en los espacios que las mismas iglesias tienen para hacer conocer cualquier evento de interés de los feligreses que asisten a las ceremonias realizadas ahí.

La estrategia que se aplicará para dar a conocer el concepto propuesto por parte del cuarteto Flaviche, se tiene pensado realizar presentaciones musicales principalmente en las iglesias cercanas a distintas comunidades y colonias en donde habitan personas de diferentes estados socioeconómicos.

Se ha realizado una investigación socioeconómica principalmente en donde se tiene pensado realizar las primeras presentaciones musicales por parte del cuarteto Flaviche y se tiene garantizado el lleno total de las iglesias. Los datos obtenidos han sido otorgados por administrativos y párrocos de las iglesias que anteriormente han llevado a cabo presentaciones musicales con diferentes agrupaciones y orquestaciones en donde se han tenido resultados bastante favorables, obteniendo el lleno total de la iglesia y teniendo ganancias para ambas partes, grupos musicales e iglesia, quien a su vez, principalmente es utilizado para realizar remodelaciones y seguir con la construcción y acabado de las mismas parroquias o iglesias.

2.4.4 Mezcla de Marketing

Tabla 1
Descripción del producto Flaviche

Producto	Marca	Fijación de precios	Distribución	Promoción	Mercadeo
<p>Cuarteto de instrumentos musicales melódicos con la siguiente instrumentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Flauta transversal • Violín • Viola • violonchelo 	<p>FLAVICHE.</p> <p>Hace referencia a la instrumentación utilizada por el cuarteto.</p> <p>Flauta, Violín, Viola y violonchelo.</p> <p>Mezcla de timbres con instrumentos de cuerda frotada y</p>	<p>Dentro de los precios que se manejan para el cuarteto es importante señalar que tienen variación si los servicios a cubrir son dentro</p>	<p>Constantemente se hace distribución de propaganda impresa a clientes que posiblemente puedan requerir de los servicios del cuarteto Flaviche a corto, mediano y largo plazo mediante participaciones en diferentes</p>	<p>Una de las promociones con las que cuenta el cuarteto es principalmente la recomendación de los propios clientes. Esto a su vez, obliga y compromete a ofrecer un servicio de calidad que llene las</p>	<p>Dentro del mercado en el que trabaja el cuarteto se puede observar que la clase que hace la contratación del servicio son de clase media-alta. Sin embargo el</p>

	viento- madera.	y/o fuera del Municipi o y/o Estado de Queréta ro	mercados de productos para ceremonias religiosas y sociales.	expectativa s de los clientes que contratan el servicio del cuarteto en sus diferentes tipos de producto.	producto no se hace exclusivo a ese tipo de comprado res
--	--------------------	---	---	--	---

Fuente: archivo propio

Figura 10 Logotipo y slogan 2015 Fuente: archivo propio.

“Dale a tu evento un toque de elegancia”

Tabla 2
 Descripción de los servicios del cuarteto Flaviche

2.4.5 Productos Flaviche

FLAVICHE	PRODUCTO	CARACTERISTICAS
FLAVICHE	Concierto Didáctico	Conciertos didácticos llevados a cabo en diferentes plazas del Estado de Querétaro, museos, espacios abiertos y cerrados y escuelas federales y privadas dentro del Estado para público de edad variada desde, preescolar, primaria, secundaria y público en general.
FLAVICHE	Música de recepción	Música para eventos sociales, recepción, cenas y desayunos para empresas con la siguiente instrumentación: <ul style="list-style-type: none"> • Flauta transversal • Violín • Viola • violonchelo
FLAVICHE	Música par ceremonia religiosa	Música para ceremonia religiosa llevada a cabo dentro del Estado de Querétaro con la siguiente instrumentación: <ul style="list-style-type: none"> • Flauta transversal • Violín • Viola • Violonchelo • Cantante tenor o Soprano

Fuente: archivo propio

I. METODOLOGÍA

Esta investigación se realizó dentro de las instalaciones de las diferentes instituciones de educación básica tanto públicas como privadas en el Estado de Querétaro, teniendo como principal objetivo llevar a cabo conciertos de manera didáctica dirigidos hacia la sociedad que integra dicho Estado.

En los respectivos conciertos se aplicaron 100 encuestas al público asistente, dichas encuestas se conformaron de 10 preguntas alusivas a la percepción del concierto. Se aplicaron al final del evento en donde se buscó recopilar información importante para realizar los conciertos didácticos en donde se pueda considerar las

opiniones y aportaciones de los mismos con la intención de mejorar el horario de preferencia, lugares en donde se llevarán a cabo los conciertos didácticos en un corto, mediano o largo plazo, además de la música de la preferencia dentro de los programas musicales con la intención de que el público asista en mayor cantidad, pueda encontrar un lugar que sea de su comodidad, encontrando música interpretada de su agrado, además de horarios sugeridos y costos.

De esta manera los timbres al mezclarse –instrumentos de cuerda frotada e instrumento de viento madera- generan en el espectador una sensación auditiva diferente a la que generalmente se escucha o es conocida, esto es, únicamente instrumentos de cuerda frotada (Violín I, Violín II, Viola y Violonchelo).

Dentro del Estado de Querétaro existen diferentes agrupaciones dedicadas a impartir conciertos didácticos; cuarteto de guitarras clásicas, cuartetos de cuerda frotada y otros grupos con otras tantas orquestaciones.

Sin embargo, una de las características diferenciadoras del cuarteto Flaviche es la incorporación y combinación de familias de instrumentos musicales, de manera que, la etiqueta de cuarteto básicamente se da principalmente por ser una agrupación de cuatro integrantes, pero se ofrece otra sonoridad al público con los instrumentos utilizados dentro del cuarteto Flaviche.

Con este trabajo se demuestra la hipótesis de investigación en donde se afirma que a partir de que las personas asisten a los conciertos didácticos, existe un mayor grado de sensibilización y aceptación de los diferentes géneros musicales ejecutados por el cuarteto Flaviche.

II. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A partir de la realización de esta investigación, Flaviche ha tenido la oportunidad de llevar a cabo diferentes presentaciones en diferentes instituciones educativas de carácter privado. Dentro de las mismas se han ofrecido conciertos didácticos en donde las edades de los que los han presenciado varían desde la edad de cuatro, hasta lo quince años de edad.

Cada uno de los conciertos ha sido preparado con música y repertorio adecuado en donde se planea precisamente poder atraer la atención de los alumnos

pertenecientes a las diferentes instituciones educativas, teniendo en cuenta los diferentes gustos musicales de acuerdo a la edad con la que cuentan, sabiendo y considerando las tendencias en cuanto a preferencias musicales.

Los resultados en cada uno de los conciertos didácticos presentados por Flaviche ha sido totalmente aceptable, dentro de cada presentación, se ha contado con la disciplina por parte de los alumnos, que ha permitido poder llevar a cabo cada concierto con formalidad, respeto y participación por parte de los alumnos. Esto se ha logrado gran parte por la interpretación de los programas pensados para ellos, es decir, la música del agrado de acuerdo a las edades de los propios alumnos a los cuales está dirigido el concierto, y en el cual, es preparado con antelación.

Dentro de los conciertos didácticos se ha contado también con la participación de los alumnos asistentes, las edades varían y esto ha hecho aún más enriquecedor cada una de las presentaciones, pues las dudas que surgieron fueron totalmente resueltas por cada uno de los integrantes del cuarteto Flaviche o bien, por uno u otro integrante –si la pregunta había sido dirigida hacia algún integrante en específico-, esto es, de acuerdo al instrumentista que haya surgido la duda.

En cada una de las presentaciones se interpretó música variada, tratando de llegar al gusto de los alumnos y por tanto haciendo la experiencia altamente provechosa en cuanto al aprendizaje.

Además de haber interpretado o preparado un programa variado en cada concierto didáctico, se habló también de compositores de las propias obras, además de historia de cada uno de los instrumentos y justificación de los mismos dentro de la agrupación, es decir; ¿Cuál es la función que tiene el violonchelo dentro del cuarteto?, ¿Cómo suena el violín?, ¿Qué función tiene la flauta transversal dentro del cuarteto?, ¿Para qué sirven los arcos y por qué son de diferente tamaño?, ¿Por qué la viola es más grande que el violín?, entre otras tantas preguntas que de igual manera, fueron respondidas por parte de los integrantes.

Todos los conciertos didácticos tuvieron mucho éxito y aceptación, la participación por parte de los alumnos y las intervenciones por parte de cada integrante del cuarteto Flaviche permitió el aprendizaje de los alumnos, datos

importantes e interesantes respecto a la música que ampliaron su conocimiento en el arte musical.

Lo importante es poder llamar la atención del público para que se sienta atraído y asista a los conciertos didácticos. El público y los diferentes gustos por la música existen, pero se tiene que saber llegar a ellos.

