

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Educación

*Recital de arias y canciones
para soprano*

Trabajo de graduación como recital de canto presentado por
Lidia Ninette Pérez Ramírez
para optar al grado académico de
Licenciada en Música.

Guatemala
2014

*Recital de arias y canciones
para soprano*

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

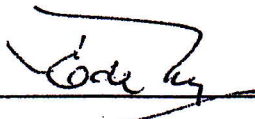
Facultad de Educación

*Recital de arias y canciones
para soprano*

Trabajo de graduación como recital de canto presentado por
Lidia Ninette Pérez Ramírez
para optar al grado académico de
Licenciada en Música.

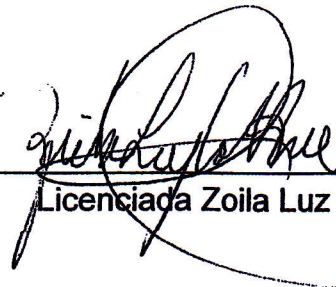
Guatemala
2014.

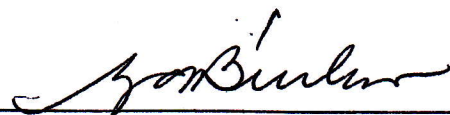
Vo. Bo.

(f)
Licenciada Eva Sazo de Méndez
Asesora

Tribunal Examinador

(f)
Licenciada Isabel Ciudad Real

(f)
Licenciada Zoila Luz García Salas

(f)
_____

Fecha de aprobación: Guatemala 10 de diciembre de 2014.

CONTENIDO

	Página
LISTA DE GRÁFICAS.....	vi
RESUMEN.....	vii
Capítulos	
I. INTRODUCCIÓN.....	1
II. MARCO CONTEXTUAL.....	3
A. Descripción general del lugar.....	3
B. Aspectos a evaluar.....	5
C. Justificación.....	6
III. MARCO CONCEPTUAL.....	8
A. Recital.....	8
B. Producción musical.....	9
IV. MÉTODO.....	17
A. Revisión bibliográfica.....	17
B. Producción musical.....	37
C. Diseño del estudio.....	38
1. Problema central.....	39
2. Preguntas de investigación.....	39
3. Objetivo general y específico.....	39
4. Aspectos a evaluar.....	40
5. Supuestos.....	40
6. Definición de la muestra.....	40
7. Indicadores.....	41
8. Descripción de instrumentos.....	41
9. Cronograma.....	41
V. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	42
VI. CONCLUSIONES.....	52
VII. RECOMENDACIONES.....	54
VIII. REFERENCIAS.....	55
IX. ANEXOS.....	59
1. Instrumento I.....	59
2. Instrumento II.....	61
3. Afiche publicitario.....	62
4. Programa de mano.....	63

Lista de gráficos

No. Gráfica	Página
1. Músicos preparados en producción musical.....	42
2. Motivación del músico en realizar eventos musicales.....	43
3. Gestión de recursos para eventos musicales.....	44
4. Objetivos determinados desde el inicio de la producción musical.....	45
5. Medios de comunicación para promover conciertos.....	46
6. Aspectos importantes para determinar costos de entradas.....	46
7. Formas para determinar el tipo de audiencia asiste a los conciertos.....	47
8. Propuestas para crear el hábito de escuchar música académica.....	48
9. Factores que inciden en el bajo nivel de audiencia de música académica.....	49
10. Sensibilización del público y valorización de los conciertos.....	49
11. Repertorio para conciertos y elementos para hacer partícipe al público.....	50
12. Producción de conciertos o recitales de canto lírico.....	51

RESUMEN

Se realizó una investigación cualitativa sobre los procesos de producción musical que se requieren para organizar un concierto de música académica, que incluyó revisión bibliográfica acerca de las piezas seleccionadas a interpretar y trabajo de campo para explorar con expertos los elementos de gestión musical que se necesitan para planificar actividades artísticas en Guatemala en el mercado de la música académica.

Por medio de entrevistas a músicos que han desarrollado experiencia en el medio artístico, se integraron sugerencias para la selección de las piezas y obras que se presentan en un recital de un instrumento musical. Se determinó que la falta de exposición de los cantantes y músicos, por medio de recitales, limita las oportunidades de escuchar y apreciar el género. Por otra parte, se encontraron diferentes propuestas para planificar un concierto, cómo se determina el objetivo principal y cuál es la forma más efectiva de cubrir los gastos de los recursos que se utilizarán.

El estudio culmina con un recital de arias y canciones para soprano.

I. Introducción

El presente informe ha sido realizado para detallar los procesos de producción de un recital para un cantante de música operática en el contexto guatemalteco. Por ello se inició una revisión bibliográfica de las épocas de la música y los contextos históricos para establecer la relación entre la situación social que influyó las composiciones de los músicos destacados en el género lírico. Después se seleccionaron arias y canciones para soprano en diferentes épocas y estilos musicales para ofrecer un programa interesante y educativo para el público. La idea principal fue recopilar las obras musicales que se puedan interpretar por el artista según sus capacidades vocales.

Además se realizó un estudio para conocer la forma en que los artistas han desarrollado procesos de organización de conciertos, con esta información se espera contribuir con los jóvenes artistas aportando ideas básicas sobre cómo realizar la gestión de un evento musical. En el contexto guatemalteco existe poco conocimiento de producción musical; el negocio de la música no ha tenido un enfoque de comercialización como en otros países: México, Estados Unidos, Argentina, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra y España, entre otros.

Se observó que existen diferentes tipos de conciertos, y que, según esto, se organiza la gestión de fondos y los recursos de la producción. Usualmente los artistas son quienes buscan los medios. Esto se facilita cuando hay contactos con empresas interesadas en promover actividades culturales para la educación artística del público en Guatemala. En ese sentido, es importante que el artista presente un proyecto desarrollado con seriedad para garantizar profesionalismo y liderazgo. También se observó que la mayoría de artistas se caracteriza por ser muy humanistas y participan frecuentemente en actividades benéficas de manera gratuita.

Para los nuevos artistas, sin duda alguna, iniciar la producción de sus conciertos representa un reto dado que en el entorno cultural de Guatemala no existen profesionales que se dediquen específicamente a esta área de la música. Por medio de esta investigación se encontraron diferentes medios e ideas básicas para la planificación de un concierto de música académica. Además, se presentan los elementos que se desarrollaron para el producto final en modo de concierto didáctico del canto lírico.

En el 2008, Unimer Centroamericana realizó una investigación del consumidor guatemalteco por grupos segmentados, la muestra abarcó 619 personas, de las cuales solo nueve personas asistieron a un concierto de música académica en el último mes durante su tiempo libre. Dicha investigación refleja que las actividades culturales relacionadas con el arte musical son de poco interés de la muestra. Aún no se han realizado estudios para determinar las posibles causas que expliquen el bajo número de personas que participan en estos conciertos.

En Guatemala, no se realizan estudios de la asistencia del público a los eventos culturales y la formación musical aún no tiene la importancia que se le tendría que dar por su capacidad de fomentar identidad dentro de la sociedad. Por ello, fue difícil fundamentar algunos aspectos de la producción musical nacional; la mayoría de libros está contextualizada en otros países que cuentan con negocios de la música. También, el desconocimiento de la música académica crea una barrera entre las actividades que se realizan y el interés del público.

Una de las limitaciones de este proyecto fue el tiempo que se requiere para presentar el producto final en modo de concierto. Esto sucede porque conlleva un extenso trabajo realizar la fundamentación de cada obra y la cantidad de horas que se invierte en la producción. La única manera de registrar el concierto sería por medio de una grabación audiovisual, pero los costos son demasiado altos y esto incrementaría la inversión.

La organización de los elementos de producción y selección de repertorio es una herramienta para organizar los procesos fundamentales para realizar un concierto. Con este estudio se espera contribuir a llenar el vacío de material conceptual e investigativo sobre el tema en el ámbito local. Además, puede ser de gran utilidad para orientar en qué forma se pueden definir los objetivos del concierto, y toda la gestión de la producción musical, tanto desde el punto de vista cultural y educativo, como económico.

II. Marco contextual

Guatemala es un país que se caracteriza por su diversidad cultural y la belleza de sus paisajes. A pesar de toda la riqueza que posee, ha pasado por dificultades históricas que actualmente se reflejan en la desigualdad en los estratos sociales. Esta división económica ha incidido en que las oportunidades de aprendizaje han sido limitadas para muchos en las áreas básicas y en el arte académico es notable que falta exposición, formación y apreciación por el mismo. Sin embargo, varios artistas han luchado por promover un cambio en la historia de Guatemala y han obtenido éxitos fuera y dentro del país, por medio de su creatividad expresada en su labor artística.

A. Descripción general

Guatemala es un país situado en América Central, con un área geográfica de 108,889 kilómetros. Está integrado por 22 departamentos, los cuales se dividen en 334 municipios. La capital es Guatemala. Tiene población de 15.4 millones de habitantes. El 70% de la población tiene menos de 30 años de edad (PNUD, 2013)

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2013)

«El índice de desarrollo humano en Guatemala es de 0.581, el 29.6% de la población vive en pobreza extrema. El promedio de escolaridad es de 4 años. Está en el puesto 131 de los 187 países que disponen datos comparables. La esperanza de vida en Guatemala es de 71 años, la tasa de mortalidad es del 5,26%.»

1. Historia del Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”. Esta institución fue fundada en Guatemala en el año 1873 por el italiano Juan Aberle. El señor Aberle inició financiando los gastos de la institución ya que el Estado no aprobaba la inversión económica requerida para el mantenimiento de las instalaciones y salarios de los docentes.

En aquella época, el Conservatorio se situaba en el salón Santo Domingo en la 12 avenida y 10 calle de la zona 1. Fue hasta el año 1875 cuando el Conservatorio recibe el primer aporte económico del gobierno. Al año siguiente, detuvo sus labores educativas porque no se contaba con fondos para administración y pago de docentes.

En 1883 reinicia sus funciones educativas musicales como Escuela Nacional de Música. En 1891 se trasladó la institución a la actual ubicación en la 3ª avenida y 5ta calle de la zona 1. En el año 1955 se finalizó la remodelación del actual edificio diseñado por el artista Efraín Recinos. El financiamiento de la remodelación fue otorgada por el Club Rotario.

Después de la remodelación, fue aprobado el pénsum de estudio para otorgar grado académico de Bachiller en Artes especializado en instrumento. Esto se logró según el acuerdo Presidencial número 55. Este pénsum de estudios se encuentra aún vigente para los estudiantes que deseen estudiar algún instrumento musical en la jornada vespertina de lunes a viernes. El director administrativo del conservatorio es el Licenciado en Música Roberto Raudales.

2. Resumen de la música en Guatemala. Durante la época pre colonial, la música era específicamente ceremonial para los mayas. Diseñaron instrumentos de viento que imitaban sonidos de los animales y estructuraron escalas musicales. La música formaba parte de los ritos para las cosechas y ceremonias para adorar a los dioses. Después de la colonización, por la influencia de la religión católica, la música fue estrictamente para los monasterios e iglesias. Se escribieron cantos gregorianos, y surgieron los primeros compositores de obras para coros bajo la instrucción de escritura musical de influencia europea.

Durante la época clásica, José Eulalio Samayoa fue uno de los compositores más representativos. Este músico guatemalteco destacó por ser el primero en América en componer la forma musical Sinfonía. Las escuelas musicales fueron parte fundamental para los conciertos de música académica en Guatemala (Gandarias: 2001).

En el siglo XVIII sobresalieron los compositores José Lorenzo Gómez del Valle, Ventura Portillo, Pedro Nolasco, Vicente Sáenz, Bernabé Sáenz y Miguel García. Fue a inicios del siglo XIX cuando destacó la música sacra escrita por los músicos: Mateo Sáenz, Cándido Reyes, Juan Jesús de Fernández. A mediados del siglo XIX destacó la música vocal e instrumental de Remigio Calderón, Máximo Andrino, Pantaleón Andrino, José León, Pablo Paniagua, José Galicia y Marcelino Luarca. Y en composiciones de música para bailes a finales del siglo XIX se puede mencionar a Lorenzo Morales, Manuel Sosa y Anselmo Sáenz.

En época reciente, Guatemala cuenta con numerosos compositores reconocidos de música contemporánea, uno de los más importantes es el maestro Joaquín Orellana. Se puede mencionar también a los maestros Jorge Sarmientos, Enrique Anleu Díaz, Igor de Gandarias, Paulo Alvarado, Gabriel Yela, Hugo Arenas y otros.

3. La ópera en Guatemala. Dentro de las actividades musicales que se desarrollaron en Guatemala, en el año 1835 se presentó la primera ópera. Se presentaron las óperas: Ernani y Rigoletto del compositor Giuseppe Verdi. En 1859, se construyó el teatro Carrera, el cual fue parte fundamental para fomentar el género de música operística. Del año 1871 al 1890 con la reforma liberal, el arte pierde relevancia en las actividades de los guatemaltecos. Esto sucedió porque no hubo más inversión económica para contratar músicos europeos para presentar las óperas.

