

En Medina, Sergio y Arias, Rodrigo, *La educación musical en México, perspectivas y retos*. Guadalajara, Jalisco (México): Unidad editorial CUAAD.

La formación de públicos para la música de concierto en Mexico. Análisis y propuestas para un nuevo siglo.

Escoto, Daniel.

Cita:

Escoto, Daniel (2009). *La formación de públicos para la música de concierto en Mexico. Análisis y propuestas para un nuevo siglo*. En Medina, Sergio y Arias, Rodrigo *La educación musical en México, perspectivas y retos*. Guadalajara, Jalisco (México): Unidad editorial CUAAD.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/daniel.escoto.villalobos/3>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/pbzF/xEN>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

MEMORIAS DEL

I COLOQUIO NACIONAL DE MÚSICA

HOMENAJE A JAVIER HINOJOSA

**LA EDUCACIÓN MUSICAL EN MÉXICO,
PERSPECTIVAS Y RETOS**

COMPILADORES:

Mtro. Sergio Eduardo Medina Zacarías

Mtro. Rodrigo Ruy Arias Ibáñez

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

MEMORIAS DEL I COLOQUIO NACIONAL DE MÚSICA
LA EDUCACIÓN MUSICAL EN MÉXICO, PERSPECTIVAS Y RETOS
Homenaje a Javier Hinojosa

Compiladores:

Sergio E. Medina Zacarías, Rodrigo Ruy Arias I

D.R. © 2009

Sergio E. medina Zacarías y Rodrigo Ruy Arias Ibáñez

D.R. © 2009 Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño

Calzada Independencia Norte 5075, C.P. 44250,

Huentitán el Bajo, Guadalajara, Jalisco, México

Tels./fax (0133) 120 23 000, 137 88 600

www.cuaad.udg.mx / editorial@cuaad.udg.mx

1a. edición: septiembre de 2009

Tiraje Nacional

Impresión: Offset

Cuidado de la edición: Rodrigo Ruy Arias

Unidad Editorial CUAAD:

LDCG Liliana Penilla Nuñez / Coordinadora

Carlos Arturo Beltrán Ledón / Portada

Jorge Carlos De la Torre Guzmán / Diagramación

José Javier Zamora Arévalo / Diagramación

Victor Rodrigo Serratos Castañeda / Portada

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra

-incluido el diseño tipográfico y de portada-,

sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico

sin el consentimiento por escrito de los titulares del ((Copyright))

ISBN: 978-607-450-149-0

Impreso en México

Printed and made in Mexico

Este libro es un proyecto del Cuerpo Académico

Innovaciones Pedagógicas en la Música

Integrado por Charles Nath, Sergio Medina Z., Vladimir Milchtein y Rodrigo Ruy Arias,

del Departamento de Música del CUAAD,

Universidad de Guadalajara

ÍNDICE

CONFERENCIAS

PEDAGOGIA MODERNA DE LA MÚSICA ANTIGUA EN GUITARRA MODERNA CON APOYOS HISTÓRICOS
MTRO. JAVIER HINOJOSA.....13

LA EDUCACIÓN MUSICAL TEMPRANA
DR. JAVIER ÁLVAREZ FUENTES.....39

LOS PLANES DE ESTUDIO EN LA ESCUELA DE MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
MTRO. ROBERTO GUTIÉRREZ RAMÍREZ.....59

POLÍTICAS CULTURALES Y CRISIS SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA
DE LA EDUCACIÓN MUSICAL
MTRA. YEY DÍAZ DE VILLALVILLA GARCÍA.....79

PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA INSTITUCIONAL
MTRO. JUAN RAFAEL TORIZ SANDOVAL.....99

PONENCIAS

LA EDUCACIÓN MUSICAL EN MÉXICO
PRODUCTO DE UN NACIONALISMO TARDÍO
DR. ARTURO GARCÍA GÓMEZ.....121

EL PROFESOR DE MÚSICA COMO INVESTIGADOR
MTRO, ENRIQUE URIBE AVÍN.....143

“HOUSTON, WE HAVE A PROBLEM”
DR. CHARLES NATH.....167

LAS TENDENCIAS MODERNAS EN LA METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL VIOLÍN
DR. VLADIMIR MILCHTEIN.....177

LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS PARA LA MÚSICA DE CONCIERTO EN MÉXICO, ANÁLISIS Y PRO-
PUESTAS PARA UN NUEVO SIGLO
MTRO. DANIEL ESCOTO VILLALOBOS.....189

**LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS PARA LA MÚSICA
DE CONCIERTO EN MÉXICO, ANÁLISIS Y PROPUESTAS
PARA UN NUEVO SIGLO**

Mtro. Daniel Escoto Villalobos

ANTECEDENTES:

Es a partir de reconocer la gran escasez de públicos en México para la llamada “música clásica” o *Música de concierto*, que comienzo el proceso de preguntarme acerca de las razones de dicha escasez y con esta y otras interrogantes que se presentan de forma continua, he llevado adelante la iniciativa de proponer el trabajo colegiado en una línea de Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento cuyo nombre es “Consumos Culturales”, dentro del Cuerpo Académico UAZ-115.

Dicha línea de trabajo tiene entre sus objetivos generar metodologías de investigación en la Formación de Públicos para la Música de Concierto, todo ello con varios antecedentes, algunos de los cuáles menciono a continuación:

- Diversas experiencias de conciertos didácticos por integrantes del cuerpo académico.
- “*Jornadas de Comunicación, Arte, y Deporte con los Jóvenes*” durante el año 2003, por parte de la SEC-Zacatecas (y en colaboración con otras instituciones como la PGR, la UAZ, el IZC, entre otros).
- “*Presentación de un Concierto Interactivo*”, proyecto que fue apoyado por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Zacatecas en su emisión 2004-2005.
- “*Proyecto para la formación de Públicos para la música de concierto en el estado de Zacatecas y estados circunvecinos*”, que es actualmente apoyado con recursos federales del PIFI y está ahora justo en su fase de implementación, luego de la fase preparatoria.

CONTEXTUALIZACIÓN

Vivimos en un continente en el que quienes lo habitamos, no obstante "llevar la música por dentro", nos ha faltado conciencia de dichas capacidades, quizás debido al hecho mismo por el que una persona bella no es consciente de su belleza hasta en tanto no se le hace notar por otra persona que así lo observa y considera.

Ese tomar conciencia de nuestras capacidades, ha costado siglos de maduración en todos los ámbitos y la educación estética no es la excepción, con lo que la formación del gusto, es una de las premisas que han costado caras a nuestro país, entendiendo que nuestra población se ha formado como público, sin duda...pero para los intereses de la televisión comercial y la radiodifusión comercial.

Paralelamente a ello, podemos ver como el menor impacto de los medios televisivos comerciales en países del llamado "primer mundo", principalmente en Europa, nos arrojan otro tipo de público que genera otros hábitos de consumo con respecto a la música y a las expresiones culturales, públicos que de alguna manera exigen a los medios el tipo de programas que requieren para irse formando y conformando como público potencial para lo que ellos mismos consumen.

ANÁLISIS

Se puede afirmar que los elementos fundamentales del evento artístico son tanto público consumidor como artista y que, como dice Bourdieu ¹⁴ *la producción implica una producción de consumidores, es decir, para ser más precisos, una producción del gusto por la música, de la necesidad de la música, de la creencia en la música.*

En congruencia con lo anterior, considero que el primer análisis que debemos hacer es el del concepto del gusto y su metamorfosis para, a partir de ello ubicar el contexto sociocultural y contemplar los elementos más

importantes y directamente conectados con dicho contexto, como pueden ser los siguientes:

- A. Educación Artística
- B. Instituciones educativas y culturales
- C. Aparato de difusión que incluye a la radio, la televisión, la prensa y por supuesto, la internet
- D. Los patrocinadores
- E. Los espacios

Por supuesto que dentro del primer elemento - el de la Educación Artística - nos vemos obligados a contemplar no solo el aspecto de la Educación Artística para los artistas o para el disfrute social, sino el de la educación o formación de los públicos, en congruencia con el texto antes citado de Bordieu.

No obstante lo anterior, puede anticiparse que todos y cada uno de los elementos contextuales antes citados contribuyen de manera importante para el fin de formar públicos, puesto que son copartícipes en ese proceso.

La casi completa inexistencia de programas obligatorios de formación artística en el prolongado y fundamental período formativo de la educación básica o primaria en nuestro país, ha causado estragos en la formación y sensibilización de nuestros públicos, orientándolos a un consumo que muy poco tiene que ver con la música de concierto o académica, por lo que la labor que se impone a nuestro gremio artístico es titánica y podría resumirse así:

PROPUESTA

Formar públicos para la música de concierto en México, aprovechando las ventajas que los medios masivos de comunicación nos ofrecen.