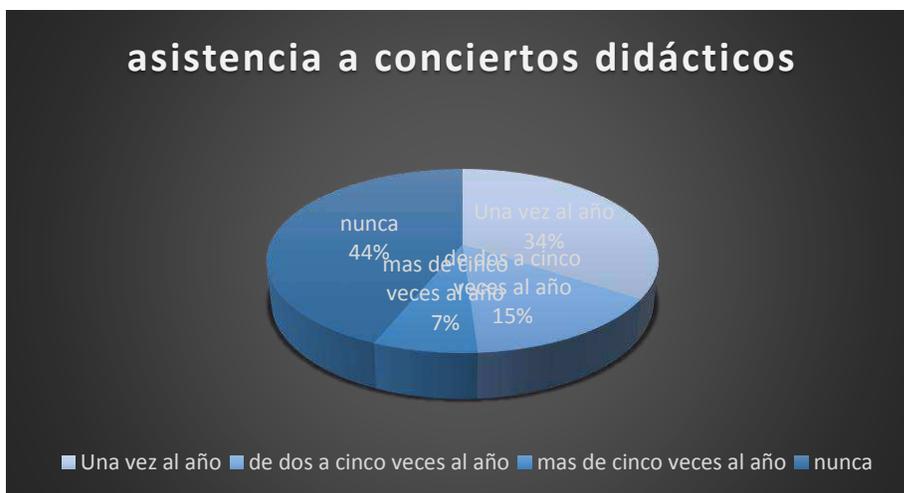

Figura 11. Porcentaje de asistentes a conciertos didácticos. Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a los datos obtenidos dentro de la encuesta que se llevó a cabo a diferentes sectores de la población en el Estado de Querétaro, al preguntar cada cuándo asisten a un concierto didáctico, se obtuvieron los resultados de que el 44% nunca asiste a dichos conciertos por diferentes razones y circunstancias.

En tanto que, un sector del 34% mencionó que por lo menos una vez al año asisten a un concierto didáctico.

Situación que indica que se debe de seguir trabajando en el fomento a la cultura musical, llevando a su vez, diferentes presentaciones dentro de los diferentes espacios en los que sea pertinente y viable la presentación de un concierto didáctico para que la sociedad pueda conocer y disfrutar cerca de sus respectivos domicilios sin necesidad de trasladarse lejos del mismo.

Por ende, es bueno generar en el público ese interés que posiblemente se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y con los elementos nuevos que la misma tecnología brinda; ésta última es buena siempre y cuando tenga un uso para bien,

no para generar en el ser humano la apatía por llevar a cabo diferentes tareas y labores de su vida cotidiana, entre ellos, buscar el arte, tratar de asistir a la contemplación de exposiciones, de asistir a obras de teatro, de ir a conciertos que se ofrezcan dentro de su localidad. Por medio de los conciertos se puede fomentar en el público el interés nuevamente por ejecutar, investigar y saber más sobre los instrumentos musicales y sobre todo, por los tantos beneficios que la música puede lograr en cada uno de los seres humanos.

Música y ser humano están totalmente vinculados ya que: “La música es un arte que se manifiesta en sonidos, pensamientos, imaginación y sentimientos del hombre”. (Varela, 1997, pág. 19)

Sin lugar a dudas, los sonidos han estado desde el principio del hombre junto a él, es así que él mismo, poco a poco, presta atención a todos y cada uno de los sonidos de la naturaleza produce, el agua, la lluvia, el viento, los árboles, los mismos cantos de las aves y los sonidos que emiten cada uno de los animales con los que él convive o llegó a convivir.

Es así, como surge en él la necesidad de comunicarse entre sí para sobrevivir, para entenderse entre ellos mismos, para cazar y comer, etc. “El hombre primitivo pudo aprender una forma de comunicarse. En un principio, limitado a palabras rudimentarias formadas por pocos elementos fonéticos que se repetían en algún sentido de diferentes maneras”. (Varela, 1997, pág. 24)

Poder llegar a lo más profundo del ser humano por medio de la música no es una tarea sencilla, requiere de igual manera de una buena interpretación por parte de los músicos artistas. Una expresión corporal ayudará a que el público pueda sentir por medio del músico esa atracción hacia la obra musical que se está interpretando.

Toda música quiere expresar algo, habla por medio de los sonidos, ritmos y armonías, está claro de que cada uno individuo la entiende y la hace suya, nos dejamos llevar por todo lo que compone a la música de manera individual, es quizá, como, una comunicación personal, íntima.

Aaron Coplan menciona que:

Mi parecer es que toda música tiene poder de expresión, una más, otra menos; siempre hay un significado detrás de las notas y ese significado que hay detrás de las notas constituye, después de todo, lo que dice la pieza, aquello de que trata la pieza. (Copland, 2013, pág. 29)

Es claro que cada persona la entiende de manera diferente, entra en lo más profundo del ser, del cuerpo, alma y cerebro y resuena ahí, en cada rincón, reiterando algo inexplicable pero, como se ha dicho antes, placentero, produciendo ese algo, que se podría llamar incluso, droga, pues realmente nos hacen prisioneros de ella, se necesita de la música pues no se puede, definitivamente apartarse de todo aquellos que nos rodea, que es sonoro y que para bien o para mal, produce algo en uno, bienestar o malestar, placer o disgusto pero, que al final de cuentas se encuentran ahí los sonidos.

La música pues, consiste en incorporar y ordenar los sonidos y hacer lo que conocemos como tal, la música.

En definitiva, el público asiste a los conciertos didácticos, disfruta de la música, le agrada, y busca siempre, por lo general, el estilo y género de su agrado que se ejecutará dentro de mismo concierto.

La asistencia a los mismos conciertos didácticos se da por diferentes motivos y razones por parte del público, incluso dejando de lado el simple hecho del gusto por la música, es decir, existen diferentes factores que ayudan a que el público se sienta atraído o convencido de asistir a dicho concierto.

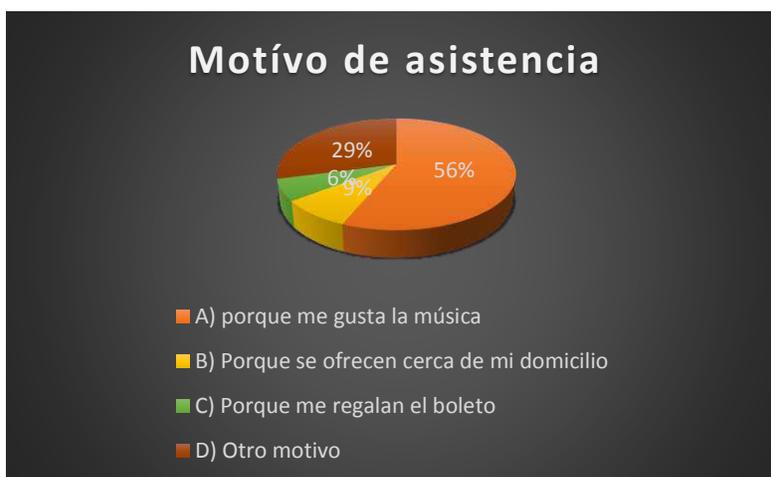

Figura 12. Motivo de asistencia a conciertos didácticos. Fuente: Elaboración propia

Dentro de la figura 2. Se cuestionó a un sector de la sociedad en donde la intención era conocer los motivos principales por los cuales asisten a un concierto didáctico, en donde se puede observar que más de la mitad de los encuestados asisten básicamente por el gusto de ellos hacia la música, dejando de lado incluso detalles de, repertorio, vestimenta, obsequio de los boletos entre otros motivos.

Por lo que se tiene por consecuencia que al público en general le gusta simplemente poder escuchar música, incluso independientemente de los géneros que se puedan interpretar. Es ahí un área importante para atender para poder llevar a los públicos nuevamente a los espacios artísticos y culturales, renovando nuevamente día con día el repertorio entre otras cosas que puedan hacer más atractivo los conciertos.

Se recomienda por tanto, que los músicos puedan ofrecer un servicio de calidad pensando principalmente en lo que el público desea escuchar, mediante diferentes instrumentos que se pueden llevar a cabo para saber los gustos del público que puede llenar el espacio artístico y cultural, si bien es cierto que más de la mitad de la población hace referencia al gusto musical, es importante generar en el público que asiste a los conciertos por diferentes motivos que no sean principalmente el escuchar música.

Es por lo anterior, que se hace la siguiente referencia de los autores Gilda y Ernesto, quienes señalan que, en definitiva, librarse de la música sería prácticamente imposible, está y ha estado siempre desde la existencia del hombre, únicamente ha estado evolucionando tanto en escritura y cualidades tímbricas de los instrumentos musicales inventados por el mismo hombre, por la necesidad de hacer más con ella, de innovar, de tratar de modificar, de intentar, de renovar y de producir estados, principalmente de, placer, gusto y un total disfrute para el ser humano.

Considerando lo antes mencionado, sobre intentar separarse de la música momentáneamente sería imposible, pues a donde quiera que va el ser humano se encuentra con los mismos sonidos de la propia naturales, el viento que sopla y hace mover las hojas de los mismos árboles que a su vez, proporcionan un sonido de

percusión, el agua al caer de una cascada al caer y chocar con las rocas de manera constante y a un ritmo específico, el percutir de las gotas de lluvia al caer del cielo y golpear con cada objeto que se encuentra, llámese automóvil, casa, suelo, por mencionar algunos, los propios sonidos que producen los animales como lenguaje de comunicación entre ellos, el cantar de las aves, el trinar de los pájaros, los truenos y relámpagos de las lluvias y tormentas, solo por hacer mención de algunos de los sonidos con lo que el hombre ha vivido desde su propia existencia y ha seguido en constante contemplación de ellos, el latir del corazón de cada ser humano, que palpita a un ritmo específico en cada ser humano, incluso permaneciendo quieto en un lugar solitario y en completo silencio –por así decirlo-, se puede escuchar claramente el ritmo del corazón del ser humano. Es decir, en pocas palabras que, el silencio total en la vida del ser humano no existe, siempre hay música, siempre hay sonido, se cuenta con ritmo porque: “La música está en todos y en todo lo que nos rodea”. (Erdmenger, 2014, pág. 81)

Y dejando de lado lo que la naturaleza regala al hombre con sus sonidos producidos por ella misma, considerando el tiempo en que se vive hoy en día, a donde quiera que va el ser humano se encuentra con música ya establecida. Se puede observar que en cada rincón de nuestros diferentes entornos se cuenta con algo que produce música, se maneja incluso ya de manera natural encender la radio y elegir la estación preferida en cuanto a género musical que se quiera escuchar, incluso, -es de llamar la atención-, que no siempre se pone atención a lo que está sonando en la misma radio, sino que, simplemente el ser humano lo que busca es música de su agrado, podrá tararear, cantar en ocasiones algunos de los coros de las canciones que suenan, bailar quizá, mover los labios como si se fuera el mismo artista quien está cantando, pero siempre con música presente.