En 1997, la Fundación Paiz decidió producir una ópera con algunos cantantes guatemaltecos, con orquesta y coro guatemaltecos, después de más de 30 años sin vida operática. En el canto lírico, uno de los cantantes destacados se puede mencionar: Aida Doninelli (1898-1996) como la primera soprano lírica que cantó en la casa de ópera en New York desde 1928 hasta 1922, el barítono Luis Felipe Girón May destacó por su interpretación y su timbre.

En el 2011, el tenor Mario Chang ganó el Concurso Francisco Viñas en España, actualmente trabaja en el *Metropolitan Opera House* en Estados Unidos. En el 2014 Mario Chang fue el ganador del primer lugar en el concurso internacional Operalia, en el cual obtuvo el premio mejor intérprete de Ópera, Mejor intérprete de Zarzuela, premio del público y premio Rolex. En el 2014, la soprano Adriana González, egresada de la Universidad del Valle de Guatemala, fue contratada por el Teatro de la Ópera de París para cantar el Rol de Zerlina en la producción de Don Giovanni de W. A. Mozart. En dicho año, se realizó la primera producción operática. “La Traviata” de Giuseppe Verdi, exclusivamente con cantantes y músicos guatemaltecos.

La producción fue un éxito ya que el público demostró su apreciación por dicho género musical. Actualmente, una generación de cantantes ha desarrollado la técnica del canto lírico con maestros internacionales y ha destacado en talleres de ópera internacionales. El 2 de septiembre de 2014 se presentó por primera vez la producción “El Barbero de Sevilla” integrada por los cantantes que estudian el bachiller en canto y los instrumentistas estudiantes del Conservatorio Nacional de Música.

B. Aspectos a evaluar

En el negocio de la música académica se organiza un evento según las posibilidades del país y del arte de la región. Con el objetivo de obtener información de expertos y fundamentación bibliográfica sobre los elementos básicos para organizar un concierto, se determinó que se requiere de los siguientes aspectos contextualizados en Guatemala por músicos que se presentan frecuentemente en los distintos escenarios.

1. Producción musical es el grupo de elementos y procedimientos que establecen cómo será una obra musical dentro del comercio de la música. Este proceso requiere la participación de un equipo de trabajo que tenga definidos los objetivos para dirigir las acciones de forma ordenada. Todo se integra en un producto final en forma de CD, concierto o festivales (Pro Chile: 2013).

2. Infraestructura. Según la Real Academia Española (2001) «*Es el conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización.*» Para un concierto o recital es fundamental que la infraestructura del lugar cuente con los elementos necesarios para la comodidad del público y el buen desenvolvimiento del artista.

3. Repertorio. Según la Real Academia Española (2001) « *Repertorio es el conjunto de obras que una persona o compañía tiene estudiadas y preparadas para representar o ejecutar.* »

4. Recital es un concierto integrado por un conjunto de obras musicales ejecutadas por un músico solista. (Real Academia Española: 2001)

C. Justificación

En el 2008, Unimer Centroamericana realizó una investigación del consumidor guatemalteco por grupos segmentados, la muestra abarcó 619 personas, de las cuales solo nueve personas asistieron a un concierto de música académica en el último mes durante su tiempo libre. Dicha investigación refleja que las actividades culturales relacionadas con el arte musical son de poco interés de la muestra. Por ello se necesita ofrecer oportunidades al público guatemalteco para tener un acercamiento a otros estilos y formas artísticas.

En Guatemala, la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala ofrece conciertos didácticos de música académica instrumental, pero no de canto lírico. Esto sucede porque existe un número reducido de cantantes de música operática. En consecuencia, no se presentan recitales de canto frecuentemente, mucho menos temporadas de conciertos de canto.

En el año 2007, la Unión Europea realizó investigaciones para determinar el porcentaje de personas que asisten a los conciertos de instrumentos, recitales de cantantes y la ópera. Los estudios reflejaron que el 72% de la población prefiere escuchar un recital por la radio, la televisión y canales en internet. El 29% de la población no asiste a los conciertos por falta de interés.

Según Pierret (2011:7)

« La difusión musical sigue siendo pobre y en algunos casos nula. Por tanto no se va formando en las nuevas generaciones una tradición respetable. Los precios de las entradas a los conciertos y recitales son privativos. Los conciertos educativos, aislados, si es que se ofrecen. Las empresas de radio y televisión son casi siempre de carácter comercial y solo venden el producto fácil, sin interesarse por contribuir al cultivo de nuestros pueblos. »

Un recital de canto representa una oportunidad para que el público guatemalteco tenga un acercamiento a la música académica y a los jóvenes artistas. No solamente es recreación sana, también contribuye al desarrollo del pensamiento crítico de los individuos y su formación íntegra. Cuando las personas tienen acceso a la diversidad musical se analizan las características de cada forma o estilo según su ritmo y armonía.

La educación musical desarrolla todas las habilidades de la persona, desde el razonamiento, pensamiento abstracto, memoria y estimula la creatividad integrando todos los sentidos. La música tiene la capacidad de desarrollar la espiritualidad en las personas. Además, cuando una persona tiene contacto directo con el arte experimenta relajación y tiene la capacidad de concentrarse aún más que aquellos que no realizan actividades artísticas. Por medio de las actividades musicales se puede encontrar equilibrio en la vida, esto sucede por la sensibilidad del ser humano por los sonidos agradables y sutiles (Domingo: 2008).

Cuando las actividades de música académica no son parte de los hábitos de las personas, se puede emplear la forma concierto didáctico. Esto para lograr fomentar conocimientos teóricos básicos y presentar el contexto del cual forma parte cada uno de los estilos. Además presentar una reseña de la vida del compositor puede despertar el interés del público. Una de las ventajas del canto es que se expresa por medio de la palabra. Por esta razón los oyentes pueden sensibilizarse con más profundidad, ya que el instrumento es parte del cuerpo humano y las vibraciones se sienten de dentro hacia afuera.

Otra de las razones por las cuales las personas no asisten a los recitales es porque consideran que los costos no son justos para el producto final (el concierto). Sin embargo, para la realización del mismo se requiere de inversión en los costos de los ensayos, de las instalaciones, la publicidad del evento, programas de mano, escenografía, vestuarios, etc. Por ello es necesario sensibilizar al público de la realidad de la producción musical en el contexto guatemalteco.

III. Marco conceptual

Un concierto de música académica está integrado por diferentes elementos que garantizan el éxito cuando hay eficiencia en la gestión de la producción. Estos elementos permiten que los procesos de ejecución garanticen la calidad de una presentación. Lo cual se inicia desde la selección de obras y piezas hasta la promoción publicitaria del evento y la definición de la audiencia a quien va dirigida una producción. A continuación, se describen los principales tipos de conciertos de música operática y las principales decisiones que forman parte de la gestión de un concierto.

A. Recital

Es un concierto integrado por un conjunto de obras musicales ejecutadas por un músico solista (Real Academia Española: 2001). El personaje principal del evento es el artista que expone su trabajo. Un Recital tiene un carácter íntimo y contacto directo con el público. El mismo está integrado por diferentes elementos que se requieren para su organización.

1. Repertorio. Para el Diccionario de la Real Academia Española (2001) «*Repertorio es el conjunto de obras que una persona o compañía tiene estudiadas y preparadas para representar o ejecutar.*» Además es una selección de obras musicales o artísticas con un tema en específico para exponerlo ante el público. Para la integración y perfeccionamiento de la interpretación se requiere conocimiento del estilo de las piezas y horas de ensayo para una óptima presentación.

a. Aria. Es una composición musical que está conformada por una parte melódica interpretada por un cantante y el acompañamiento de uno o más instrumentos. El texto que interpreta el personaje busca expresar las emociones dentro del contexto de la obra musical. El término se utiliza para clasificar escenas de los personajes en una ópera, opereta u oratorio (Diccionario Manual de la Lengua Española Vox: 2007). El análisis de cada aria o canción requiere de la organización de cada uno de los elementos que definen su estilo y la manera que deberá ser interpretada.

- Información general
- Compositor
- Análisis de las características
- Traducción del texto

Brown, citado en Downs (2002:99), describe los siguientes tipos de arias:

- «*Aria Cantabile: da al cantante la oportunidad de exhibir sus poderes y habilidades, es de carácter sutil y dulce.*
- *Aria di Portamento: notas largas, belleza de sonido y sentimientos de dignidad.*

- *Aria di mezzo carattere: es seria y agradable.*
- *Aria parlante: no permite notas largas y no cuenta con muchos ornamentos de ejecución*
- *Aria di bravura: compuesta para complacer al cantante en la exhibición de ciertas habilidades de ejecución.»*

b. Canción. Un lied o canción surge de la fusión entre la tradición y el romanticismo musical. Usualmente son poemas con melodía para cantante y acompañamiento en el piano, estas manifiestan amor y admiración. También, las canciones románticas eran consideradas recursos para cortejar a una dama (Calendoli, Malpiero: 1991)

Krause (s.f.) es citado por Plantiga (1992:123)

« Lied es un poema lírico de varias estrofas, compuesto para ser cantado, ligado a una melodía que se repite en cada estrofa y de tal naturaleza que puede ser cantada por cualquiera que tenga una voz razonablemente flexible.»

B. Producción Musical

La producción musical es el grupo de elementos y procedimientos que establece cómo será una obra musical dentro del comercio de la música. Este proceso requiere la participación de un equipo de trabajo que tenga definidos los objetivos para dirigir las acciones de forma ordenada. Todo se integra en un producto final en forma de CD, concierto o festival (Pro Chile: 2013).

Para Salazar (2010:15)

« El negocio de la música como un género compuesto de tres especies: el show business, la industria discográfica y la propiedad intelectual. El show business da cuenta de la cadena productiva que gira en torno a la presentación musical y al artista. La industria discográfica hace referencia a la comercialización del álbum y productos afines: vinilos, DVD y formatos digitales. Por último, la propiedad intelectual tiene en consideración las licencias de uso y los derechos autorales, conexos y fonomecánicos.»

1. Concierto. Los conciertos tienen diferentes características según la audiencia a quienes se dirige. Todo se relaciona con el género musical, diferentes tipos de presentaciones de música popular, académica, ópera, música tradicional. Parte fundamental es la consideración del consumidor que decide a qué artista desea escuchar. Por ello, es necesario realizar la planificación de los elementos que se utilizarán en la presentación.

Básicamente se requiere una planificación del evento, el diseño y desarrollo de la publicidad, el cuidado de aspectos legales como los derechos de autor de la música que se presentará y los contratos, así como la comunicación con los artistas. Esto incluye determinar el tipo de concierto que se organizará: benéfico, didáctico, entretenimiento, u otros.. Después hay que decidir en qué lugar se realizara y evaluar si se cuenta con los elementos necesarios para ofrecer calidad del sonido. Es decir, realizar pruebas de la acústica del lugar y si el ambiente es adecuado para hacer sentir cómoda a la audiencia.

- Butacas o sillas cómodas.
- Luz y sonido o amplificación
- Escenario en óptimas condiciones
- Instalaciones para personas discapacitadas
- Personal para taquilla, limpieza, técnicos (Blog Music Portal, 2006)

La comunicación con los artistas es fundamental al momento de definir el trabajo que realizarán. Acordar las condiciones y el pago que se les dará por su presentación. Además, planificar los ensayos con los demás músicos, ya sean previos para asegurar la calidad musical y los generales con todos los elementos que se utilizarán en el concierto. La publicidad se puede realizar por sitios en internet, periódicos, revistas. Además el diseño de afiches publicitarios diseñados en forma creativa es importante para atraer al público.

Según Shemel y Krasilovsky (1989), son numerosos los elementos que hay que tomar en cuenta en un contrato con artistas que realizan conciertos en vivo ante grandes audiencias de música popular ya sean músicos, vocalistas, comediantes u otros talentos, entre ellos:

- Tiempo y lugar del evento
- Duración del evento (1 ó 2 horas)
- Capacidad de la sala de concierto (cantidad de audiencia)
- Lugar y tiempo de ensayos
- Provisiones para los músicos
- Sonido y técnicos
- Camerinos
- Pagos del viaje
- Opción de reembolso en caso de que no se cumplan los requisitos del contrato.

2. Publicidad. La publicidad es cualquier manera de comunicar o informar al público acerca de una empresa, marca o producto. Su objetivo es alcanzar grandes grupos de personas para ofrecer algún bien o servicio. La publicidad también es utilizada para que la imagen de una marca logre atraer a los consumidores (Belch&Belch, 2005).

La promoción y alcance de un producto al mercado es un elemento fundamental para el éxito de toda pequeña o gran empresa. Para Belch&Belch (2005:5) « *La publicidad y la promoción son parte integral de los sistemas social y económico. En las complejas sociedades modernas, la publicidad ha evolucionado hasta convertirse en un sistema de comunicación vital para los consumidores y empresas.*» Indiscutiblemente, en el mercado de la música la imagen y actividades del artista se han convertido en intereses del público, de esta manera se comercializan sus canciones y grabaciones.