ESTRATEGIAS

Entre las estrategias para llevar a cabo esta propuesta se encuentran las siguientes:

1. Proyectos o programas de conciertos interactivos o didácticos en escuelas públicas y privadas, universidades y todo tipo de instituciones de enseñanza.
2. Proyectos de conciertos interactivos o didácticos en espacios de trabajo como oficinas de gobierno, fábricas, salas de espera de hospitales y en lugares no convencionales.
3. Programas de radio para la formación de públicos para la música de concierto.
4. Conciertos formales con una guía comentada previa al concierto.
5. Conciertos a través de la red.
6. Conciertos y programas en televisión.
7. Conciertos radiofónicos.

De todas estas estrategias, quiero abundar en la primera ya que es justamente el tipo de estrategia que se implementará con el "Proyecto de Formación de Públicos para la Música de Concierto", inspirado a su vez en el proyecto que implementé y realicé durante 2003 y 2004 con apoyo del FECAZ, consistiendo este en la realización de 27 conciertos interactivos.

RESULTADOS

Me permito citar aquí algunas de las evidencias sobre lo que fue el proyecto antes mencionado, a partir de la evaluación que del mismo se presentó al Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Zacatecas. Dichas evidencias son los primeros pasos en cuanto a un análisis de la formación del gusto en los públicos potenciales para nuestra música y aunque hoy día seguramente el cuestionario como el que se muestra sería objeto de múltiples cambios en el mismo, he querido incluirlo en esta ponencia porque de alguna manera refleja la necesidad de ir diseñando nuevos cuestionamientos para un avance mayor en los procesos de investigación en este campo.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

A continuación se muestra una tabla que abarca la información obtenida en un total de 1435 encuestas aplicadas, la cuál refleja claramente tres aspectos básicos:

- A. El contenido en la No.1 que hace referencia a una situación muy específica como lo es el grado de atención en que se encuentran los estudiantes respecto a su participación en actividades culturales (**el 71.6 % NO habían estado en un concierto de guitarra antes**).
- B. El contenido en las preguntas Nos. 2,3 y 4, así como en el último apartado, mismos que reflejan el nivel de motivación alcanzado por los alumnos participantes en estos conciertos (**entre las 3 primeras un 89.7 % de motivación**).
- C. Finalmente el contenido en el resto de las preguntas (Nos. 5,6,7,8,9 y 10) y que pretenden medir el nivel de comprensión que dichos alumnos tuvieron del fenómeno musico-artístico, que dicho sea de paso, no es trascendental para el disfrute del arte. (**Un 75.58 % promediado entre los 6 reactivos dan una idea muy clara del grado de comprensión al que se llegó**).

FORMATO GLOBAL DE RESULTADOS DE ENCUESTA-EVALUACIÓN DE PARTICIPANTES

TOTAL DE ALUMNOS ENCUESTADOS: 1435

PREGUNTA REALIZADA:	SI	%	NO	%
1. ¿ Habías estado en algún concierto de guitarra antes ?	407	28.3	1028	71.6
2. ¿ Te interesó este tipo de música ? (motivación)	1325	92.3	110	7.66
3.¿ Te interesaría aprender a tocar algún instrumento o a cantar profesionalmente? (motivación)	1265	88.1	170	11.8
4. ¿ Consideras que el participar activamente en este concierto te ha llevado a apreciar la música de una manera más motivante? (motivación)	1274	88.7	161	11.2
5. ¿ Consideras haber aprendido de este concierto a reconocer diversos sonidos, timbres y formas variadas de tocar un instrumento? (comprensión)	1102	76.8	333	23.2
6. ¿ Consideras haber aprendido de este concierto a distinguir las formas de composición que existen? (comprensión)	1019	71.0	416	29.0
7. ¿ Consideras haber aprendido de este concierto aspectos históricos de la música? (comprensión)	1088	76.0	347	24.0
8. ¿ Consideras haber aprendido de este concierto formas de expresión de diversas culturas del mundo? (comprensión)	1051	73.0	384	27.0
9. ¿ Consideras haber aprendido de este concierto formas de comunicación entre las personas? (comprensión)	1044	72.7	391	27.2
10. ¿ Consideras haber aprendido de este concierto que el arte también es una profesión? (comprensión)	1205	84.0	230	16.0
La persona hizo alguna anotación extra de manera positiva hacia el evento (motivación)				

OBSERVACIONES: Los resultados aquí expuestos son a partir de la realización de encuestas en 22 – de un total de 27 – conciertos realizados en escuelas secundarias de municipios diversos de Zacatecas y con objetivos definidos. Como un resultado evidente de estos conciertos es muy notable como el paradigma de que “a los estudiantes no les gusta este tipo de música o conciertos” ha sido rebasado con un apabullante 92.3 %.