En la oficina, en el trabajo, en la calle al caminar y poder escuchar cada establecimiento no solamente de comida, sino de cualquier giro; ropa, accesorios y más. En los mismos mercados, en los puestos de fruta, en los automóviles que anuncian diferentes productos para la sociedad, utilizan la música como fuente de atracción del mismo cliente, del público.

En los propios supermercados de autoservicio se utiliza incluso música de cierto carácter para transmitir un estado de placer, de paz y armonía que ayudan a los clientes a realizar sus compras de la manera más cómoda y pacífica, estableciendo un confort dentro del establecimiento, brindando una comodidad al cliente para realizar y llevar a cabo sus compras.

En definitiva, la música es de suma importancia para el ser humano, no existe persona que pueda decir que la música no es de su agrado, todos hemos estado conectados de alguna u otra forma y manera a la música, unos más de cerca, otros quizá más lejos –en cuanto a la comprensión musical se refiere- pero al final de todo, todo ser humano está en contacto con la música.

Dentro de cada ceremonia incluso lo que se busca es ambientar el lugar con música, ya sea de un género específico o de diversos –considerando el carácter de la misma reunión-, en cada espacio en el que se encuentra el ser humano existe el sonido, el ritmo. Es por eso que: “Por estas razones, la música se ha utilizado en todas las culturas y en múltiples actividades: celebraciones, funerales, marchas, serenatas; en lugares de esparcimiento, como elemento ambiental en espacios públicos, etcétera”. (Erdmenger, 2014, pág. 24)

La expresión que el músico pueda implementar a la obra u obras es de gran importancia, de ahí que, no será raro poder observar cómo los artistas pueden generar incluso, a través de su expresión corporal, una estabilidad, una sensación de paz, armonía, fragilidad, coraje, sentimiento, tristeza, fortaleza y amor.

También requiere un control de las emociones, o al menos así parece, ya que nos sorprendería ver una lágrima deslizándose por la mejilla de un violinista durante un momento particularmente conmovedor de un concierto, a pesar de la importancia que tiene la expresión facial dentro del aspecto visual de la interpretación. (Rink, 2011, pág. 263)

Dentro de los conciertos que Flaviche pretende llevar a cabo con la instrumentación antes mencionada se tiene como objetivo fomentar en los habitantes del Estado de Querétaro, el gusto por los diferentes estilos de música, a través de conciertos didácticos presentados por el cuarteto Flaviche que permita sensibilizarlos a través de la misma. Brindar al espectador sensaciones que, posiblemente no se puedan tocar, no es algo tangible indudablemente, pero, sí

podemos percatarnos de la estabilidad que el público puede mostrar en su estancia dentro de los conciertos, una palabra de agradecimiento al final de cada presentación es tan gratificante para el artista porque, así, éste último puede llegar a sentir que ha logrado esa conexión entre él y el espectador, pudo ayudar al público a recordar algún pasaje de su vida, quizá a perdonar, a sanar, por medio de su arte musical porque: “Hacer música tiene muchos efectos terapéuticos conocidos, pero siempre exige un esfuerzo físico, aunque también puede ser muy estimulante”. (Rink, 2011, pág. 263)

Figura13. Concierto didáctico en Institución educativa (2018). *Fuente: Archivo propio*

Pero siempre es importante poder entender y tomar en cuenta lo que busca el público asistente a los conciertos didácticos. Al final de cuentas, un concierto musical sin público no puede ser posible. Tomar en cuenta los gustos y géneros musicales en donde se va a llevar a cabo o donde se pretende realizar la presentación musical, el público al que está dirigido y demás, son notas y datos importantes a considerar por parte de los instrumentistas.

Figura 14 ¿Qué busca en un concierto didáctico? Fuente: Elaboración propia

En la figura 14 podemos observar que el público que asiste a los conciertos didácticos se hace presente principalmente por el repertorio que va a escuchar o que va a ser interpretado por los artistas músicos. De ahí la importancia de agendar y programar repertorios adecuados incluso para públicos de edades específicas con la intención de llenar nuevamente las salas y espacios culturales con las que cuenta el Estado de Querétaro.

No podemos dejar de lado que al mismo tiempo que el público asiste a los conciertos musicales por el gusto a la música y por el repertorio a interpretar, pero, también es importante dar un toque de elegancia a dichos eventos musicales con buena vestimenta por parte de los músicos, puntualidad para la realización del concierto y a su vez, generar confianza al público para poder generar preguntas que puedan aclarar dudas para obtener aprendizaje hacia ellos.

A su vez, se debe programar conciertos por parte de la secretaria de cultura del estado de Querétaro ofreciendo amplia variedad musical y de repertorio para que el público pueda asistir al que mejor le atraiga, temporadas de conciertos con repertorio incluso que vayan acorde al tiempo en el que se vive, los gustos y la moda musical.

John Rink en su libro *La interpretación musical*, señala que el compositor Mozart estaba ofreciendo un concierto en donde estrenaría su sinfonía “Paris”, en donde el

público estaba totalmente en silencio y atento a lo que escuchaba, sin embargo, debido a uno de los movimientos de la sinfonía, el público comenzó a aplaudir la pieza del allegro, la cual se prestaba por consecuencia del movimiento, rapidez y ritmo. Todo sucedió así debido a que el público había aceptado tal obra musical, había sido del agrado del mismo.

Lo antes mencionado aún se puede observar en algunos conciertos de carácter didáctico porque la gente o público que asiste a los mismos hace un conecte con los artistas y se disfruta de igual manera la música así, es una manera de hacerse parte de la misma orquesta o agrupación que está ofreciendo el concierto, aplaudir con las palmas de las manos marcando el pulso de alguna marcha que se está ejecutando, muchas veces incluso el propio director es quien hace la invitación al público para que éste último participe, haciendo del concierto una fiesta musical en donde todos participan y se divierten.

Tomando en cuenta que los aplausos juegan un papel importante dentro de la ejecución de las obras interpretadas, pues se está haciendo uso de un instrumento de percusión, que son las manos del hombre. Incluso se sabe que los primeros instrumentos que el hombre pudo haber utilizado son precisamente sus manos, utilizándolas como medio de instrumentos de percusión, golpeando en sus piernas, palmas o algún otro objeto, que posteriormente pudo haber sido un tambor, hecho primeramente con troncos, troncos huecos que posteriormente se colocaban cueros de pieles de animales que eran tensadas para producir el sonido de los tambores, de esta manera se puede deducir que: “Los primeros instrumentos de música fueron las manos del hombre, cuyo golpeteo constituyó la fuente primitiva del ritmo. Las danzas ritmadas, las poesías cantadas y ritmadas acompañaron al comienzo las ceremonias religiosas”. (Dufourcq, 2016, pág. 13)

Definitivamente existen diferentes gustos y preferencias musicales, todas ellas se deben de considerar al querer ofrecer el servicio del concierto didáctico, sobre todo si éste tiene una finalidad definida, o un público específico, el repertorio variado ayudará a poder llevar música de diferentes géneros y poder satisfacer al público asistente a dicho concierto. Considerar y tomar en cuenta, escuchar al público al

que se quiere llegar, siempre será importante para la agrupación, para los músicos, para el artista.

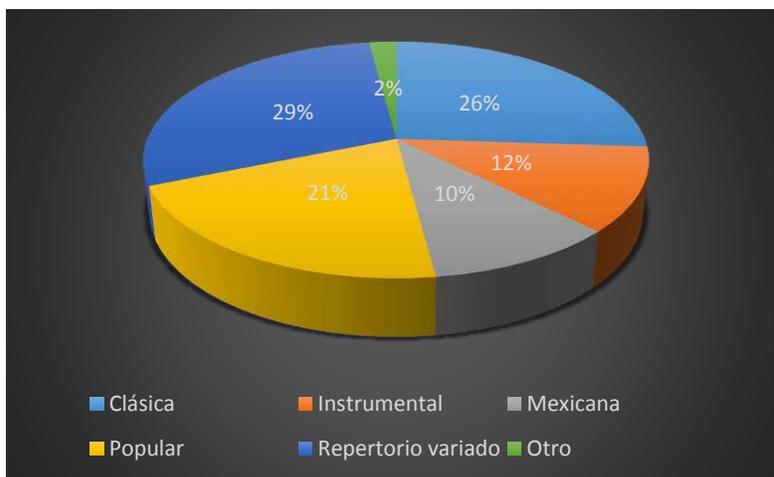

Figura 15. Género musical de su agrado. Fuente: Elaboración propia

En la figura 15 podemos observar que el público varía en cuanto a preferencias musicales se refiere. Importante entonces poner atención en lo que el público realmente consume musicalmente hablando para poder ofrecer un concierto en donde exista la variedad en géneros y épocas musicales para llenar las expectativas de los asistentes a los conciertos didácticos.