Marketing directo

Es una de las secciones de la economía con mayor crecimiento en países desarrollados, como Estados Unidos. La misma está conformada por diferentes actividades que permiten que la información llegue de forma directa al consumidor. Una de las herramientas que utiliza el *marketing* directo es la publicidad de respuesta directa, en la cual se presenta un bien o servicio en un anuncio que atraiga la atención de las personas por sus colores, imágenes o sonidos.

Marketing interactivo y de Internet

Es una de las fuentes de comunicación publicitaria que llega al público por los medios interactivos. Estos medios sirven para que las personas también puedan ser parte del desarrollo de un producto según sus necesidades y gustos. Actualmente, la mayoría de empresas utiliza las páginas web para promover sus servicios con información general, fotografías, videos, material de audio y espacio para realizar consultas en línea.

La promoción de ventas

Es el conjunto de acciones enfocadas en brindar un valor a las ventas para promover el consumo de un producto de forma inmediata. La misma se integra por diferentes elementos como: muestras del producto, vales o cupones, ofertas, concursos. Estos recursos sirven para atraer la atención de posibles clientes y que sientan que es una oportunidad obtener algo a un precio económico (Belch&Belch, 2005).

Para Belch&Belch (2005:16) *«Es la coordinación de actividades que inicia el vendedor para establecer canales de información y convencimiento encaminados a la venta de bienes y servicios para impulsar una idea.»* En la situación de un artista independiente es indispensable buscar los medios para presentar su trabajo en actividades con enfoque social o de entretenimiento.

b. Medios de difusión. Cuando inició la producción de productos para el entretenimiento de las personas, también surgieron otros medios útiles para el comercio a grandes audiencias. Esto se dio como consecuencia de la forma en que los medios de comunicación se integraron en la vida cotidiana del ser humano.

Televisión

Es el medio de comunicación que tiene mayores ventajas por los recursos que tiene para el acercamiento social. Se puede decir que es el medio ideal por la combinación de elementos visuales y auditivos. Son los anuncios publicitarios la herramienta ideal para captar la atención con ideas creativas que logran persuadir a la población acerca de la calidad del funcionamiento de un producto.

Radio

Es un medio de comunicación que goza de grandes ventajas para acercarse al público. Esto sucede porque es de bajo costo, en consecuencia más personas pueden poseer uno. También es un recurso de la comunicación flexible porque demanda uso de la imaginación y oportunidades del mercadeo (Belch&Belch, 2005).

Revistas y periódicos

Son medios de difusión de información detallada para el lector. Son denominados medios de alto involucramiento por el esfuerzo que realiza el individuo por comprender el texto. Las revistas y periódicos brindan información educativa, de entretenimiento y también son considerados atractivos para anunciantes.

Para Belch&Belch (2005:427)

«Las características que hacen atractivas a las revistas como medio publicitario son: La selectividad (capacidad para llegar a un auditorio objetivo), calidad de impresión (color, calidad del papel y diseño), permanencia (tiempo de vida de la revista), prestigio que obtiene el producto por ser publicado con una imagen favorable y receptividad e involucramiento del consumidor.»

Los anuncios en el periódico se clasifican en diferentes grupos. Estos se denominan: anuncios clasificados y desplegados. Además integran anuncios con informes de los avances del gobierno y estados financieros.

Medios fuera de casa

Los medios de publicidad fuera de casa son formas comunes de dar un mensaje por medio de letreros y carteleras, en los medios de transporte, etc. Dichos recursos publicitarios han logrado éxito constante por la capacidad de innovación dados los avances de la tecnología digital (Belch & Belch:2005).

Internet

Es un recurso para el intercambio de información a nivel mundial. Al inicio fue diseñado para la defensa estadounidense. Actualmente es una herramienta de comunicación y comercio de millones de usuarios en todo el mundo. Por medio de los sitios web, las grandes empresas han logrado desarrollar negocios al presentar un producto con imágenes, videos, descripciones y referencias de otros consumidores.

Una página web integra información destacada de algún servicio o bien que se puede adquirir en línea. Además, el sitio web se puede actualizar con los avances y novedosos productos que se desean presentar al mercado a grandes audiencias. Se puede decir que por este medio se alcanza un porcentaje de popularidad en cualquier parte del mundo.

3. La administración. Se define como la capacidad de ordenar y coordinar las labores dentro de una empresa. Todas estas acciones con el objetivo de dirigir con eficiencia los recursos con los que se cuenta. Este conjunto de acciones están encaminadas hacia obtener óptimos resultados con la mínima inversión de dinero y tiempo (Robbins y Coulter, 2005).

Dentro de la gestión de eventos musicales, es necesario designar un organizador con el rol de gerente. Esto se realiza con el objetivo de orientar acciones para el éxito de un proyecto. Además, el organizador es el encargado de guiar a un grupo de personas para metas específicas.

Para Robbins y Coulter (2005:9)

« Los gerentes desempeñan las siguientes funciones en una organización:

- *Planeación: función de la administración en la cual se definen las metas, se fijan estrategias y planes para integrar y coordinar actividades.*
- *Organización: determina qué actividades se tienen que hacer, de qué manera y quiénes lo harán.*

- *Dirección: dirigir y motivar a los participantes y resolver conflictos.*
- *Control: vigilar las actividades para asegurarse que se realizan cómo se planeó.»*

Dentro de las habilidades que se espera que los administradores de una empresa posean, se pueden mencionar las siguientes: comunicación asertiva, trabajo en equipo, saber cómo tratar a los empleados, pensamiento crítico, liderazgo y emprendimiento. Además el administrador es quien toma las decisiones, por tanto se espera que tenga la capacidad de presentar propuestas innovadoras (Robbins, Coulter: 2005)

Una empresa está integrada por un grupo de personas que trabajan con la finalidad de obtener un logro específico. Es así, como las organizaciones toman importancia dentro de la sociedad, ya que están conformadas por asociaciones en los grupos de estudiantes, iglesias, entidades gubernamentales y otros. El artista independiente es una empresa que se integra básicamente por la persona que desarrolla su talento para exponerlo. Para poder promover sus actividades musicales o artísticas se requiere de asesoría en los temas que se desconocen, como los elementos de administración y publicidad. ¿Por qué? Porque con estos recursos se puede determinar el mercado a quienes se dirige las producciones que se realizan y conformar un equipo de trabajo en la toma de decisiones para alcanzar metas y objetivos.

La comunicación cumple funciones muy importantes para el desarrollo de cualquier actividad laboral. Esta es una de las habilidades que tiene mucho peso en la gestión de proyectos musicales porque permite motivar a los miembros del equipo, controlar las actividades que cada persona realiza, incrementar el rendimiento del equipo de trabajo y satisfacer las necesidades de información (Robbins, Coulter: 2005).

4. La gestión cultural. Es la capacidad de análisis, respeto y comprensión del rol de la cultura en la sociedad. Además se considera indispensable determinar la relación entre la creatividad y las producciones artísticas en sus diferentes formas de expresión. También, la labor de la gestión cultural es valorizar el patrimonio intangible para lograr la promoción a la población de un determinado lugar (Martinelli: 2011).

Existen diferentes características y aptitudes para el perfil gestor a un nivel profesional. Básicamente son las capacidades: de establecer estrategias, de dirigir un proyecto desde el inicio hasta el final; de contar con visión para administrar recursos, crear oportunidades y relacionarse con otras personas; ejercer liderazgo y luchar por lograr los objetivos definidos desde el inicio de cualquier actividad (Martinelli: 2011).

Para Martinelli (2011:13)

«La gestión cultural como campo profesional es la expresión de la necesidad de capital humano en el marco de las políticas culturales, tanto en el ámbito público, privado como del tercer sistema. También se puede interpretar como la necesidad de mejoramiento de la acción de los diferentes agentes culturales en la búsqueda de la excelencia y calidad de sus proyectos».

El objetivo de la gestión cultural es utilizar todos aquellos recursos para la promoción y apreciación del arte en un determinado contexto. Por ello, se busca cómo obtener un público y de qué manera atraer a otros a conocer la diversidad cultural. Se puede decir que por medio de estas actividades artísticas se da la oportunidad a todas las personas de identificarse con los artistas por medio del arte (Martinelli: 2011).

Aballav (2008:5) describe la gestión cultural de la manera siguiente:

«La dimensión cultural de toda sociedad puede recortarse operativamente como un subsistema que capitaliza lo simbólico, la tradición, el patrimonio, las costumbres, las artes y toda expresión y producción humana. Pensar la cultura y el desarrollo como una pareja indisoluble es abrir los esquemas mentales para vivenciar la cultura desde adentro y desde allí orientarla como factor de crecimiento, construcción desarrollo, sustentabilidad, empleo, intercambio, positividad, armonía y proyección de identidad de individuos, instituciones, ciudades y regiones»

El perfil ideal para un gestor cultural cuenta con las siguientes habilidades y técnicas:

- Capacidad de desenvolverse en su profesión a escala local y global para lograr un alcance en los cambios de la sociedad y el efecto sobre la apreciación cultural.
- Habilidad de diagnosticar y adaptar la información para conocer más del contexto social de una región. Con esto, el gestor logrará reconocer las características de la población y determinará qué acciones son adecuadas para incentivar a nueva audiencia.
- Capacidad de visualizar los cambios de las actividades culturales y promover las nuevas formas de expresión bajo el fundamento de los antecedentes culturales.
- Capacidad de emprendimiento en los proyectos artísticos.
- Liderazgo
- Creatividad para diseñar proyectos, los recursos y adaptación de información.
- Conocimiento de los aspectos legales (Martinelli: 2011)

Elementos de la gestión musical

- 1) Aspectos legislativos: se refiere a toda la documentación de los contratos de compromiso de las presentaciones que se realizarán. Para el artista es un compromiso y a la vez un respaldo legal.
- 2) Aspectos financieros: determinar costos de la producción, administración y la venta del producto final.
- 3) Programación
  - Definir el tipo de actividad que se realizará
  - Reservar el lugar del evento, verificar que las instalaciones estén en buenas condiciones para el público y para los artistas.
  - Artistas invitados
  - Elaborar el proceso de gestión de actividades con fechas programadas.
  - Asesores artísticos y culturales
- 4) Organización
  - Asignar responsabilidades al equipo de trabajo
- 5) Producción técnica
  - Requiere un equipo técnico que tenga claro todos los recursos que se necesitan para el concierto y que estén en el lugar asignado.
- 6) Publicidad: medios de comunicación que llevan al público la promoción del concierto (Aracil, 2010).

Identificación de públicos potenciales

Parte de la gestión cultural y musical se enfoca en la búsqueda del público que puede interesarse en el proyecto artístico o lo puede exigir según sus necesidades. Además se considera fundamental la utilización del mercadeo para llegar a nueva audiencia, mantener un grupo de personas que asistan constantemente y atraer a otros. Se espera que los proyectos de una empresa musical tengan algún aporte para la sociedad (Programa de Gestión Cultural: 2012)

Para identificar el perfil del público y los mensajes apropiados para llegar a persuadir es necesario conocer el conjunto de elementos que conforman al individuo. Es decir, los valores, hábitos, costumbres, tradiciones y contexto son los elementos que permiten analizar cuáles son las expectativas del público. El Marketing editorial es esencial para llegar a más personas y ganar nuevos oyentes (Programa de Gestión Cultural: 2012).

IV. Método

Para la elaboración y organización de un recital, se espera que cada pieza sea interpretada según el estilo de cada época. Además, es indispensable conocer la relación que existe entre la forma musical y el contexto histórico. De esta manera, el artista puede fundamentar profesionalmente la selección de las piezas de un recital y ofrecer al público un programa educativo. La propuesta es que los conciertos más allá del entretenimiento tengan fines didácticos para la población guatemalteca.

A. Revisión bibliográfica de las arias y canciones

Después de seleccionar cada pieza del recital y organizarla cronológicamente, se realizó la búsqueda bibliográfica del contexto histórico de cada pieza. Después se elaboró una redacción breve de la descripción de cada aria o canción. También se incluyó una reseña biográfica de cada compositor. Finalmente, se tradujeron los textos originales (francés, alemán, italiano e inglés) al español.

1. Época: Barroco (1600-1750)

a. Contexto histórico. A inicios del siglo XV, la mayoría de europeos profesaba la religión católica. Por otra parte, la población de Europa occidental pertenecía a otras religiones (musulmanes, ortodoxos, husitas). Durante el siglo XVII, la aristocracia tenía el poder sobre las actividades culturales. Las conductas y formas de vestir eran importantes para la nobleza. Los elementos de la expresión artística eran utilizados para propaganda de la monarquía. Fue hasta el año 1700 cuando el arte comenzó a representar los valores y sensibilidad de la clase media (Walter, 2010).