Considerando todo lo anterior se puede comprobar como las metas del proyecto fueron cubiertas en su totalidad satisfactoriamente y como las evaluaciones cuantitativa y cualitativa del mismo nos reflejan realidades que aunque intuitas, no habían sido documentadas con precisión anteriormente.

Por ello se espera que este trabajo de investigación aplicada que por primera vez realiza un servidor y al parecer sin precedentes en el tipo de estudio en nuestro estado, conduzca a un mayor desarrollo de este aspecto.

Ciudad de Zacatecas a 14 de julio de 2004.

Daniel Escoto Villalobos

•••

La anterior es una muestra del trabajo realizado, pero sin duda lo más interesante del proyecto es que con este tipo de evidencias se sienta un precedente - en muchos sentidos – para el inicio de programas de investigación en cuanto a la formación de públicos en México específicamente para la música de concierto, con datos concretos.

Considero que la carencia de instrumentos de evaluación de resultados que apoyen el trabajo de investigación al respecto, ha sido recurrente en las diversas experiencias de conciertos didácticos e interactivos en nuestro país, lo que dificulta enormemente el avance y conocimiento de dicho campo.

Ello es quizás una herencia de la costumbre existente en nuestro país de no evaluar resultados, pues como dice en su texto Ana Rosas Mantecón: *“... Consideramos que, fundamentalmente, porque el diseño e implementación de las políticas culturales se desarrolló a lo largo del siglo en un contexto anti-democrático que consideraba innecesarias las evaluaciones sobre su relación con las necesidades y demandas de los públicos...”*

Es de la mayor importancia pues, la puesta en marcha de nuevos proyectos de investigación en cuanto a la música de concierto, reconociendo que los grandes consorcios televisivos o cadenas de radio de nuestro país, han realizado estudios muy minuciosos al respecto de los gustos de sus consumidores, pero desgraciadamente todo ello no es conocido ni manejado por quienes investigamos estos campos en las universidades o en las instituciones educativas y culturales de México y por tanto no impacta en procesos que beneficien al ámbito de la música de concierto o académica.

CONCLUSIONES

A. Resulta impostergable poner en marcha proyectos de investigación que propicien la formación de públicos para la música de concierto, aprovechando en la medida de lo posible lo que ya los grandes consorcios televisivos o cadenas de radio de nuestro país han hecho, realizando estudios muy minuciosos al respecto de los gustos de sus consumidores, aunque nosotros no los conozcamos.

Trabajando en ello seremos capaces de crear conciencia alrededor de la importancia que tienen las bases de datos al respecto de la formación de públicos, ya que resultan necesarias para generar nuevos proyectos y para propiciar un sólido avance en este proceso de generar los públicos que necesitamos a futuro.

B. Propongo la participación amplia de los jóvenes músicos mexicanos, apoyándolos en el diseño y desarrollo de nuevos tipos de metodologías a seguir en un proceso de formación de públicos, que hagan más accesible y amigable el arte de la música para los grandes públicos, procesos que

rompan las barreras que los mismos músicos nos hemos empeñado en ir levantando y que solo generan distancias mayores entre el público y los potenciales consumidores de nuestra música. Esto vendrá seguramente a redundar en la generación de empleo para nuestros estudiantes de música a quienes necesitamos formar como personas proactivas e interesadas en generarse sus propios ingresos económicos a mediano plazo.

De manera concisa lo anterior puede hacerse fomentando la realización de cursos para el "Diseño e implementación de metodologías para la formación de públicos en la música de concierto" y de "Diseño, implementación y evaluación de proyectos musicales", principalmente en los espacios en donde ahora se están formando los nuevos profesionales de la música y la gestión cultural en nuestro país, es decir, Universidades, Institutos de Cultura y espacios educativos públicos y/o privados.