Es importante señalar que en cuanto a gustos musicales se refiere, no predomina uno en específico, sino que, los encuestados mantienen el gusto musical variado, de manera que, sería importante poder ofrecer eventos musicales en donde existan y recorrido de épocas en cuanto a música para poder ofrecer además de variedad, un repertorio en el cual se puedan abarcar diferentes preferencias de los asistentes. Es por tal motivo que, se invita a que los artistas musicales puedan considerar al público que es quien asiste a los espacios musicales en lo que a sus preferencias se refiere, esto es, no someter únicamente a un género musical, dejando de lado las preferencias de la sociedad, quienes, a su vez, tienen el derecho de igual manera de disfrutar y conocer los conciertos didácticos por medio de la instrumentación que Flaviche ofrece.

Los conciertos didácticos, si bien es cierto que sus principales objetivos son únicamente presentar música y los instrumentos que se utilizan dentro de las

agrupaciones, el Cuarteto Flaviche planea generar en su público la apreciación de la música, dando el lugar adecuado dentro de nuestras vidas y brindar herramientas para que puedan tener una experiencia musical cada que escuchen la música que suena a nuestros alrededores ya que: “La música es importante porque tiene el potencial para enriquecer la vida de las personas y enriquecer a las sociedades”. (Hesmondhalgh, 2015, pág. 19).

Como se observa en la figura 16, dentro de los conciertos didácticos que el cuarteto Flaviche ha llevado a cabo, se muestra las características diferenciadoras de cada instrumento musical, así como sus arcos con los cuales las cuerdas de los mismos son frotadas.

Figura 16. Concierto didáctico en Institución educativa (2018). Fuente: Archivo propio

Aprovechar los beneficios que la música ofrece es un gran elemento para Flaviche, poder interpretar piezas de diferentes estilos musicales, dando a conocer arreglos de obras escritas para otra instrumentación totalmente diferente a la que se ofrece con el cuarteto Flaviche pero, que, al final de cuentas, la pieza, la obra, la melodía, armonía y rítmica funcionan entre sí para dar como resultado otra propuesta musical que pueda ser agradable al público espectador a los conciertos ofrecidos por el cuarteto Flaviche.

A continuación, se muestra una gráfica en donde se dan a conocer datos importantes sobre la pertinencia del proyecto del cuarteto Flaviche, esto se refiere a que tanto conocen o asisten a los conciertos didácticos y saben y/o conocen el concepto del mismo.

Más de la mitad de los encuestados sí conocen el concepto de concierto didáctico y a su vez, han asistido a uno. En lo que respecta al resto de los encuestados hacen referencia de no conocer el concepto, por lo cual, es una oportunidad importante para el cuarteto Flaviche dar a conocer la esencia del mismo a través de la ejecución y explicación que se lleva a cabo en el desarrollo de los mismos.

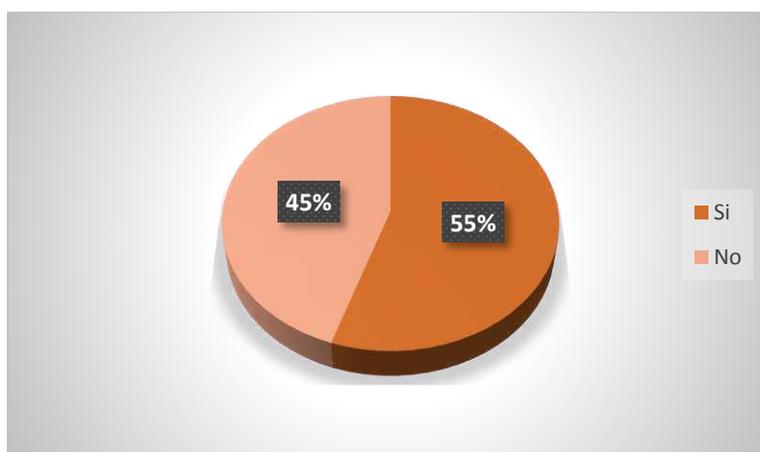

Figura 17. ¿Conoce el concierto didáctico? Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta del instrumento utilizado por el cuarteto Flaviche para obtener los resultados para saber si es pertinente o no la elaboración del proyecto, se obtuvo, de acuerdo a la encuesta que prácticamente la mitad de la población encuestada sí sabe lo que significa o en qué consiste un concierto didáctico, teniendo como resultado el 55% de población que así lo reconoce, por un 44% de personas que desconocen en qué consiste o de qué se trata dicho termino.

Por lo tanto, el 44% de los encuestados, al desconocer en qué consiste el concierto didáctico, se puede dar pie a poder reforzar su conocimiento al llevar a cabo dichos conciertos ofrecidos en lo que ese sector de encuestados pueda conocer en persona y experimentar en qué consiste el término.

Situación que implica a la secretaría de cultura y a los propios artistas músicos a llevar a cabo presentaciones con diferentes programas que sean del agrado del público para que éste mismo pueda conocer y experimentar en qué consiste dicho término musical.

Sin embargo, una problemática que se vive al día de hoy es la falta de interés por parte de la sociedad para asistir a los conciertos o eventos artístico y/o culturales, se cuenta con aforo, sí, pero falta más compromiso por parte del artista y del mismo público, ¿Quién o quiénes son los principales responsables del alejamiento de ciertos sectores del público hacia los eventos llevados a cabo en vivo?

Hoy, el público muchas veces prefiere quedarse en casa a disfrutar de las herramientas que la misma tecnología regala, no se pretende hablar más de las mismas, sin embargo, algo muy cierto es que, no hay nada mejor que vivir la experiencia, que respirar el ambiente musical que rodea un evento de esa magnitud, poder estar en casa con la familia es muy agradable para permanecer en un ambiente igualmente confortable, sin embargo, también se puede vivir las experiencias estéticas que permite el asistir, ver y escuchar los eventos musicales que se pueden encontrar afuera del hogar.

Sin embargo la interpretación en vivo ha sido eclipsada por la grabación (al menos en términos cuantitativos, y hoy en día se escucha más música grabada o transmitida por los medios de comunicación, lo cual repercute significativamente en las actitudes de audición. (Rink, 2011, pág. 219)

No está mal encender el televisor, la radio y demás aparatos tecnológicos para disfrutar de música, en realidad, no siempre se puede estar en todos los conciertos que los mismos artistas ofrecen a la sociedad, sin embargo, debemos ser más conscientes y valorar lo que se ofrece a nuestro alrededor, hablando artísticamente y culturalmente. No menospreciar los eventos artísticos, y más aún si existe la posibilidad de asistir. Nada se compara con vivir la experiencia estética que regala el arte en vivo.

Es aquí en donde se puede aprovechar los medios de comunicación y la tecnología para poder realizar la propaganda necesaria, así como los anuncios en todas las redes sociales si se busca tener las salas y espacios repletos de

asistentes. ¿Qué medio es más importante para informar los eventos culturales que se pretenden llevar a cabo en ciertos puntos o espacios culturales?

Sin duda alguna la difusión de los eventos artísticos y culturales juega un papel importante para que el evento tenga éxito, en este caso se hizo un sondeo sobre los medios por los cuales la población se entera de dichos eventos y el resultado es que la mayoría se entera por medio de las redes sociales. (Figura 18)

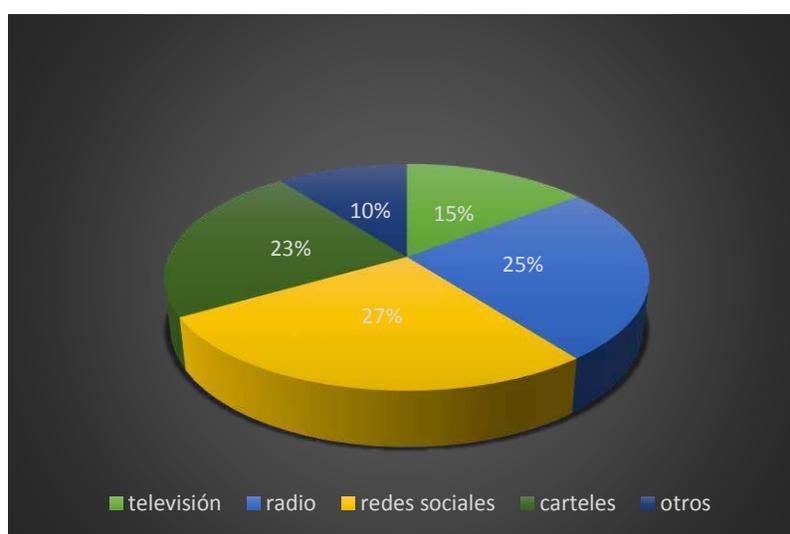

Figura 18. ¿Por qué medio se entera de los conciertos? Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la encuesta número 6, llevada a cabo por el cuarteto Flaviche. Se les preguntó a diferentes sectores de la población del Estado de Querétaro para saber por qué medio se enteran de eventos músico artístico culturales. Se obtuvo el resultado de que predomina la televisión como medio de comunicación más utilizado por la sociedad para enterarse de lo que se llevará a cabo en la población como presentación musical, siguiendo de la radio y las redes sociales.