La Iglesia Católica era considerada la institución para el acercamiento de la humanidad a Dios en la búsqueda de la gracia y salvación. La relación entre la monarquía y la iglesia era la jerarquía que sirvió como modelo para el gobierno feudal. El destrono de Jacobo II provocó la confrontación de los protestantes y católicos. Esto sucedió a inicios del siglo XV y llegó a su máximo nivel durante el siglo XVII. El arte barroco estuvo relacionado con los conflictos religiosos (Walter, 2010).

Las guerras, los trastornos políticos que surgieron por el absolutismo, crisis económica, hambruna, epidemias fueron dificultades que vivieron los europeos en el siglo XVII. Durante el barroco los artistas encontraron una forma para diseñar sus obras de artes, las cuales contaban con los siguientes elementos: invención (contenido, tema), disposición (ordenación), elocución (estilo), memoria (interpretación) y declamación, entre otros. Las artes fueron utilizadas como una manera de inspiración en medio de los conflictos religiosos y sociales (Walter, 2010).

Las producciones musicales, los cantantes y trabajos escénicos permitieron la unidad de los cortesanos y visitantes. La Florencia de los Médici aportó un legado a la cultura europea y fue parte de la organización de actividades para el resurgimiento político.

De 1594 a 1598, Giulio Caccini y Vincenzo Galilei desarrollaron una producción llamada "La Dafne". Fue la primera producción escénica cantada. Una de las características que destaca es el estilo expresivo de las partes recitadas para que la palabra tenga acentuación y entonación de las emociones del ser humano.

En el barroco intermedio (1650-1700), en la forma musical se da continuidad a la polifonía, la ópera se extiende por toda Europa. Además, el oratorio adquiere importancia incluso en los países protestantes. Se puede decir que inicia la comercialización de las grandes producciones musicales. Fue durante estos años cuando surgieron los fabricantes de instrumentos como: Amati, Guarneri y Stradivarius.

En el barroco tardío, la polifonía es más armónica y más compleja. Las obras son de grandes dimensiones. Destacaron compositores como Johann Pachelbel (1653-1706), en Italia destacaron Antonio Vivaldi (1676-1741) y Corelli. En Alemania destacaron: Johann S. Bach (1685-1750) por sus conciertos, cantatas y nivel de perfección musical.

b. Compositor. George F. Händel (1685-1759) nació en Halle, Alemania. Famoso compositor de música barroca. Inició su formación musical a los 10 años. Durante su juventud trabajó como organista en la iglesia de Halle. Cuando cumplió 17 años viajó a Hamburgo, una ciudad con mucha actividad cultural y musical, para ser parte de los centros artísticos más importantes de la ópera.

El éxito en la música académica lo logró en el año 1704 con el oratorio "La Pasión según San Juan". En el año 1705, compuso su primera ópera llamada "Almira". Otras de sus óperas más famosas son: Radamisto (1720), Giulio Cesare (1724) y Rodelinda (1725). Händel trabajó en la *Royal Academy* como compositor. En 1737, sufrió un ataque de parálisis que le impidió trabajar. Años después retomó sus labores como compositor de oratorios. Händel escribió obras instrumentales de excelente calidad. Además destacó en la composición de los oratorios.

George Händel se dedicó completamente a su trabajo como músico empresario y filántropo. Con los beneficios económicos de los conciertos que realizaba, donaba un gran porcentaje a los hospitales. En 1749, logró recaudar 7,000 libras en un concierto de carácter benéfico. El compositor murió en Londres.)

c. Forma musical: Oratorio. A las obras vocales con relatos religiosos se les denominó “Oratorio”. Se integraban por los siguientes estilos: aria, recitativos y madrigal polifónico. Durante el siglo XVII, eran de tipo dramático y reflexivo ya que se utilizaba textos bíblicos. Un Oratorio es interpretado por un coro, cantantes solistas y una orquesta (Walter: 2010).

Las características del oratorio: son las voces solistas que representan a un personaje bíblico con un mensaje, coros de cuatro voces (soprano, contralto, tenor y bajo). Además la utilización del “Basso continuo” en los instrumento y el *ritornello* “algo pequeño que regresa”.

Las arias para solistas eran musicalmente ajustadas a los textos. Las arias de oratorio tienen el esquema del “*da capo*” en el aria de ópera. Al inicio de cada aria utiliza una cadencia sobre el grado dominante y la segunda cadencia en la tónica.

Los instrumentos de viento a inicios del siglo XVI tenían diferentes elementos como boquillas más estrechas y campanas más pequeñas. La trompeta producía sonidos utilizando armónicos en la octava. Incluso dentro de las arias para cantantes se incluyeron partes para la trompeta como en el aria “*Let the bright Seraphim*” del oratorio Samson de Händel.

El éxito del oratorio italiano en Europa se dio entre los años 1680 al 1730. Fue la oportunidad para el público para asistir a producciones de música dramática ya que el precio para asistir era más barato en comparación al costo de asistir a una ópera. El músico George F. Händel destacó por sus composiciones de obras sacras, los aires son binarios, hay recapitulación parcial y estaban divididos en tres actos (Walters: 2010).

Walters (2010: 481) afirma que: « *Los oratorios de Händel cumplen la función social y cultural durante el Barroco Tardío. Esto se reflejó en la asistencia del público que paga por la actividad artística, estilo musical considerado símbolo de nacionalidad.*»

Dentro de los oratorios más famosos de Händel está “Samson”, escrito en el año 1741. Los textos están basados en el libreto adaptado de N. Hamilton del libro “*Samson Agonistes*”. La obra fue presentada por primera vez en el año 1743 en el Teatro Royal en Inglaterra (Walters 1994).

d. Descripción del aria

Let the bright Seraphim es un aria del tercer acto del oratorio *Samson*. Esta aria es interpretada por el personaje de una mujer israelita que canta con gozo el triunfo de Samson al derribar el templo. Las arias de música barroca son de alta dificultad para un cantante por los pasajes rápidos llamados “coloraturas”.

e. Traducción del texto

*Let the bright Seraphim in burning
row,
Their loud uplifted angel-trumpets
blow.*

Que los serafines en ardientes filas
levanten y toquen sus trompetas
angelicales.

Let the cherubic host, in tuneful choir,
Touch their immortal harps with
Golden wire.

Que los querubines anfitriones, en
perfecto coro,
Toquen sus inmortales arpas con
cuerdas de oro.
Traducción libre

2. Época Clásica

a. Contexto histórico de la época clásica. El desarrollo intelectual del hombre por el descubrimiento de su entorno y las normas que rigen la vida dio inicio a pérdida de credibilidad hacia la iglesia y sus dogmas. La doctrina ya no era la base de sus creencias, sino la búsqueda por la respuesta a las inquietudes del hombre. Según Downs (2002:16) «*Los misterios de la creación parecían explicarse por medio del pensamiento racional que por revelación divina.*»

Para Downs (2002:13)

«En los primeros años del siglo XVII, a la sociedad le resultaba muy difícil aceptar las nuevas concepciones científicas sobre el universo y sobre Dios, y una prueba de sus resistencias está en la persecución sufrida por uno de los más grandes científicos de la época, Galileo Galilei (1564-1642), durante los últimos veintiocho años de su vida.»

Durante la época de la música clásica, los músicos buscaban una posición dentro de la realeza. La meta era servir al Rey, con esto se podía vivir de la música y trabajar con otros músicos de alto nivel académico. La labor del músico era bien remunerada por sus composiciones y presentaciones artísticas.

La impresión de las obras musicales permitió a los compositores obtener beneficios económicos. Al inicio de la era industrial, las actividades musicales tenían una gran audiencia. Sin embargo, no era el músico el que recibía las ganancias, sino el empresario o productor musical que realizaba los conciertos.

Fue durante el siglo XVIII, que el concierto público se implementó dentro de las actividades culturales y sociales en Europa. En Francia se fundó la primera empresa que realizaba conciertos para pequeñas audiencias. El rey Luis XV rentó una sala del palacio para realizar temporadas de presentaciones musicales. En la búsqueda de atraer al público se promovió que las artes debían ser más sencillas y naturales.

Para proteger los derechos de la propiedad musical, Inglaterra publicó un decreto para la defensa de los derechos de autor en el año 1709. Sin embargo, era muy difícil controlar que se realizaran copias sin permisos legales. La búsqueda de las novedades en el mundo de la música incrementó el alcance de la piratería (Downs: 2002)

En esta época, el teatro era considerado un centro de actividad para socializar antes y después de las presentaciones artísticas. Usualmente la atención del público se centraba en los cantantes que lograban estremecer a la audiencia con sus habilidades vocales. Destacaban las voces de soprano y las voces masculinas denominados “castrato”. La ópera seria italiana llamó la atención de intelectuales

b. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Fue un compositor nacido en Salzburgo. Desde su infancia demostró sus grandes habilidades para la música, reconocido como un niño prodigio ya que a sus 5 años compuso su primera pieza musical. Es uno de los máximos compositores destacados de la música clásica por la perfección de sus sinfonías, conciertos y óperas.

Mozart compuso aproximadamente 80 obras musicales. Además de las composiciones para orquestas, también compuso óperas muy famosas actualmente, por ejemplo: *The Magic Flute*, *Don Giovanni*, *Così fan tutte*. Y su última composición musical fue el Réquiem.

Años después de que la ópera seria estuviera en su auge, se dio lugar a la composición de la ópera cómica o bufa. En la comedia los personajes eran inspirados en personas de bajo estrato social.

c. Descripción de las arias

1) *Vedrai Carino* es un aria cantábile para soprano de la ópera *Don Giovanni*. Esta ópera fue escrita por Mozart. El aria es interpretada por una joven campesina llamada Zerlina. Ella por su belleza y encanto despierta el interés de Don Giovanni, el personaje principal de la ópera. El prometido de Zerlina es Masetto. Durante esta aria, el prometido siente celos por el trato que Don Giovanni le da a su futura esposa. Por eso, ella trata de explicarle a Masetto que lo ama y que su corazón late por él.

De acuerdo con Van den Hoogen (2004:139):

«Don Giovanni es una ópera bufa escrita en dos actos. El libreto fue hecho por Lorenzo Da Ponte. La primera presentación de esta ópera fue el 29 de octubre de 1787 en el Teatro Nacional de Praga. Los personajes principales son: Don Giovanni, Donna Anna, Donna Elvira, Don Ottavio y Masetto.»

La melodía de las dos arias, interpretadas por Zerlina, tiene la característica de ser sencilla de interpretación técnica. La misma línea melódica es dulce y agradable, refleja la inocencia del personaje. El texto está escrito en italiano.

- 1) *La ci darem la mano* (“Allá nos daremos la mano”) es un dueto para soprano y barítono. En esta escena, Don Giovanni busca seducir a Zerlina, y llevarla a su castillo, ya que su prometido Masetto los ha dejado solos. Al final del dueto, el personaje de Donna Elvira llega y evita que Zerlina caiga en la trampa de Don Giovanni.
- 2) *Haigià vinta la causa* es un aria de la ópera “Las Bodas de Fígaro”. Es interpretada por el Conde. En esta escena, él se enfurece al saber que Sussana lo ha engañado. Por ello, él promete que se vengará de lo que le han hecho pasar.

d. Traducción del texto

1) *Vedrai Carino*

Texto original en italiano

*Vedrai, carino, se sei buonino,
Che bel rimedio ti voglio dar!
È naturale, non dà disgusto,
E lo speziale non lo sa far.
È un certo bálsamo, chio porto
addosso,
Dare tel posso, Se il vuoi provar.
Saper vorresti, dove mi sta?
Sentilobattere,
Toccamí qua.*

Traducción al español

*Verás cariño, si eres bueno,
Que buen remedio te quiero dar.
Es natural, no es molesto,
y el boticario no lo sabe preparar.
Es un bálsamo, que llevo acá,
Te lo puedo dar, si lo quieres probar.
¿Quisieras saber dónde lo llevo?
Siéntelo latir,
Tócalo aquí.*

2) *La ci darem la mano*

Texto en italiano

Don Giovanni:

*Là ci darem la mano,
Là mi dirai di sì.
Vedi, non è lontano;
Partiam, ben mio, da qui*

Zerlina:

*Vorrei e non vorrei,
Mi trema un poco il cor.*

Texto en español

*Allá nos daremos la mano,
Allá me dirás que sí,
Mira, no está lejos,
Vámonos de aquí querida.*

*Quiero y no quiero,
Me tiembla un poco el corazón,*

*Felice, è ver, sarei,
Ma può burlarmi ancor*
Don Giovanni:

Vieni, mio bel diletto!

Zerlina

Mi fa pietà Masetto.

Don Giovanni

Io cangierò tua sorte.

Zerlina:

Presto ... non son più forte

Don Giovanni

Andiam! Andiam!

Zerlina

Andiam!

Zerlina y Don Giovanni

*Andiam, andiam, mio bene,
a ristorar le pene
d'un innocente amor.*

*Es verdad, sería feliz,
Pero podrías burlarte de mí.*

Ven, mi querida hermosa

Me da lástima Masetto.

Yo cambiaré tu suerte.

Rápido.... No soy más fuerte

Vamos, Vamos!

Vamos!

