

Investigación-Creación y Producción Artística

Música: Idea original y dirección

Proceso y justificación

Mtro. Lizandro V. García A. - Autor
Título – Concierto para Dummies 4.0

1. Justificación

De 2016 a 2018 la OSJUACJ, de la cual desempeño el cargo de Director Artístico-Musical, ha desarrollado diversas actividades buscando posicionar su actividad musical en Ciudad Juárez. Ha presentado 16 conciertos con programas musicales distintos y en formatos variados (didácticos, descriptivos, masivos, infantiles y clásicos). Ha realizado tres convocatorias de audición y actualmente está integrada por 52 jóvenes músicos de los cuales (56%) son alumnos activos de la UACJ, (27%) son egresados del programa de Lic. en Música y (17%) son estudiantes de secundaria o preparatoria.

En el semestre Agosto-Diciembre 2018 se realizó un estudio del público asistente a los eventos de la OSJUACJ. El estudio se realizó a través de la aplicación de encuestas al término de un par de conciertos de la OSJUACJ: con un 90 % de confiabilidad, un 10% de margen de error, para una población finita de 800 personas, se generó un tamaño de muestra de 63 personas, se aplicaron 75 encuestas.

Del estudio se obtuvieron indicadores que ayudaron a la definición de los objetivos para la temporada 2019 de la OSJUACJ, entre varios resalto los siguientes:

- 62% del público atendió conciertos previos de la OSJUACJ dentro de la misma temporada (mismo año).
- El promedio de edad del público es de 44 años.
- El 43% de los asistentes están relacionados con algún integrante de la OSJUACJ
- El 15% del público oscila entre 18 y 30 años.
- El 40% del público pertenece al rango de edades de 46-60 años.

Derivado de estos indicadores se decidió emprender esfuerzos especiales en la creación de públicos jóvenes y presentar una propuesta novedosa en el concepto de concierto para el acercamiento de nuevos públicos a la expresión sinfónica.

Concierto para Dummies 4.0 es la cuarta edición de este concepto novedoso de concierto didáctico e interactivo en el cual a través de la ruptura del espacio físico y acústico el público forma parte activa del proceso de creación musical dentro del concierto.

2. Proceso creativo

a. Concepto del Concierto para Dummies

El concepto de concierto para Dummies es de mí autoría y busca la integración del público a la dinámica de la orquesta sinfónica para a través de ello lograr la asimilación de fundamentos musicales complejos a partir de una dinámica no rigurosa y protocolaria en la exploración de un lenguaje y dinámicas coloquiales, esto se realiza a través de distintos procesos:

i. Incorporación del público a la orquesta

El público es colocado como parte de la orquesta, se le invita/obliga a sentarse entre las secciones de la orquesta de manera que todos los asistentes forman parte del concierto.

ii. Interacción con músicos

Antes, durante y después del concierto el público interactúa con la orquesta de manera informal: a través de conversaciones antes del concierto; de manera formal: durante el concierto a través de la ejecución de los instrumentistas y la “invasión” del espacio musical por parte del público; de manera comunitaria: una vez terminado el concierto la interacción se da de manera natural entre público y orquesta

iii. Interacción con el Director Musical

Toda la ejecución musical es encaminada por parte del Director Musical a través de la explicación a manera de seminario por parte de este. El concepto de concierto para Dummies requiere que el público interactúe constantemente con la orquesta, el director se encarga de ello a través de sus explicaciones y dinámicas.

iv. Sesión de preguntas y respuestas

Al finalizar la interpretación y explicaciones del concierto el Director Musical abre un espacio de preguntas y respuestas. Las preguntas pueden realizarse entre todos los integrantes del concierto, es decir; el público cuestiona, pero puede ser cuestionado.

b. Selección de temática

Para la edición 4.0 de este concierto se eligió el Fagot como tema central.

El repertorio interpretado presentó al Fagot como instrumento solista en distintos periodos musicales: barroco y clásico.

Los fundamentos musicales abordados fueron: melodía, armonía, ritmo y timbre, el concierto como forma musical predecesora de la sonata y sinfonía.

1. Concierto para fagot y orquesta – Antonio Vivaldi
2. Concierto para fagot y orquesta – W. A. Mozart

c. Gestión y ensayo

El Director Musical fue encargado de gestionar la presentación del Mtro. Jose Ibarra Leurín como solista invitado de la OSJUACJ, resolver el repertorio con la orquesta, y coordinar y dirigir los ensayos entre orquesta y solista

d. Presentaciones

Se realizaron 2 presentaciones. La primera en las salas de usos múltiples del Centro Cultural Universitario y la segunda en el teatro Víctor Hugo Rascón Banda del Centro Cultural Paso del Norte. Para la segunda presentación el público tuvo la oportunidad de vivir la experiencia artística de encontrarse en el escenario.

3. Cronograma

Fecha	Actividad
7 de Enero 2019	Reunión con solista invitado
21 y 23 de Enero 2019	Ensayo de coordinación con solista invitado
24 y 28 de Enero 2019	Ensayos con OSJUACJ sin solista
30 y 31 de Enero 2019	Ensayo de OSJUACJ con solista
2 y 3 de Febrero 2019	Presentaciones

4. Evidencias

- a. Archivo fotográfico
- b. Nota presentada en GACETA de la UACJ

13 de Enero 2020

Mtro. Lizandro V. García A.