De igual manera se obtuvieron los resultados en que la sociedad prácticamente está dejando de lado el observar detalladamente los carteles que son ubicados, pegados y expuestos en diferentes puntos estratégicos dentro de los lugares con mayor concurrencia en el Estado, en donde se muestra claramente el desinterés por mirar la información que se presenta en los mismos.

Con los resultados a esa pregunta llevada a cabo se deja en claro que la secretaria de cultura y artistas en general deberían de invertir más en anuncios que no sean carteles, sino de acuerdo a los datos que se obtuvieron, invertir más en anuncios vía electrónica, como son las redes sociales, la radio y la televisión, obteniendo así a contribuir incluso a generar menos contaminación en cuanto a desarrollar a cabo el diseño impresión y desperdicio de los diferentes carteles que se puedan pegar en lugares establecidos.

El cuarteto Flaviche está comprometido con la sociedad para brindarles a ellos conciertos de calidad en donde se pueda apreciar música de diferentes géneros y estilos musicales. Música variada para todo tipo de público y diferentes edades. Repertorio variado que va desde; música clásica, popular, pop, mexicana, tangos, son cubano entre otros.

Figura 19. Motivo de asistencia a conciertos didácticos Fuente: Elaboración propia

La figura 19 muestra claramente que uno de los motivos por los cuales el público hace el esfuerzo por acudir a un concierto didáctico es principalmente el conocer y escuchar obras nuevas. Si bien es cierto que eso es solo uno de los ingredientes que se pueden considerar dentro de un concierto didáctico, de igual manera se pueden atender otros tantos puntos para poder enriquecer el conocimiento de los asistentes no solamente con el repertorio a estrenar, sino con la interacción que se pueda generar con el público y los músicos.

De esta manera se considera que los artistas busquen poder ofrecer puestas en escena, conciertos y demás líneas artísticas en donde se puedan ofrecer nuevas propuestas. Sin dejar de lado quizá el legado artístico que existe, sino incluso poder innovar mediante las formas artísticas ya existentes, haciendo con esto, variedad musical.

Por lo tanto, ver a la música como un recurso natural sería de gran ayuda para los seres humanos, algo que vive con nosotros porque: “La música es algo tan natural en la vida que intentar librarse de ella sería imposible; es una de las experiencias más significativas para muchas personas, ya sean los que escuchan música por placer o para músicos profesionales”. (Erdmenger, 2014, pág. 26)

Si bien es cierto que la música no se puede apartar del ser humano, ¿Qué queda por hacer para llevar al público nuevamente a las salas de concierto? Principalmente hacerle saber que, el arte es una necesidad para el ser humano insustituible, un ingrediente que nada puede reemplazar. Difusión por parte de la agrupación para poder tener la respuesta esperada. A su vez, realizar un evento de calidad que el público que asista a dicho concierto salga satisfecho por el evento que consumió.

Esto ayudará a ir acercándolo a los demás eventos artísticos y culturales que pueda ofrecer la agrupación Flaviche u otro grupo musical o artístico.

Sin embargo, existen otros factores que pueden afectar de manera positiva o negativa la asistencia del público a los conciertos didácticos, tiene que ver con el lugar en donde se llevará a cabo, horario y la música que se pretende interpretar, incluso, la orquesta, orquesta de cámara, tríos, duetos o cuartetos que se presentarán influyen en la asistencia del mismo público.

En la siguiente gráfica se dan a conocer los resultados que los encuestados respondieron referente a los lugares y/o espacios preferentes por el público para asistir a los conciertos didácticos.

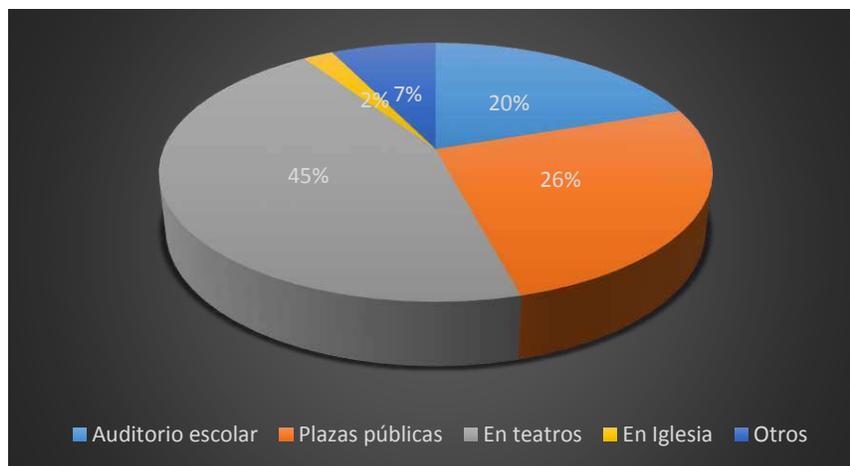

Figura 20. Preferencia de lugar para Concierto Didáctico. Fuente: Elaboración propia

La figura 20 indica la preferencia del público en donde se desea que se lleve a cabo. Es importante señalar que más que asistir al concierto en plazas públicas en donde incluso pudiera no existir un costo por la presentación. El público prefiere los espacios más específicamente considerados o utilizados para llevarse a cabo conciertos en general, tales como los teatros.

Seguidos de las plazas públicas, auditorios escolares e iglesias. Dentro del teatro los conciertos tienen ese lado elegante que al público gusta.

Por consiguiente, se hace la invitación a considerar a los músicos ocupados de llevar a cabo conciertos tomar en cuenta la encuesta antes mostrada para hacer referencia a los gustos en lo que a lugares artísticos se refiere.

La falta de conocimiento del arte se debe en gran parte quizá, a la poca participación de los mismos artistas, apatía que invaden a los artistas por la poca participación y demanda por parte del público consumidor. Muchos artistas realizan hoy en día su trabajo artístico sin tener ya un interés incluso por realizar o llevar a cabo la profesión de su elección. Se pierde el “amor” a lo que se hace, se realiza únicamente por cuestiones económicas dejando de lado el gusto y disfrute por parte del artista en estar realizando lo que él solamente puede hacer.

Flaviche está comprometido con la sociedad, pretende llevar a cabo los conciertos primeramente con el objetivo de brindar educación y apreciación musical al público que asista a los conciertos ofrecidos por el cuarteto. La interpretación de obras de diferentes estilos y géneros musicales ayudará al público a tener mayor

enriquecimiento musical y conocimiento artístico, además de brindar conocimiento teórico que se brinda durante los conciertos didácticos el público podrá degustar y disfrutar del ensamble y apreciar la combinación de timbres que conforman al cuarteto.

Dejando de lado el lugar en donde se pretende llevar a cabo un concierto didáctico existe otro factor que no es menos importante que el anterior, sin embargo, de igual manera tiene gran impacto en cuanto a la asistencia del público se refiere, la economía de la sociedad sin lugar a dudas influye de manera importante en los eventos artísticos.

Figura 21. ¿Cuánto pagaría por asistir a un concierto didáctico? Fuente: Elaboración propia

Lo que podemos observar en la figura 21 en cuanto a números y economía se refiere, los eventos artísticos generalmente cuentan con un costo en el cual se tienen en cuenta para poder solventar gastos de transporte, espacio cultural si es el caso de que éste tenga un costo por la renta del espacio. Por tal motivo se encuestó a un sector de la sociedad para saber cuánto está dispuesto a pagar por asistir a un concierto didáctico. Los números arrojan que ellos creen que el costo tanto que ellos pueden pagar y/o consideran estándar o justo va desde los \$50 a \$100 pesos mexicanos.

Por tal motivo es un dato interesante a considerar por parte de los artistas, ya que, si se pretende generar un costo más elevado, posiblemente no se pueda contar

con el aforo o espacio cultural totalmente lleno, al generar un costo más elevado que el mismo público no puede y/o quiere pagar por dicho evento musical.

Dicho esto, se hace la invitación tanto a los artistas como a la misma secretaria de cultura a ofrecer los servicios de manera gratuita y/o si éste va a tener un costo, que el mismo sea un aproximado de acuerdo a lo que los encuestados opinan al respecto.

Es importante señalar que no se pretende hacer ver o entender al público que la música clásica es la mejor porque, de hecho, toda la música es buena, los ritmos utilizados en cada género musical, así como la instrumentación utilizada dentro de los mismos requiere de una selección por parte de los compositores que no siempre es una tarea fácil, ya que, requiere de conocimientos previos y realmente qué se quiere expresar por medio de la música.

Mientras más conocimiento tenga la sociedad sobre los recursos sonoros con los que cuenta, mientras más conocimiento tenga de los géneros musicales que suenan en su entorno, los artistas, las mismas instrumentaciones y demás recursos que hacen que la música sea posible, mayor será el disfrute por parte del mismo para un mejor deleite y apreciación.