*Vamos, vamos, mi amor!
A restaurar las penas
De un inocente amor*

3) Hai già vinta la causa

Texto en italiano

*Hai già vinta la causa! Cosa
sento!*

*In qual laccio io cadea?
Perfidi! Io voglio di tal modo
punirvi a piacer mio
la sentenza sarà... Ma s'ei
pagasse
la vecchia pretendente?*

*Pagarla! In qual maniera!
E poi v'è Antonio,
Che a un incognito Figaro ricusa
di dare una nipote in matrimonio.*

*Coltivando l'orgoglio di questo
mentecato, tutto giova a un
raggiro...*

*Il colpo è fatto.
Vedrò mentre io sospiro,
Felice un servo mio!
E un ben ch'invan desio,
ei posseder dovrà?
Vedrò per man d'amore*

Texto en español

*¡Ya has ganado la causa! ¡Qué escucho!
¿En qué trampa caía?
¡Pérfidos! Yo quiero castigarla a mi
gusto.
la sentencia será... ¿Pero si él pagará
a la vieja pretendiente?*

*¡Pagarle! De qué manera?
Y después está Antonio, quien no le
permite casar a su sobrina con Fígaro.*

*Cultivando el orgullo de este mentecato,
todo ayuda a la artimaña...*

*El golpe está hecho.
Veré, mientras suspiro,
feliz a mi siervo!
Y un bien que en vano deseo
que él deberá poseer?
¿Veré por mano del amor*

*Unita a un vile oggetto
Chi in me destò un affetto
Che per me poi non ha?
Ah no, lasciarti in pace,
Non vo' questo contento,
tu non nascesti, audace,
per dare a me tormento,
e forse ancor per ridere
di mia infelicità.*

*Già la speranza sola
Delle vendette mie
Quest'anima consola,
e giubilar mi fa.*

*unida a un vil sujeto
a quién en mí despertó un afecto
que por mí no siente?
¡Ah no!, dejarte en paz,
¡No deseo esta felicidad!
tú no naciste, audaz,
para atormentarme,
y tampoco para reírte de mí desdicha.*

*Ya la sola esperanza
de mi venganza
consuela a mi alma
y la llena de júbilo.*

3. Romanticismo (1800-1860)

a. Contexto histórico. Durante el siglo XVIII, el ser humano experimenta cambios en el ambiente y forma de vivir. Esto sucede por el interés de las actividades económicas y la producción industrial en varios países como: Inglaterra, Francia y Holanda. La búsqueda de la adquisición de bienes como reflejo del poder fue la razón de cada día para el hombre (Plantiga: 1992)

La facilidad de adquirir productos y mercancías reflejaba el poder y riqueza de una persona. Surgió el conflicto entre el gobierno y la legislatura. Por otra parte, los escritores expresaban su descontento hacia la autoridad impuesta. Este conjunto de vivencias en la vida intelectual y política de Europa se daba por el deseo de un gobierno democrático (Plantiga: 1992).

El sistema de patronazgo fue perdiendo dominio, la mayoría de artistas fueron influenciados por esto. Además para los escritores el arte se convirtió en disciplina seria. En esta época, la música está inspirada por los ideales del hombre y sentimientos encontrados llenos de pasión y fuerza introspectiva (Plantiga: 1992).

El término "Romántico" era relacionado con lo intangible o algo que no se puede definir, algo diferente a las propuestas anteriores. Musicalmente, el compositor buscó expresar en las piezas diferentes efectos para despertar otro tipo de sensaciones en el público. Además, destaca la búsqueda de la libertad de interpretación en las piezas y la pasión de los músicos en las grandes obras musicales (Plantiga: 1992)

1) Gaetano Donizetti (1797-1848) compositor italiano destacado por sus 71 óperas. Este gran compositor es uno de los tres máximos representantes del bel canto. Su familia era modesta, por ello inició sus estudios en una escuela gratuita para educar instrumentistas (Tamaro, Fernández: 2014)

Donizetti escribió ópera seria basada en la vida de personajes importantes como *Anna Bolena* y *Maria Stuarda*. La salud mental del compositor empeoró durante sus últimos años de vida. Falleció en Bérgamo (Tamaro, Fernández: 2014)

2) Giuseppe Verdi fue un compositor italiano que destacó por sus magníficas óperas. Inició sus estudios musicales con Vincenzo Lavigna. En el año 1839, obtuvo su primer contrato en el Teatro de la Scala. Tras el fracaso de algunas de sus obras y la pérdida de su familia, Verdi sufrió una depresión que lo incitó a dejar su carrera musical.

Dentro de las obras más reconocidas de Verdi está *Nabucco*, obra en la cual representa la realidad de los italianos y el conflicto social. Años después escribió *Rigoletto* (1851), *Traviata* y *Trovatore*. Estas fueron consideradas las obras maestras que tienen estilo auténtico. Murió en el año 1901 (Tamaro, Fernández: 2014)

3) Franz Liszt nació el 22 de octubre de 1811. Fue un pianista talentoso, durante sus primeros años de formación musical estudió con su papá. Con apenas 9 años de edad, Liszt presentó su primer concierto (Calendoli, Malpiero: 1991)

Liszt recibió clases de composición musical con Ferdinando Paër. Este grandioso músico realizó giras por Europa hasta el año 1847, cuando decidió dejar las presentaciones. Después trabajó como director orquestal y estudió teología. Liszt escribió aproximadamente 350 obras musicales. Murió en Alemania en 1886 (Calendoli, Malpiero: 1991).

4) Richard Strauss, compositor alemán, nació en el año 1864, fue uno de los más reconocidos y trascendentes directores de orquesta y compositores junto a su contemporáneo Gustav Mahler. Strauss compuso óperas, sinfonías, canciones y corales. (Walters: 2009)

Strauss logró utilizar recursos musicales como el *Leitmotiv* en sus obras operáticas. Esto quiere decir que cada personaje estaba representado con un tema musical con un instrumento específico, el cual se relacionaba con la personalidad del personaje. Además, este grandioso compositor escribió 200 canciones (Helguera: 1999).

2. Descripción de arias, duetos y canciones

1) *Quel guardo il cavaliere* es un aria de la ópera Don Pasquale. Esta aria es interpretada por el personaje llamado "Norina", está conformada por una parte recitada y una *cabaletta*. En esta escena, la audaz mujer está leyendo una historia de amor y esto le causa gracia, porque para ella lo más importante es conocer como manipular los sentimientos de los hombres con los encantos de una dama (Van den Hoogen: 2005).

Don Pasquale es una ópera bufa dividida en tres actos, la misma fue presentada en el año 1843. El libreto de la obra fue escrito por Giovanni Ruffini. El drama de la historia se trata de Don pascual, un solterón, que ha decidido casarse. El doctor Malatesta le presenta a su hermana menor, la misma dice ser viuda y noble pero es una joven audaz y está enamorada de Ernesto, el sobrino de don Pascual (Van den Hoogen: 2005)

2) *Signorina in tanta fretta* es el dueto de Don Pasquale. Los personajes son Don Pascual y Norina, barítono y soprano. En esta escena, la audaz Norina se aprovecha de su noble esposo y piensa salirse a escondidas al teatro. Ellos discuten acerca del tema, hasta que ella desobedece y se sale a divertir.

3) *Je veux vivre* es un aria de la ópera Romeo y Julieta. Dicha obra musical fue escrita por Charles Gounod. El aria es conocida como el Vals de Julieta, ella acaba de conocer al amor de su vida y tiene ese espíritu soñador. Usualmente el aria es interpretada por soprano ligero o soprano lírica, requiere de facilidad para cantar notas agudas y coloraturas.

La ópera Romeo y Julieta es la historia trágica de amor veronesa. El conflicto entre las familias es la primera barrera para estos dos enamorados. Esta magnífica obra musical fue presentada en el año 1867 en el teatro de París. (Van den Hoogen: 2005)

4) *Oh! Lieb, Solang du liebenkannst* es una canción de arte conocida como "Lied". El texto es un poema de Ferdinand Freiligrath. Esta canción fue adaptada a pieza para piano conocida como Sueño de Amor (Calendoli, Malpiero: 1991).

5) *Eri tu* es un aria para barítono de la ópera un *Ballo in Maschera*. Esta ópera fue escrita por Giuseppe Verdi. Esta magnífica obra musical está basada en el asesinato del Rey Gustavo II de Suecia durante un baile de máscaras, por eso la presentación de la ópera fue censurada en Italia (Van der Hoogen: 2005).

El personaje que interpreta esta aria es Renato, el secretario del Rey Gustavo III. El mejor amigo de este personaje, dentro del drama, lo traicionó al tener una relación con su amada. En esta escena, Renato expresa su dolor y a la vez el recuerdo del amor que sentía por Amelia (Van der Hoogen: 2005).

6) Morgen es un lied alemán que forma parte del último ciclo de canciones de Richard Strauss, esta obra fue un regalo de bodas para su esposa Pauline. El poema fue escrito por John Mackay (1864-1933). En sus inicios, la canción tenía solamente acompañamiento para piano, hasta el año 1897 Strauss orquestó la pieza (Walters: 2009).

3. Traducción del texto

1) *Quel Guardo Il Cavaliere*

Texto en italiano

*Quel guardo il cavaliere
in mezzo al cor trafisse;
piego il ginocchio e disse:
"Son vostro cavaliere."
E tanto era in quel guardo
sapor di paradiso,
che il cavalier Riccardo,
tutto d'amor conquiso,
giuro che ad altra mai
non volgeria il pensier.»*

*So anch'io la virtù magica
d'un guardo a tempo e loco,
so anch'io come si bruciano
i cori a lento foco;
d'un breve sorrisetto
conosco anch'io l'effetto,
di menzognera lagrima,
d'un subito languor.
Conosco i mille modi
dell'amorose frodi,
i vezzi e l'arti facili
per adescar un cor.*

*Ho testa bizzarra,
son pronta, vivace,*

Texto en español

*Esa mirada del caballero,
En medio del corazón hirió,
Dobló la rodilla y dijo:
"Soy su caballero."
Tanto había en esa mirada,
Aroma del paraíso,
que el caballero Ricardo,
todo el amor conquistó,
juró que jamás
pensaría en otra.*

*Yo sé la virtud mágica,
De la mirada en el momento
inoportuno, sé cómo se encienden
Los corazones a fuego lento,
Con una pequeña sonrisa,
Conozco el efecto,
de una pequeña lágrima,
de una súbita languidez.
Conozco miles modos
del juego del amor,
de los fáciles artificios, para halagar
un corazón.
Tengo mente caprichosa,
Soy lista, vivaz,
Me gusta brillar,*

*brillare mi piace,
mi piace scherzar.
Se monto in furore
di rado sto a segno,
ma in riso lo sdegno
fo presto a cangiar.*

*me gusta bromear.
Si me enfurezco,
es raro si me contengo,
pero con una sonrisa,
lo hago pronto cambiar.*

2) Signorina, in tanta fretta

Texto en italiano

Traducción al español

DON PASQUALE
*Signorina, in tanta fretta,
dove va vorrebbe dirmi?*

*Señorita, con tanta prisa
a donde va, quisiera decirme?*

NORINA
*E una cosa presto detta:
al teatro a divertirmi.*

NORINA
*Es algo ya dicho,
Al teatro, a divertirme*

DON PASQUALE
*Ma il marito, con sua pace,
non voler potria talvolta...*

DON PASQUALE
*Pero el marido, con su tranquilidad,
no permita que algo suceda*

NORINA
*Il marito vede e tace,
quando parla non s'ascolta.*

NORINA
*El marido mira y calla,
cuando habla no se le escucha.*

DON PASQUALE
*A non mettermi al cimento,
signorina, la consiglio;
vada in camera al momento,
ella in casa resterà.*

DON PASQUALE
*No acabe con mi paciencia,
Señorita, la aconsejo,
Váyase a su cuarto un momento,
Ella un su casa se quedará.*

NORINA
*A star cheto e non far scene
per mia parte lo scongiuro.
Vada a letto, dorma bene,
poi doman si parlerà.*

NORINA
*Quédese callado y no haga escenas,
Por mi parte le suplico.
Vaya a su cama, duerma bien,
Pues mañana hablaremos.*

DON PASQUALE
Non si sorte.

DON PASQUALE
No se sale.

NORINA
Veramente?

NORINA
¿en serio?

DON PASQUALE
Sono stanco.

DON PASQUALE
¡Estoy cansado!

NORINA
Sono stufa.

NORINA
¡Y yo estoy harta!

DON PASQUALE
Civettella!

DON PASQUALE
¡Coqueta!

NORINA
Impertinente!
Prendi su, che ben ti sta!

NORINA
¡Impertinente!
¡Toma, te lo mereces!

DON PASQUALE

DON PASQUALE

*È finita. Don Pasquale,
hai bel romperti la testa.
Altro a fare non ti resta che
d'andarti ad affogar.*

*Se acabó. Don Pasquale,
no te rompas la cabeza.
No te queda otra salida
que arrojarte al río.*

NORINA
*È durezza la lezione,
ma ci vuole a far l'effetto.
Or bisogna del progetto
la vittoria assicurare.*

NORINA
*Es dura la lección,
Pero si se quiere hacer efecto
hay que asegurar
el éxito del proyecto.*

Parto dunque...