Teniendo mejores conocimientos sobre música, puede ayudar al ser humano a poder tener un criterio para convertirse en un crítico musical. No es recomendable decir o etiquetar a un género musical únicamente porque no es del agrado, como todo, hay público para todo tipo de arte, arte musical para ser específico, pero primeramente es preferible tener un conocimiento amplio de la música, esto puede acercar a disfrutar, apreciar y conocer a otros pueblos, sus costumbres, su cultura ya que:

La música de una cultura describe a su pueblo, sus raíces, sus deseos y sus luchas. Poder escuchar música con oídos incondicionados es un medio importante de acercarse a los otros pueblos. Una forma de llegar al corazón es a través de la música; cuantas más amplias sean las preferencias musicales, más ancho se hace el camino. (Crandall, 2006, pág. 38)

Transformar al ser humano mediante la música es un quehacer constante que involucra a toda la sociedad directa e indirectamente. Como docentes, llegar a los

corazones de los alumnos mediante el arte de los sonidos y transformar y sanar las heridas que éstos pueden tener es un alivio enorme, una satisfacción poder ser testigo de lo que la música puede lograr hacia el ser humano. Mientras más sea el conocimiento musical que el ser humano pueda tener, más será su criterio para poder escuchar música.

Al día de hoy, la música ha evolucionado de manera considerable, la tecnología ha ayudado a llevar música a diferentes partes de los poblados, aunque nada podrá, hasta ahora, hacer de lado la experiencia que tiene el asistir a un concierto musical en persona, pues precisamente, la experiencia de ver, escuchar y sentir la música de cerca provoca en el ser humano otros conocimientos y aprendizajes diferentes a únicamente escuchar la radio.

Existe hoy en día, público para todo tipo de género y estilo musical. Diferentes ensambles se forman día a día, orquestas sinfónicas, bandas sinfónicas, ensambles de cámara, cuartetos de cuerda, duetos, quintetos y demás, sin dejar de lado incluso, a la música popular, la cual es parte importante del gusto de la sociedad, la música que incluso llega a más poblaciones mediante la radio, lo que es cierto es que: “Sólo interesa observar como punto conclusivo que la música es hoy una actividad que, queramos o no, nos ha transmutado a todos en miembros de su ya imprescindible público”. (Gorina, 2003, pág. 146)

Por ende, como artistas, además de considerar el costo que se pretende brindar al público y si se aplicará o no ciertos descuentos como lo son; de estudiantes, niños (as) menores a cierta edad, adultos mayores etc. también se debe de tomar en cuenta el horario en el cual se pretende realizar la presentación musical, ¿A quién va dirigido?, y por consiguiente saber qué horario es preferencial por parte del público.

En la siguiente gráfica se puede observar el horario de preferencia que los encuestados por el cuarteto Flaviche respondieron. En donde queda claro que, para programar un concierto, primeramente se debe de considerar a quién va dirigido y en qué horario podrá funcionar mejor en cuanto a la asistencia se refiere.

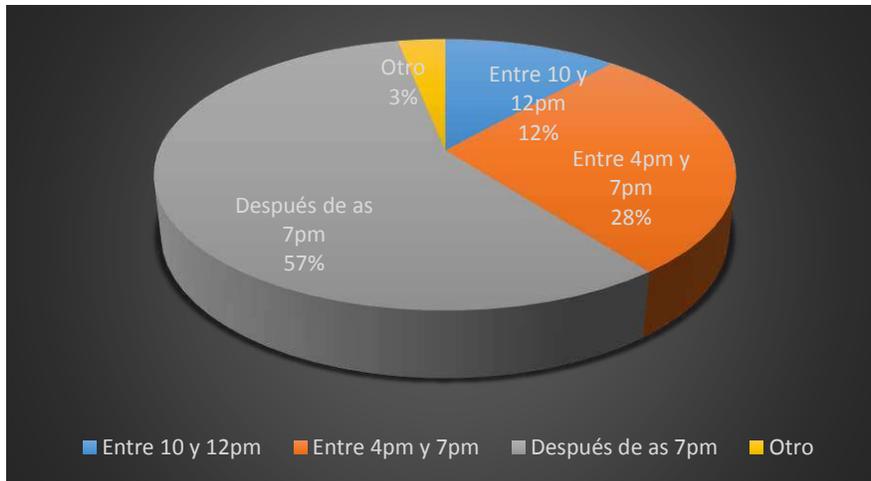

Figura 22. Horario Preferencia del público para asistencia a los conciertos didácticos. Fuente: Elaboración propia

En la figura 22 podemos observar la preferencia de horario en la que la sociedad del Estado de Querétaro prefiere para que se lleve a cabo un evento artístico musical en los diferentes espacios en los que este cuenta.

Considerando que generalmente las labores domésticas, de trabajo y de estudio son principalmente por las mañanas, la sociedad prefiere que los eventos artísticos y culturales se lleven a cabo después de las 7pm.

Por tal motivo es un tema a considerar por los artistas musicales que desean ofrecer un evento musical en donde se requiere contar con los espacios en su totalidad repletos de público, esto a su vez, para generar mejores ganancias y por supuesto llevar música a diferentes públicos con los que el Estado cuenta.

Se puede afirmar que no hay música buena o mala, en realidad toda la música afecta y transforma al ser humano mediante sus armonías, ritmos, melodías y demás. Al día de hoy son muy criticados ciertos géneros musicales, no por sus ritmos, sino por sus letras principalmente, que incitan al encuentro sexual y que, desafortunadamente suenan en todas partes y, por ende, son escuchadas por seres humanos de edad corta que, posteriormente las tararean o cantan sin saber exactamente el significado exacto que éstas tienen.

Sin embargo, llama la atención que, a pesar de existir música que generalmente causa desagrado en la mayoría de la población, siempre se encuentra ésta última bailando o incluso tarareando las canciones o las mismas letras de las propias

canciones, principalmente en las reuniones y/o en las fiestas. Es decir, hay música para todos los gustos y momentos de la vida del ser humano, unas apropiadas para dar un toque elegante al evento o ceremonias y otras, para la fiesta y/o la diversión.

En general, toda la música es tolerada por el ser humano en diferentes circunstancias de la vida.

Por ende, todo concierto didáctico es preparado y analizado considerando hacia qué edades será presentado, considerando que los gustos musicales no son los mismos si éste va dirigido a público en general o hacia público de educación básica. Por lo tanto, para poder llegar al gusto de éstos el repertorio juega un papel importante para poder generar y atraer la atención de los asistentes a dicha presentación, interpretando obras más recientes.

El cuarteto Flaviche cuenta con repertorio variado que va desde música clásica, pop, mexicana, y música actual que se puede ajustar a un programa considerando el público al que el concierto estará dirigido.

Dichos programas han sido analizados considerando el público al que estará dirigido los conciertos por el cuarteto Flaviche.

En ocasiones, dicho público se trata de estudiantes de educación básica, por lo cual, el repertorio debe de ser el más adecuado para poder obtener los resultados esperados, atención y participación por parte de los estudiantes.

En otras ocasiones, el público varía su edad, por lo que, el programa de igual manera debe de contar con repertorio variado que abarque música de todos los estilos, Clásica, mexicana, pop, entre otros géneros con la intención, de igual manera, de contar con la participación de todos los asistentes, en donde puedan disfrutar de música variada interpretada con la instrumentación que le cuarteto Flaviche ofrece.

Figura 23. Concierto didáctico en institución educativa (2018). Fuente: Archivo propio

El cuarteto Flaviche está integrado por cuatro músicos profesionales egresados de la Universidad Autónoma de Querétaro. Todos cuentan con la Licenciatura en Instrumento, además de contar con diferentes diplomados, experiencia como músicos invitados en la Filarmónica de Querétaro para participar en diferentes programas y obras que así lo requieren, participaciones como solistas por la misma orquesta, así como la orquesta sinfónica juvenil Silvestre Revueltas.

Todos los integrantes han tenido la oportunidad de enriquecerse musicalmente hablando, pues han realizado diferentes giras dentro y fuera del país, ganando así, experiencia artística, conocimiento musical y se han compartido experiencias con miembros de otros países ganando así de igual manera, multiculturalidad artística musical.

Cada músico integrante cuenta además de la licenciatura con línea terminal en el instrumento que ejecuta, diferentes cursos, clases magistrales, diplomados y posgrados que han ayudado a enriquecer la unión y formaleza artística y musical del cuarteto en donde se trabaja en equipo desde hace dos años, ganando así, poco a poco experiencia realizando música de cámara en diferentes eventos artísticos sociales y/o culturales.

Dentro de los servicios que el cuarteto Flaviche ofrece se encuentran tres tipos de producto, todos de carácter musical, pero, con diferente enfoque de acuerdo a las necesidades de los clientes que buscan el servicio; música para recepciones, cenas, comidas y eventos sociales, música para ceremonias religiosas dentro y fuera del Estado de Querétaro, y conciertos didácticos para escuelas del propio Estado tanto en el sector federal y privado.

Se busca ofrecer un servicio de calidad dentro de todos los productos que el mismo cuarteto ofrece a los interesados, cuidando cada punto por mínimo que éste parezca; puntualidad, vestimenta, trato con el cliente, asesoría hacia el mismo sobre las dudas que puedan surgir antes de su evento, calidad en el servicio musicalmente hablando, de acuerdo al lugar en el cual se pretende llevar a cabo el evento, horario y estación del año, es como se asesora a cada cliente para que su evento pueda llenar las expectativas de los mismos.

El cuarteto Flaviche cuenta como se ha mencionado con experiencia en cuanto a carrera musical profesional se refiere. Sin embargo, sabemos que, como cuarteto, no somos el único que ofrece servicios con el giro establecido con antelación. Es decir, dentro del Estado de Querétaro existen otros cuartetos que si bien es cierto cuentan incluso con más experiencia dentro del mercado y la población, son cuartetos que únicamente incluyen dentro de su instrumentación instrumentos de cuerda frotada. Aun así, ha sido importante considerar dónde, cómo y en qué momento ofrecer el servicio con el que se cuenta. Para tal acción es importante considerar diferentes aspectos, considerando que Flaviche es una marca nueva dentro del mercado y dentro del Estado de Querétaro.

Conocer el centro donde trabajamos es indispensable para desarrollarnos en el sector y orientar nuestra planificación promocional correctamente. El negocio de la

música es un mercado saturado de grupos, solistas, autores, docentes y productores, tanto emergentes como consolidados. Competimos en igualdad de condiciones con muchísimos otros proyectos, incluso con el mismo potencial que el nuestro. (Little, 2016, pág. 39)

Un tema importante a considerar es que, si bien es cierto que el público generalmente sabe de qué se habla al escuchar la palabra “cuarteto”, en cuanto a instrumentación se refiere, pues recordemos que anteriormente dicha palabra era utilizada bien es cierto para hacer alusión a cuatro instrumentos, pero, todos ellos de cuerda frotada.

El cuarteto Flaviche hace su diferenciación respecto a todos los cuartetos del Estado de Querétaro en incluir un instrumento de viento madera, mezclado con instrumentos de cuerda frotada, por lo que, la sonorización es completamente diferente.

El repertorio con el que el cuarteto Flaviche cuenta es variado, diferentes estilos y géneros son importantes para poder llevar a cabo los conciertos didácticos a los que se está enfocando. De esta manera, respecto a dicho repertorio, se han podido realizar conciertos principalmente en escuelas de carácter privado con alumnos de van desde la educación de nivel preescolar, primaria baja, que abarcan los grados de primero, segundo, y tercero de primaria, así como primaria alta, que abarca básicamente los niveles restantes de dicho nivel; cuarto, quinto y sexto, así como niveles de secundaria. De acuerdo al repertorio con el que se cuenta se ha sabido desarrollar programas que son y resultan atractivos para los mismos alumnos de diferentes gustos y edades.

Por otro lado, dentro de las presentaciones que se han llevado a cabo en diferentes espacios de igual manera de carácter privado, el público claro está, cuenta con edades variadas, por lo que el repertorio a interpretar varía de acuerdo al evento al que se es requerido, considerando que generalmente en eventos de reuniones, graduaciones, eventos sociales y/o familiares generalmente las personas que asisten son adultos. Por tal razón, la música debe de abarcar diferentes estilos y géneros musicales con el objetivo de agradar a todos.

Sea cual sea el evento en el cual el Cuarteto Flaviche es solicitado, se requiere tener conocimiento del mismo, saber con cuánto público se tiene pensado contar

con asistencia, saber de qué tratará, y el público que está siendo invitado para considerar el repertorio a interpretar. Todo esto con la intención –reitero- de poder llegar al agrado de los asistentes con los diferentes estilos y géneros con lo que cuenta el cuarteto.

Generalmente, cada vez que asistimos a un concierto de música, esperamos escuchar música que sea de nuestro agrado, por lo cual, es de suma importancia poder tener repertorio que va desde el periodo clásico, pop, música mexicana, tangos, son cubano entre otras. Con esto, poder llamar la atención de los asistentes y que puedan a su vez, disfrutar de la música de cámara, interpretada por un cuarteto que es nuevo de acuerdo a la instrumentación con la que se cuenta y que se ofrece dicho servicio musical, lo cual, lo hace oír interesante por la combinación de timbres entre instrumentos musicales de cuerda frotada y viento madera. Porque: “En la música, el oyente va a buscar emoción, sobre todo la generada por la melodía musical. La música que no transmite emoción podrá quizás interesar, pero suele decepcionar, “no dice nada...” (Fustinoni, 2017, pág. 177)

Todos deseamos sin duda alguna, escuchar música de nuestro agrado, y por tal cuestión, el repertorio que maneja el cuarteto Flaviche busca poder llegar al agrado de todos los públicos posibles. Por supuesto, dicho repertorio sigue siendo un objetivo a ser ampliado, sabemos que los gustos van modificándose, los públicos escuchan diferentes estilos de música hoy en día, las tendencias van cambiando. Presentar todos los estilos de música con una orquestación prácticamente pequeña como lo es un cuarteto es importante para poder hacerles saber al público que la música realmente no está o es ajena a ciertas instrumentaciones, prácticamente todas las melodías se pueden interpretar en cualquier instrumento musical.

Debemos de aprovechar que considerando lo antes mencionado, podemos de disfrutar de buena música con poca instrumentación, sin necesidad de realizar una contratación de alguna orquesta o camerata en la cual, los instrumentos van desde los doce hasta los cien instrumentistas, en el cual, el costo se ve reflejado. Por tal motivo es que desde tiempos pasados los ensambles fueron adquiriendo más relevancia y demanda, por esa facilidad de transportar o mover pocos instrumentos

a espacios pequeños o con poca asistencia de público en donde era prácticamente imposible llevar a orquestas con gran número de instrumentos musicales.

La música se adapta de acuerdo a las necesidades del ser humano. De acuerdo a lo que se requiere y a los espacios en los que se pretende llevar a cabo alguna presentación o concierto.

La música de cámara, de la palabra italiana “camera”, o habitación, estaba destinada inicialmente a ser tocada en un domicilio privado o un salón pequeño; pero con la acústica moderna, es posible escuchar a un cuarteto de cuerdas en un teatro enorme, de modo que el término ha venido a significar las composiciones destinadas a pequeños grupos de instrumentos. Cada ejecutante tiene su propio papel, a diferencia de los miembros de la orquesta, en que secciones enteras ejecutan las mismas notas. (Gray, 1995, pág. 261)

Es importante señalar que no únicamente el público disfruta de la música, es decir, los mismos músicos gozan de la misma, todo esto se debe incluso de transmitir a los asistentes. Es grato poder ver y escuchar a los músicos que realmente disfrutan lo que hacen, aman lo que hacen. De esta manera, el público puede sentir una invitación también a abrir sus oídos para dicho disfrute de la música. En realidad, no hay música mala, toda la música debe de ser respetada, hay público para todos y cada uno de los gustos. De esa manera, el músico instrumentista tiene otra responsabilidad al hacer notar realmente si está disfrutando o no de lo que se está interpretando. El lenguaje corporal dice mucho, las miradas, los gestos y a su vez, la técnica con la que cada instrumentista cuenta. Sin lugar a dudas: “El músico es productor de los sonidos pero también receptor, pues está lógicamente escuchando su interpretación, y puede sentir las mismas emociones que pretende trasladar a la audiencia. (Cirujeda, 2014, pág. 70)

Poder transmitir emociones al interpretar música hacia el público es una tarea importante, a su vez, una responsabilidad y –quizá- un compromiso por parte de los músicos instrumentistas. No basta con únicamente presentarse en lugares públicos y ejecutar música de diferentes géneros y estilos, la música nos pide algo más que únicamente ejecutar. Simplemente es un lenguaje, un lenguaje sin palabras, pero que a su vez, los mismos sonidos dicen mucho más que las propias palabras. Poder emocionar al público es sin lugar a dudas un gran compromiso, poder transmitir

sentimientos que ayuden a los espectadores a conectarse con la misma música y a su vez, poderla disfrutar, deleitarse con la combinación de sonidos, ritmos, armonías y melodías.

Tal obra musical nos “conmueve”, nos “estremece” o nos “hace llorar”. No tendríamos esa sensación si no la oyásemos. Cuando ello ocurre, solemos considerar a la obra en cuestión como fuente de gran placer y belleza. La emoción es intensa, el placer es a la vez físico y estético. Otras veces, la reacción emocional es de desagrado y rechazo. En todo caso, es difícil que una obra de arte, musical o no, nos deje indiferentes. (Fustinoni, 2017, pág. 69)

Simplemente toda obra artística tiene algo que decir, es necesario, en ocasiones, poder tener los conocimientos básicos que le permitan a los espectadores poder disfrutar más de dichas obras de arte, saber de qué se trata la obra, tener quizá conocimientos previos de la misma o simplemente poder contar con un criterio que le permitan realizar un análisis de las obras.

Dentro de los conciertos didácticos que ha llevado a cabo el cuarteto Flaviche se ha podido generar en los espectadores el placer auditivo que agrada a los asistentes, muchos de ellos se han podido percatar de que la música no está alejada o excluida de instrumentaciones u orquestaciones que generalmente se consideran únicamente para interpretar música clásica. Es grato poder demostrar al público que la música está presente prácticamente en cualquier instrumento musical, en cualquier instrumentación u orquestación, es decir, la melodía funciona o ciertas piezas musicales se pueden adaptar para ser interpretadas con instrumentaciones específicas.

Para los conciertos didácticos que el cuarteto Flaviche ha realizado, se planea precisamente dicha cuestión, primeramente, sabiendo hacia quiénes irá dirigido el concierto, por qué del mismo, para qué, qué se quiere lograr o qué se pretende, al finalizar dicho concierto, qué se desea cambiar en el espectador u asistente. De igual manera, el material o repertorio a interpretar es pensado y analizado con la intención de realmente llamar la atención del público, brindarles un momento agradable que, a su vez, les permita poder aprender diferentes elementos que faciliten su comprensión musical. En otras palabras, se sabe hacia quienes irá

dirigido el concierto didáctico y se planea el funcionamiento del mismo mediante el análisis del concierto, es decir: “La segmentación ha de ser lo más detallada y concreta posible”. (Little, 2016, pág. 41)

Quizá el mismo público no se ha percatado que la música está presente en cada momento del ser humano, lo acompaña a donde quiera que éste se encuentre, en realidad, el silencio como tal, no existe, ya que siempre se podrá percibir sonido de algo, o alguien con ritmo. La misma naturaleza posee sonidos que muchas veces no somos capaces de percibir y a su vez, de disfrutar. Contemplar la naturaleza podría quizá ayudar a que el ser humano realmente valore y goce de los sonidos que la propia naturaleza nos regala.