Me voy de todas formas.

DON PASQUALE
Parta pure, ma non faccia più ritorno.

DON PASQUALE
¡Váyase igual, pero no vuelva!

NORINA
Ci vedremo al nuovo giorno.

NORINA
Nos veremos mañana.

DON PASQUALE
Porta chiusa troverà.

DON PASQUALE
¡Encontrará la puerta cerrada!

NORINA
*Via, caro sposino,
non farmi il tiranno,
sii dolce, bonino,
rifletti all'età.
Va a letto, bel nonno,
sia cheto il tuo sonno;
per tempo a svegliarti
la sposa verrà.*

NORINA
*Vamos, querido esposo,
no te hagas el tirano,
sé dulce y buenecito,
piensa en tu edad.
Ve a la cama, abuelito,
que sea tranquilo tu sueño;
a tiempo para despertarte
tu esposa llegará.*

DON PASQUALE

DON PASQUALE

*Divorzio! Divorzio!
Che letto, che sposa!
Peggior consorzio di
questo non v'ha.
Oh! Povero sciocco!
Se duri in cervello
con questo martello
miracol sarà!*

*¡Divorcio! ¡Divorcio!
¡Qué cama, qué esposa!
Peor negocio que éste
no se ha visto.
¡Oh! ¡Pobre tonto!
¡conservar el sano juicio
que con este martilleo
milagro será!*

2) Je veux vivre

*Texto en francés
Je veux vivre
Dans ce rêve qui m'enivre;
Ce jour encore,
Douceflamme,
Je tegardedansmonâme
Comme un trésor!*

*Texto en español
Yo quiero vivir,
En este sueño que me embriaga,
Este día aún,
Dulce flama,
Te guardo en el alma,
Como un tesoro.*

*Cette ivresse de jeunesse
Ne dure, hélas! qu'un jour!
Puisvient'l'heure
Où l'on pleure,*

*Esta embriaguez de la juventud,
Dura, ¡ay!, sólo un día,
Pues llega la hora,
Donde uno llora.*

*Le cœur cède à l'amour,
Et le bonheurfuit sans retour.*

*El corazón sede ante el amor,
Y la felicidad se va y no regresa.*

*Loin de l'hiver morose
Laisse-moi sommeiller
Et respirer la rose
Avant de l'effeuiller.*

*Lejos del invierno sombrío,
Déjame soñar,
Y respirar la rosa
Antes que se marchite.*

*Douceflamme,
Restedansmonâme
Comme un douxtrésor
Longtempsencore!*

*Dulce flama,
Quédate en mi alma,
Como un dulce tesoro,
Mucho tiempo aún*

3) Oh! Lieb, Solang du liebenkannst

Texto en alemán

Traducción al español

*O lieb, solang du lieben kannst!
O lieb', solang du lieben magst!
Die Stunde kommt,
Wo du an Gräbern stehst und klagst!

Und Sorge, daß dein Herze glüht*

*Ama siempre y cuando se puede
amar!
Ama tanto tiempo como quieras amar!
Las horas pasan,
Donde tú te quedas y lloras.*

*Und Liebehegt und Liebetragt,
Solang ihm noch ein ander Herz
In Liebe warm entgegenschlägt!*

*Und wer dir seine Bruster schließt,
O tu ihm, was du kannst, zulieb!
Und mach' ihm jede Stunde froh,
Und mach ihm keine Stundetrüb!*

*Und hüte deine Zunge wohl,
Bald ist ein böses Wort gesagt!
O Gott, es war nicht bösgemeint, -
Der andre aber geht und klagt.*

*Y el dolor, que su corazón está
brillando
El amor abriga y llega, hasta donde
haya otro corazón enamorado.*

*Y si entra en tu pecho,
Y te hace enamorarte
Hace cada hora feliz,
y nada parece nublado.*

*Cuide lo que habla,
Por si dice algo incorrecto!
Oh Dios, no fue mala intención,
La otra se va y se aleja.*

4) Eri tu

Texto en italiano

*Eri tu che macchiavi quell'anima,
La delizia dell'anima mia;
Che m'affidi e d'un tratto esecrabile
L'universo avveleni per me!
Traditor! che compensi in tal guisa
Dell'amico tuo primo la fé!*

*O dolcezze perdute! O memorie
D'un amplesso che l'essere india!...
Quando Amelia sì bella, sì candida
Sul mio seno brillava d'amor!
È finita, non siede che l'odio
E la morte nel vedovo cor!
O dolcezze perdute,
O speranze d'amor!*

Traducción al español

*Eras tú lo que le faltaba al alma
La delicia de mi alma.
Que me confiaba de un trato
detestable
El universo envenenado para mí.
Traidor! Que compensa de tal
manera la fidelidad del amigo!*

*Oh dulzura perdida! Oh Recuerdos!
En un abrazo,
Cuando Amelia bella, si bella,
Sobre mi pecho que brillaba de amor,
Está terminado, no siente que el odio
Y la muerte no ven al corazón,
Dulzura perdida,
Oh esperanza de amor!*

5) Morgen

Texto en alemán

*Und morgen wird die Sonne wieder
scheinen und auf dem Wege,
den ich gehen werde, wird uns, die Glücklichen,
sie wieder einen inmitten dieser sonnen atmen den
Erde...*

Traducción al español

*Y mañana el sol brillará de
nuevo,
Sobre el camino que iré,
Nos reuniremos otra vez,*

*und zu dem Strand, dem weiten, langsam nieder
steigen,
stumm warden wir uns
in die Augen schauen,
und auf uns sinkt des Glückes
stummes Schweigen...*

*felices,
en el seno de la tierra que
respira la luz del sol.
Por la extensa playa de
olas azules,*

4. Música Contemporánea

a. Contexto histórico La música contemporánea surgió como una innovadora forma musical del siglo XX. Se puede decir que Arnold Schoenberg dio un giro completamente diferente a la composición musical, desde que utilizó el sistema atonal. La búsqueda del hombre por nuevas formas de expresión se reflejaron en la música dodecafónica, programática, absoluta, jazz, estilos latinos, música popular, rock, etc. (Morgan: 1999).

En el siglo XX, Europa gozaba de riqueza por los avances científicos, los cuales promovieron una mejor calidad de vida para las personas. Aumentó la producción de artículos novedosos, en consecuencia un alto movimiento del comercio. Además, las investigaciones en la medicina fueron de gran aporte para el bienestar de la humanidad. Fue hasta la Primera Guerra Mundial, cuando inició la destrucción masiva de la civilización humana (Morgan: 1999)

El desarrollo de las teorías de la física establecían nuevas maneras de comprender el universo. También las investigaciones acerca del pensamiento y reacciones del hombre en la sociedad demostraron las contradicciones en la mente de cada persona e influenciaron en las composiciones musicales. Las obras de los artistas reflejaban la búsqueda en su interior y los conflictos de una sociedad cada vez más materialista (Morgan: 1999)

Los artistas buscaron la manera de “distorsionar la realidad” por medio de otras figuras para reflejar el entorno y realidad. Las obras eran cada vez más abstractas y primitivas. Se puede decir que el hombre expresaba su deseo por otras perspectivas de la realidad. En conclusión, el arte estaba experimentando un cambio radical, dejando en el pasado lo tradicional y establecido (Morgan: 1999)

b. Compositores

1) George Gershwin (1898-1937) fue uno de los compositores más influenciado y más influyente en el jazz con su obra musical *Rhapsody in Blue* (1924), su concierto para piano y orquesta en Fa mayor (1925), su gran cantidad de canciones y su gran cantidad de música para piano y, sobre todas las anteriores, su ópera negra llamada *Porgy and Bess* (1935) la cual acude a recursos vocales e instrumentales del jazz para congregar la música académica con la música popular de tal manera sublime en sí misma (Helguera, 1999).

2) Compositor: Samuel Barber (1910-1981) fue un compositor americano reconocido por sus composiciones para ensambles corales, orquestas y ópera. Su estilo musical es muy sutil y emotivo, específicamente en el texto expresivo en las canciones para soprano.

c. Descripción del aria

1) *Summertime* es un aria de la ópera *Porgy and Bess*. Esta ópera fue escrita en 1935 por el compositor George Gershwin. El aria es considerada una canción de cuna interpretado por el personaje "Clara", durante esta escena ella le canta a su bebé. Por su estructura musical es considerada una canción del género jazz. Este género se caracteriza por la improvisación musical, la síncopa, un ritmo constante, utilización de diferentes timbres por medio de los instrumentos y recursos técnicos. El término "jazz" se popularizó en el año 1917 cuando la Original Dixieland Jazz Band grabó las primeras piezas de dicho género. Sin embargo, no hay registro de la música. Solamente se sabe que a inicios del siglo XX se escuchaba jazz (Kamien, 2002).

Varios elementos del jazz, surgieron de recursos de composición en la música académica. En consecuencia, se logró la fusión de estos elementos por el interés de los músicos de formación académica. Fueron ellos, quienes le dieron una expresividad diferente a la música. Uno de los músicos que utilizó el saxofón para dar un toque de sensualidad a sus piezas fue Berg en su ópera "Lulu" (Helguera, 1999).

2) *Sure on this shinning night* es una canción de arte americana. El texto fue escrito por James Agee (1909-1955) basado en su libro "*Permit Me Voyage*". El escritor describe cómo un hombre observando una noche de verano, ha visto la oscuridad del mundo en su vida y gracias a esas dificultades también ha logrado apreciar las bondades que existen a su alrededor. Además, la letra de la canción despierta la sensibilidad del ser humano ante la grandeza del universo y explica por qué algunas veces nos sentimos solos.

La melodía de la canción es dulce y aborda el registro medio de una cantante con voz de soprano. Además hay partes donde la canción es muy emotiva por el texto que está interpretando. Mientras que el tiempo es andante y permite enfocarse más en lo que el artista desea expresar. Por eso la introducción de la canción es bastante sutil y dulce al inicio, hasta la segunda parte la música llega al “clímax” de la interpretación (Edgeton:2013)

d. Traducción del texto

1) *Summertime*

Texto en inglés

*Summertime,
And the livin' is easy
Fish are jumpin'
And the cotton is high
Your daddy's rich
And your mamma's good lookin'
So hush little baby
Don't you cry*

Texto en español

*Verano,
Vivir es simple,
Los peces saltan,
Y el algodón está alto.
Tu papi es adinerado,
Tu mamá se ve muy bien,
Tranquilízate pequeño bebe,
No llores.*

*One of these mornings
You're going to rise up singing
Then you'll spread your wings
And you'll take to the sky*

*Una de estas mañanas,
Te despertarás cantando,
Abrirás tus alas
y tomarás el cielo.*

*But till that morning
There's a'nothing can harm you
With daddy and mamma standing by*

*Pero, hasta esa mañana,
No hay nada que pueda hacerte
daño,
Con papi y mami estando cerca de ti.*

2) *Sure on this shining night*

Texto en inglés

*Sure on this shining night
Of star-made shadows round
Kindness must watch for me
This side the ground
The late years lies down the north,
All is healed, all is health,
Hearts all whole
Sure on this shining night
I weep for wonder
Wandering far alone*

Texto en español

*Seguro que en esta brillante noche de
sombras de las estrellas,
La amabilidad estará de mi lado,
En este lado de la tierra,
Los años se desvanecen por el
camino,
No hay dolor, todo es serenidad,
Los corazones se unen.
Estoy seguro que en esta brillante
noche,
Lloro maravillado, Vagando solo ,
Por las sombras de las estrellas.*

5. Música latinoamericana contemporánea

a. **Contexto histórico.** La música latinoamericana del siglo XX estaba influenciada por elementos de las composiciones europeas. Al inicio, los artistas se inspiraron en la ópera italiana por medio de libretos con argumentos y tradiciones de países europeos. Además, la música contaba con elementos del nacionalismo (Morgan: 1999)

En Escandinavia y Bohemia inició la creación musical de músicos latinoamericanos que surgieron a finales del siglo XIX con el nacionalismo. Compositores como Pascual de Rogatis, argentino nacido en Italia, compuso la obra llamada “*Huemac*” en el año 1916 y José Valle, compositor peruano, con su obra *Ollanta* fueron los que desarrollaron un estilo totalmente diferente a la música europea. A pesar de eso, hay elementos técnicos en la forma de componer que tienen influencia europea (Morgan: 1999)

El compositor brasileño Heitor Villa-Lobos destacó en el estilo nacionalista en sus obras. Estas composiciones integran elementos culturales que caracterizan la forma musical y los diferentes sonidos propios de la música brasileña. Además, Villa-Lobos fue influenciado por la cultura urbana. Una de las obras más famosas de este compositor es el ciclo de piezas llamadas “*Bachianas*”(Morgan: 1999)

Otro compositor destacado del siglo XX fue el mexicano Carlos Chávez (1899-1978). Chávez logró integrar elementos de la música tradicional de su país a la música europea. Las obras más reconocidas fueron: la Sinfonía “India”, la cual fue escrita en el año 1936 y *Xochipilli* escrita en 1940. Otra de las virtudes de este compositor era su capacidad en la crítica del arte y sus libros acerca de temas controversiales (Morgan: 1999)

b. Compositor

1) El argentino Alberto Ginastera (1916-1983) destacó por sus composiciones nacionalistas que reflejan eventos de conflicto social a nivel mundial como la segunda Guerra Mundial. Este compositor destacó en su país al escribir la obra llamada “*Estancia*” en el año 1941. El estilo musical de Ginastera fue llamado “*Nacionalismo Objetivo*”, ya que éste poseía elementos folklóricos de la música argentina que se reflejan en las Danzas Argentinas y Ciclo de canciones (Morgan: 1999)

Ginastera evolucionó en su creación musical, dando lugar al *Nacionalismo Subjetivo*, en el cual utilizó elementos de la música dodecafónica y elementos folklóricos. Con el tiempo, Ginastera utilizó elementos de la música minimalista y dodecafónica. Las obras que destacaron por su carácter abstracto fueron: *Bormazo*, *Don Rodrigo* y *BeatrixCenci* (Morgan: 1999).