Los sonidos nos han acompañado y nos acompañan siempre, a lo largo de nuestra evolución como especie y como seres individuales, tanta importancia han tenido que hemos aprendido a reproducirlos primero, copiándolos de la naturaleza para luego crearlos desde nuestra imaginación y creatividad. (Cirujeda, 2014, pág. 33)

Si los sonidos han existido prácticamente desde la misma existencia del hombre, poder ayudar a los diferentes públicos que asisten a los conciertos podrá generar en ellos un bienestar, un disfrute ampliamente placentero, más aún, si se brindan conocimientos que, a su vez, faciliten dicha acción o reacción por parte de los asistentes. Dentro de los conciertos didácticos que Flaviche ha brindado, está claramente enfocado el poder ayudar a los espectadores a conocer más sobre temas musicales. Dicho conocimiento o datos brindados, ayudará a que el público realmente cuente con elementos indispensables para poder analizar las obras musicales.

El ser humano no parece poder sustraerse a la trascendente expresión musical. Lo acompaña en su alegría, en su tristeza, en sus afectos, en sus festejos, en su vida de relación, en la amistad y en el amor. Condiciona y facilita su capacidad de comunicación. No sabemos qué es, como decía Heine, pero sabemos que nos conmueve, nos hace vibrar y nos estremece. (Fustinoni, 2017, pág. 181)

Lo que en realidad no podemos ignorar es la necesidad del hombre por la música. Simplemente éste no se puede apartar de ella, se encuentra prácticamente en cualquier lugar, la música está presente en cada rincón de los espacios en que el

ser humano habita. A donde sea que vamos, el hombre busca siempre poder tener ese contacto musical que le ayude a seguir con sus labores diarios, o simplemente, que la misma música lo acompañe en las rutinas diarias. En la oficina, en el hogar, en reuniones familiares, con los amigos, en la escuela, camino al trabajo, en los programas de televisión, en las películas, en el automóvil, siempre la música está presente porque, es parte indispensable para el ser humano, es una necesidad tanto como el mismo alimento. La música nos ayuda a poder experimentar sentimientos, agrado, desagrado, emociones, amor, recuerdos y demás. La música forma parte indispensable para el desarrollo del ser humano dentro de la sociedad. El hombre no puede tener una vida alejada de ella, porque: “La música produce emociones en las personas, en distintas culturas la misma música despierta las mismas emociones básicas como alegría, miedo o pena. (Cirujeda, 2014, pág. 70)

De acuerdo a todo lo explorado, considerando la aceptación por parte del público en cada uno de los conciertos didácticos que se llevaron a cabo por parte del cuarteto Flaviche en diferentes instituciones educativas, además de las encuestas realizadas a la población en donde se recopilaron datos importantes e interesantes respecto a la realización de aspectos a considerar para mejorar dichas presentaciones, y el costo de cada una de las mismas se comprueba que, a partir de que las personas asisten a los conciertos didácticos, existe un mayor grado de sensibilización y aceptación de los diferentes géneros musicales ejecutados por el cuarteto Flaviche.

III. LISTA DE REFERENCIAS

- Adorno, T. W. (2009). *Introducción a la sociología de la música*. Madrid: Akal.
- Blanning, T. (2017). *El triunfo de la música. Los compositores, los intérpretes y el público desde 1700 hasta la actualidad*. Barcelona: Acantilado.
- Bonds, M. E. (2016). *La música como pensamiento. El público y la música instrumental en la época de Beethoven*. Barcelona: Acantilado.
- Boyce-Tillman, J. (2003). *La música como medicina del alma*. España: Paidós.
- Cirujeda, G. D. (2014). *El músico adicto*. España: Ideamúsica.
- Comenio, J. A. (2016). *DIDÁCTICA MAGNA*. México: Porrua.
- Copland, A. (2013). *Cómo escuchar la música*. México: Fondo de cultura económica.
- Corominas, F. (2003). *Educación hoy*. España: Palabra, S, A.
- Crandall, J. (2006). *Musicoterapia. la autotransformación por medio de la música*. España: Neo Person.
- Dufourcq, N. (2016). *Breve historia de la música*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Erdmenger, G. W. (2014). *El poder de la música en el aprendizaje*. México: Trillas.
- Española, R. A. (26 de marzo de 2019). *dle.rae.es*. Obtenido de *dle.rae.es*: <https://dle.rae.es/?id=A8oeP64>
- Fustinoni, O. (2017). *El cerebro y la música*. México: El ateneo.
- García, F. M. (1995). *Teoría de la música*. México: Framong.
- Gardner, H. (2001). *Estructuras de la mente*. Nueva York: Harper Collins Publisher Inc.
- Gardner, H. (2012). *Estructuras de la mente*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Gorina, M. V. (2003). *Para entender la música*. España: Alianza Editorial.
- Gray, D. A. (1995). *Breve guía de la música clásica*. Buenos Aires: Verlap.
- Hernán Torres Maldonado, D. A. (2009). *Didáctica General*. CECC, SICA.
- Hesmondhalgh, D. (2015). *Por qué es importante la música*. Argentina: Paidós.
- Jauset, J. A. (2016). *¿La música distrae?* España: Círculo rojo.
- Langeveld, J. (2002). *Escuchar y mirar*. Madrid: Akal.
- Lipovetsky, G. (2016). *De la ligereza*. México: Anagrama.

- Little, D. (2016). *Cómo ganarse la vida con la música*. España: Redbook.
- Lord, M. (2008). *Historia de la Música desde la antigüedad hasta nuestros días*. Barcelona: h.fullmann.
- Ortega Prada, M. d. (6 de agosto de 2019). *Centro de Documentación Musical de Andalucía*. Obtenido de Centro de Documentación Musical de Andalucía: <http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es>
- RAE. (16 de septiembre de 2019). <https://dle.rae.es/?id=YCB6UHV>. Obtenido de <https://dle.rae.es/?id=YCB6UHV>: <https://dle.rae.es/?id=YCB6UHV>
- Ramos, S. (2001). *Filosofía de la vida artística*. México: Planeta Mexicana S.A de C.V.
- Rink, J. (2011). *La interpetación musical*. España: Alianza Música.
- Sacks, O. (2009). *Musicofilia relatos de la música y el cerebro*. México: Anagrama.
- Varela, F. (1997). *El pensamiento creativo de la música*. México: EDAMEX.
- Villalobos-Cortés, E. M. (2011). *DIDÁCTICA INTEGRATIVA Y EL PROCESO DE APRENDIZAJE*. México: trillas.
- Wolff, C. (2002). *Johann Sebastian Bach. El músico sabio*. Barcelona: Ma non troppo.
- Yarza, F. C. (s/f). *Musicoterapia*. España: Astri, S.A.

IV. ANEXOS

INSTRUMENTO

La información obtenida de este cuestionario será utilizada para el estudio de factibilidad, RENTABILIDAD Y PERTINENCIA del proyecto “Flaviche” Conciertos didácticos para fomentar la apreciación de la música en los habitantes del Estado de Querétaro.

EDAD _____

SEXO _____

ESTADO CIVIL _____

Contesta las siguientes preguntas marcando con una “X” la respuesta que consideres correcta.

1. ¿Conoce usted el concepto de “concierto didáctico”?

Si () no () ¿Por qué? _____

2. ¿Cuántas veces al año asiste a conciertos didácticos?

Una vez al año () de dos a cinco veces al año () más de cinco veces al año () Nunca ()

3. ¿Por qué medio se entera de los conciertos didácticos?

Televisión () radio () redes sociales () carteles () otros () ¿Cuál? _____

4. ¿Por qué asiste usted a los conciertos didácticos?

Porque me gusta la música () porque se ofrecen cerca de mi domicilio ()

Porque me regalan el boleto () otro motivo () ¿Cuál? _____

5. ¿Qué busca usted en un concierto didáctico?

Puntualidad para inicial el concierto () el repertorio a interpretar () la imagen de los integrantes () que sea interactivo () Todos los anteriores ()

Otro: _____

6. ¿Qué tipo de música le gustaría escuchar cuando asiste a un concierto didáctico?

Clásica () instrumental () mexicana () popular ()
repertorio variado () otra: _____

7. ¿En qué horario le gustaría que se realizaran los conciertos didácticos?

Entre 10am y 12pm () entre 4pm y 7pm () después de las 7pm ()

Otro: _____

8. ¿Cuál sería el motivo por el cual asistiría a un concierto didáctico?

Conocer:

Obras nuevas () La vida de los compositores () La historia de los instrumentos utilizados en el concierto () otro: _____

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un concierto didáctico en donde se interactúe con el público?

De \$50 a \$100 pesos () más de \$100 pesos () más de \$150 pesos ()
Otra cantidad: _____

10. ¿En dónde le gustaría que se llevara a cabo el concierto didáctico?

Auditorio escolar () Plazas públicas () En teatro () En iglesia ()
Otro espacio: _____

¡Gracias!