2) Germán Alcántara fue un músico y compositor guatemalteco. Nació el 30 de octubre de 1863. La formación musical de Alcántara fue dirigida por Lorenzo Morales, Vicente Andrino y Emilio Dressner. También fue parte de la Banda Marcial y productor musical. Por su trabajo en gestión musical, Alcántara logró que una compañía de teatro mexicana viniera a Guatemala para hacer presentaciones artísticas en el Teatro Colón (AAP: 2004)

Las composiciones más famosas de Germán Alcántara son: *Dime que me amas*, *Mi bella Guatemala* y *La Flor del Café*. Falleció en marzo del año 1910 en la ciudad de Guatemala. Por su labor artística y musical, el Conservatorio Nacional de Música lleva su nombre (AAP: 2004)

b. Descripción de la canción

1) “Triste” Es una canción de arte latinoamericana escrita por Alberto Ginastera. Esta pieza forma parte del Ciclo de canciones populares Op. 10. El texto de la canción expresa el dolor por desamor.

2) Bella Guatemala es una mazurca. Esta fue escrita por Germán Alcántara, esta pieza es una de sus obras más reconocidas. El texto de la canción expresa amor por la belleza y encantos de Guatemala.

c. Texto de la canción

1) Triste

Debajo de un limón verde
Donde el agua no corría
Entregué mi corazón
A quien no lo merecía.

Triste es el día sin sol
Triste es la noche sin luna
Pero más triste es querer
Sin esperanza ninguna.

2) Bella Guatemala

Es mi bella Guatemala un gran país,
que en la América del centro puso Dios,
es su suelo un paraíso,
do anida la paz, la libertad.

Sus floridas tierras maravilla son,
por sus flores y sus frutos un edén,
es la bella Guatemala,
mi patria querida, tierra del amor.

Sus altas montañas, sus mágicos volcanes,
 sus lindas praderas, encanto son sin par.
 El sol que en su suelo fulgura,
 dora sus trigales y da granos al maíz,
 las palmas y los pinares,
 crecen en sus bosques donde anida el colibrí.
 Tierra de mis mayores,
 mi bella Guatemala salve patria querida
 que en el mundo entero no tiene igual.

B. Producción musical

Después de la revisión bibliográfica y recopilación de las partituras, se puede iniciar la planificación del evento. Previo a los ensayos, es necesario determinar el lugar y la fecha del evento.

1) Lugar: Salón I -100 de la Universidad del Valle. El auditorium tiene la capacidad acústica para un recital de canto. Además las instalaciones son cómodas, con butacas en óptimas condiciones para el público. También cuenta con amplificación de sonido, un piano, calidad de luz y escenario que permite que la audiencia observe y escuche al artista desde cualquier asiento.

2) Se realizaron ensayos previos a la presentación del informe con el pianista acompañante para validar la calidad de interpretación de cada pieza. Con esto se logra respetar el estilo del aria o canción. La duración de cada ensayo es de una a dos horas, cada una de estas tiene un costo de Q125.00 y el pago del pianista es de 2,000.00 por concierto.

3) El cantante realiza su preparación vocal por medio de ejercicios de respiración, relajación y análisis de cada una de las frases de las canciones. Además, el intérprete memorizó la pronunciación correcta de las palabras en otros idiomas y memorización del texto. Además se realizan pruebas generales del repertorio del concierto integrando duetos y arias.

Los elementos publicitarios que se realizaron fueron:

1) Página web con fotografías profesionales para el portafolio del artista. Se compró una oferta de sesión de 1 hora a un costo de Q179.00. Además se realizó inversión en el maquillaje y peinado con un costo de Q250.00. Se utilizaron diferentes vestuarios para obtener distintas versiones fotográficas.

2) También se incluyeron dos grabaciones de audio. Primero se seleccionaron las piezas de la música académica. Después se realizó la grabación de los instrumentos y la voz. Por último se editó el balance de los sonidos.

3) Se contactó a un diseñador gráfico para el diseño del programa de mano con información básica de las piezas del concierto. Con la información bibliográfica de las obras musicales, se seleccionaron datos importantes y de interés para el público. Por ello se decidió que el programa tendría que ser breve y conciso para el público.

4) Además se solicitó la elaboración el afiche publicitario con la información para el público. Se seleccionaron los datos de la producción. Después se realizó una selección por votación de diferentes publicitas. Finalmente, se determinó que el más atractivo contaba con elementos visuales que relacionaban el tema con el concierto y el texto se entendía claramente. Véase el diseño en los anexos.

1. Validación del concierto

Esto se determinó por medio de las correcciones de cada pieza durante los ensayos con el pianista acompañante. Con esto se logra garantizar que cada pieza interpreta la música como el compositor dejó escrito. Para la calidad de la técnica vocal, se planificaron lecciones de canto para la correcta impostación de la voz en cada frase musical.

2. Derechos de autor

Se realizó una búsqueda de los lineamientos y reglas de la Ley de Derechos de Autor de las obras que se interpretarán en el concierto didáctico. En Guatemala existe una Sociedad de Gestión de Colectiva de los Derechos de Autor llamada Autores, Editores e Intérpretes-AEI. Esta sociedad busca que se respeten las obras de los autores y si son utilizadas y presentadas con fines de lucro, hay que pagar un porcentaje por el permiso de ejecutarlas.

Según Decreto 33-98, en el artículo 63 de la Ley de Derecho de autor, título IV, establece que: *«Las obras protegidas por la presente ley podrán ser comunicadas lícitamente, sin necesidad de autorización del autor ni el pago de remuneración alguna cuando la comunicación se efectúe con fines didácticos, en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de dicha institución.»* Además en el artículo 43 del decreto 33-98 establece que los derechos de autor se protegen toda la vida del autor y setenta y cinco años después de su muerte. Por tanto no se realizaron permisos ni trámites para la ejecución legal de las piezas que se seleccionaron para el recital de canto.

C. Diseño del estudio

1. Problema

Poca difusión del arte en general y de la música académica en particular en Guatemala.

2. Preguntas de investigación

a. Pregunta central

- ¿De qué manera se puede facilitar oportunidades al público guatemalteco de escuchar música académica?

b. Preguntas secundarias

- ¿Cómo se puede promover la música académica en el contexto guatemalteco?
- ¿De qué forma es posible dar a conocer el proceso de producción musical que se realiza para un concierto o presentación?
- ¿Cuáles son los recursos que se requieren para fundamentar las características de una pieza musical académica en un concierto?
- ¿De qué forma se fundamenta la selección de obras que se incluyen en un recital?
- ¿Cómo se puede presentar un repertorio que sea educativo e interesante para el público?
- ¿De qué forma se pueden fundamentar las actividades y procedimientos para realizar un concierto o recital?
- ¿Cuáles son los elementos básicos del lugar donde se realizará el concierto?

3. Objetivo general y específicos

a. Objetivos generales

- Facilitar oportunidades al público de escuchar diversas expresiones de música académica.
- Promover la música académica por medio del recital didáctico de los diferentes estilos musicales en cada época.
- Sensibilizar al público sobre la importancia del proceso de producción musical.

b. Objetivos específicos

- Utilizar diferentes recursos didácticos para exponer la música, estilo y época de una manera interesante y creativa para el público general.
- Fundamentar técnicamente la selección de obras que se incluirán en el recital.
- Ofrecer diversidad de repertorio por medio de obras de diferentes compositores destacados en cada época.
- Orientar los procesos de producción de un concierto o recital.
- Evaluar la instalación donde se realizará el concierto.

4. Aspectos a evaluar

a. Producción musical. Es el grupo de elementos y procedimientos que establecen cómo será una obra musical dentro del comercio de la música. Este proceso requiere la participación de un equipo de trabajo que tengan definidos los objetivos para dirigir las acciones de forma ordenada. Todo se integra en un producto final en forma de CD, concierto o festivales (Pro Chile: 2013).

b. Infraestructura. Según la RAE (2001) « *Es el conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización.*»

c. Repertorio. Según la Real Academia Española (2001) « *Repertorio es el conjunto de obras que una persona o compañía tiene estudiadas y preparadas para representar o ejecutar.*»

a. Recital

Es un concierto integrado por un conjunto de obras musicales ejecutadas por un músico solista (Real Academia Española: 2001)

5. Definición de supuestos

- La mayoría del público se interesa más por un concierto didáctico porque se ofrece información básica del programa que se presentará.
- El entorno cultural de la población guatemalteca no cuenta con oportunidades para asistir a recitales de canto.
- El desconocimiento de la inversión económica para la realización de un concierto provoca que las personas no consideren el costo de la entrada.
- Los jóvenes guatemaltecos que asisten a los recitales de canto o conciertos son en su mayoría estudiantes de música.
- La falta de asistencia a las actividades musicales de los guatemaltecos es consecuencia de la poca importancia que se le da a la formación musical en el desarrollo integral de cada individuo.
- Existe una falta de oportunidad de actividades de música académica para el público guatemalteco.
- En su mayoría el público guatemalteco de las actividades culturales desconoce el proceso de planificación de un recital.

6. Definición de la muestra

- 15 músicos que hayan realizado producciones musicales.
- 1 sala de concierto.

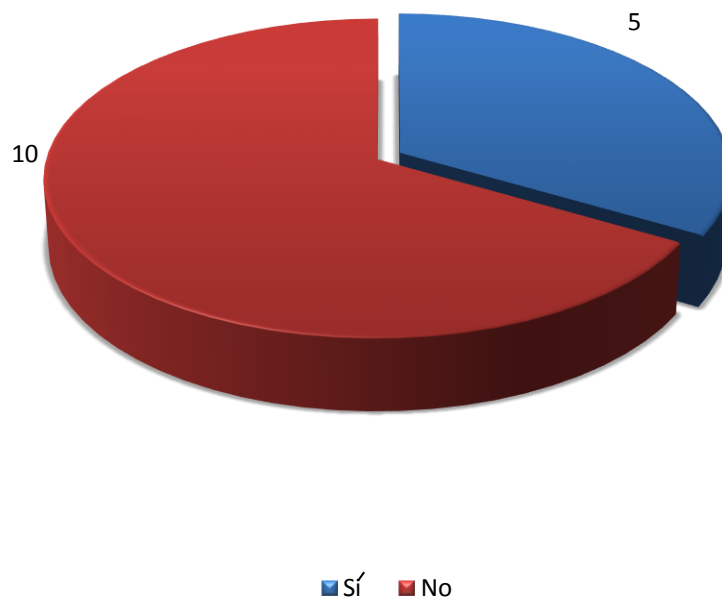

V. Análisis y discusión de los resultados

Este estudio cuenta con dos tipos de resultados, de acuerdo con los procedimientos aplicados. La revisión bibliográfica descrita en el inciso A del capítulo III Método de investigación se realizó con la finalidad de evaluar los elementos básicos que integran una obra musical. En el capítulo IV, se presentan los resultados del trabajo de campo realizado por medio de entrevistas a expertos sobre el tema de la producción musical. Dentro del contexto guatemalteco hay diferentes elementos que integran la gestión de actividades musicales. Los expertos en el tema de gestión musical y artistas han desarrollado habilidades por medio de experiencia en sus propios eventos.

Gráfica No. 1

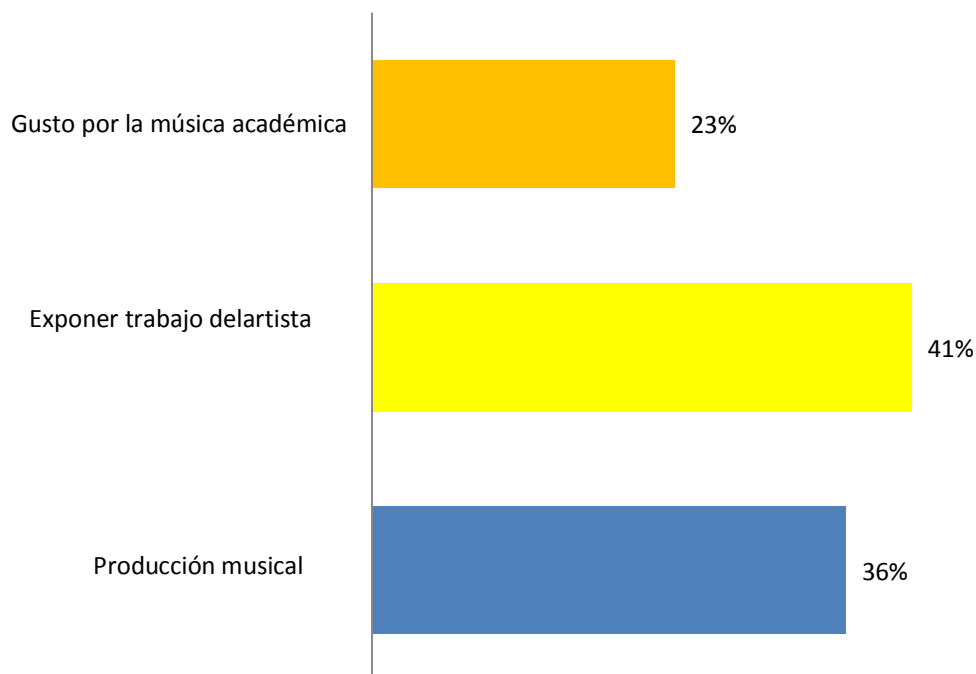
Músicos preparados para la producción musical

En la Gráfica 1 se observa que de los 15 entrevistados, 5 han realizado estudios profesionales en producción musical. Los otros han desarrollado las habilidades por años de experiencia en la presentación y organización de sus propios eventos.

Gráfica No. 2

Categorías relevantes sobre la motivación para realizar producciones musicales

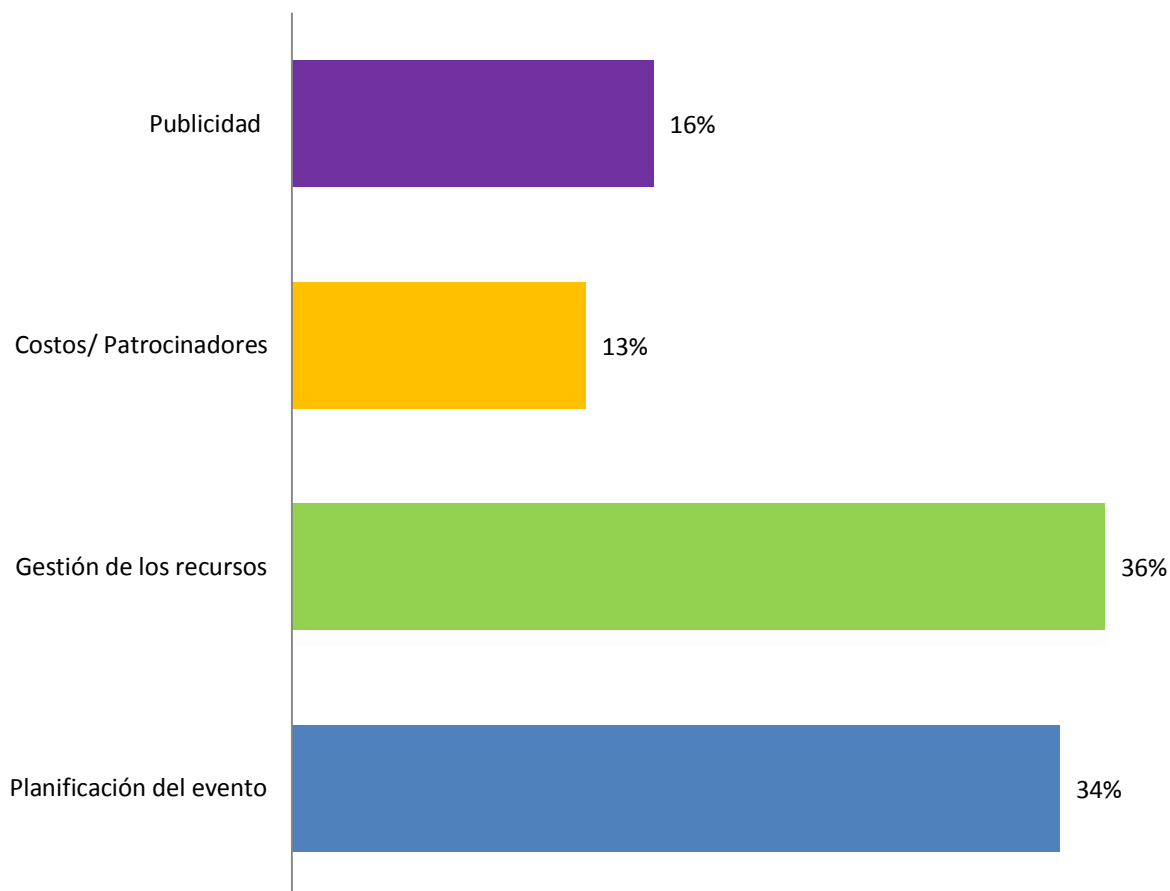

En la Gráfica 2, se observa que la categoría exponer el trabajo del artista fue lo que más motivó para realizar conciertos y recitales de música académica.

Para Reyes (comunicación personal, 27 septiembre 2014), la motivación que despertó el interés por realizar conciertos fue

« Dar a conocer las obras musicales que he estudiado y tocar piezas compuestas por músicos guatemaltecos. Yo quiero demostrar que hay un buen nivel musical en Guatemala como en otros países europeos. No me interesa presentar lo que todos hacen. Yo busco darle al público nuevos sonidos y colores por medio de una buena técnica musical e interpretativa. Quiero que las personas salgan de un concierto y se sientan satisfechos por lo que percibieron al escucharme tocar esas obras y dejar esa huella en ellos.»

Gráfica No. 3
Categorías relevantes sobre el tema de la producción musical

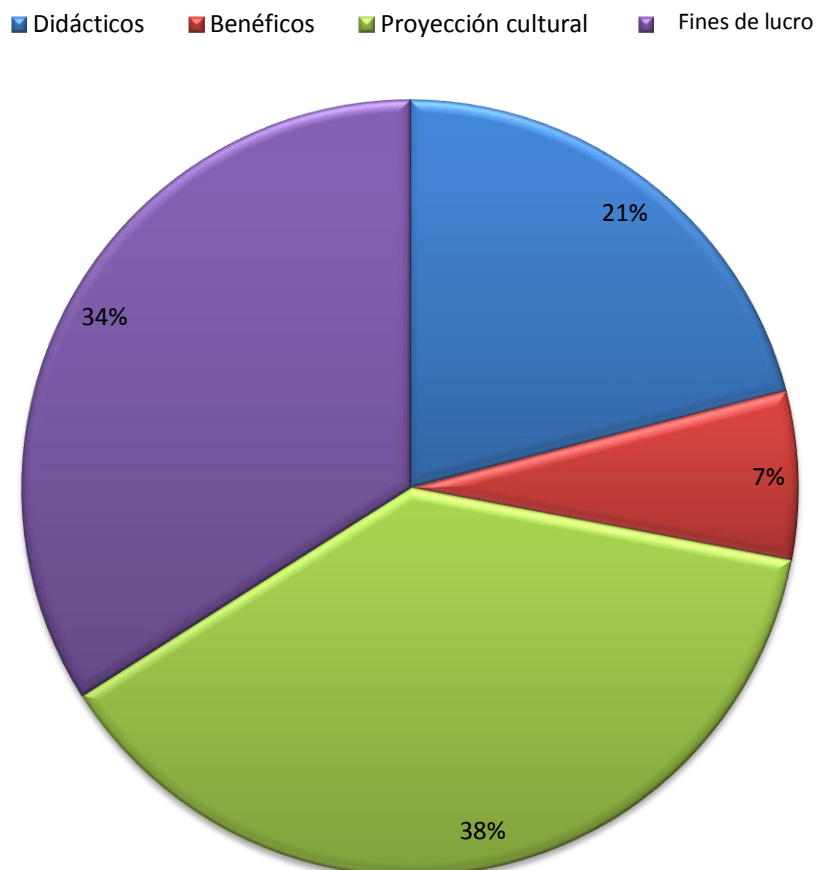
En la Gráfica 3, se observa que la gestión de los recursos es lo más relevante en el discurso sobre el tema de la producción musical. Esto incluye todos los elementos que integran un concierto.

Según Casasola (comunicación personal, 26 de septiembre del 2014)

«Lo más importante en la organización de un concierto es cumplir con las expectativas del mercado objetivo y esto se logra por medio de determinar cuáles serán los recursos que harán de mi concierto algo especial. Por ello realizo un bosquejo de los elementos que reuniré, por ejemplo: la diversidad musical, los artistas que participarán, los arreglos musicales, amplificación del sonido, el vestuario, el tiempo que durará el evento. Pienso que el público debe conectarse con el espectáculo por todos los sentidos, desde los olores, colores y sonidos que percibirá.»

Gráfica No. 4

Categorías relevantes de tipos de concierto según los objetivos determinados desde el inicio de la producción.

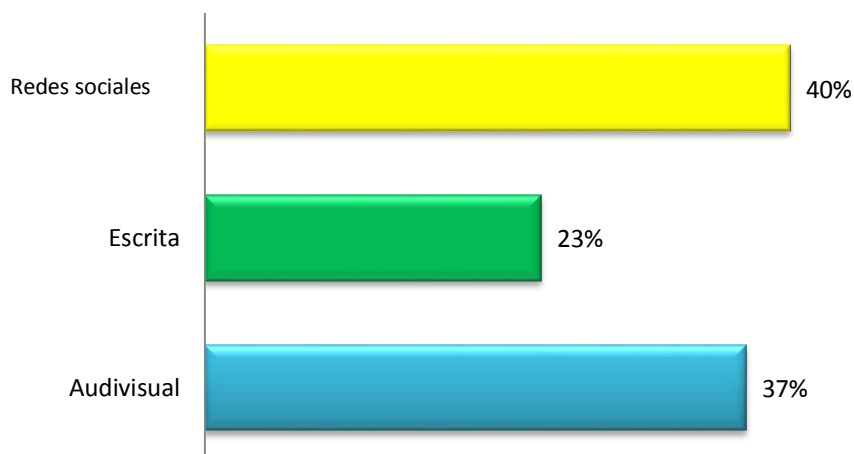
En la Gráfica 4, se observa que los conciertos que los productores han realizado tienen más una proyección cultural, que lucrativa, didáctica o benéfica. Es decir, el objetivo es promover la música académica y otros estilos.

Tzic (comunicación personal, 24 septiembre del 2014) resalta que:

«Los conciertos se definen por los objetivos del mismo. Usualmente se espera tener la idea de a quiénes beneficiará el evento. Cuando el evento tiene finalidad educativa es por sí un concierto didáctico porque se detallan los elementos musicales que se presentan según el tema seleccionado.»

Gráfica No. 5

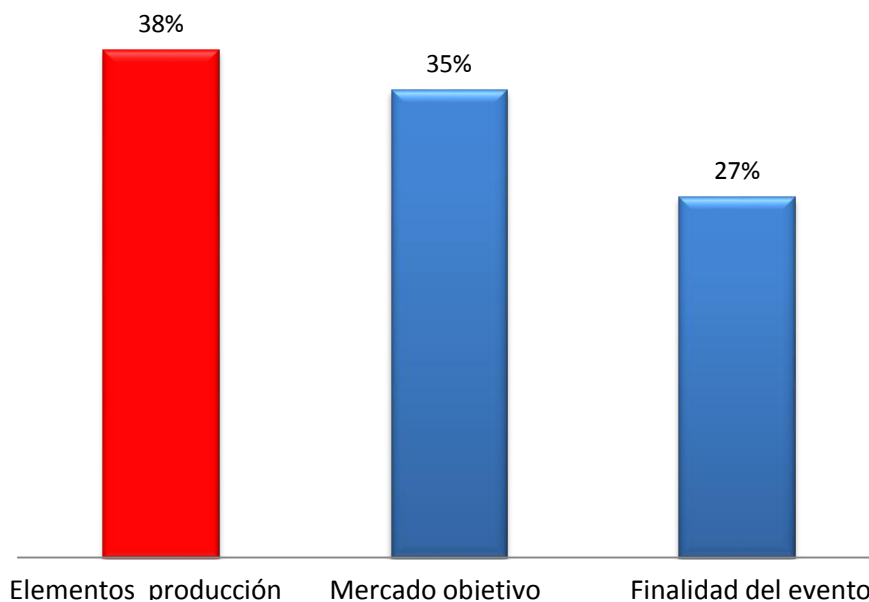
Categorías en el discurso de los expertos sobre los medios de comunicación que se utilizan para promover un concierto.

En la Gráfica 5, se observa que los informantes consideran que la categoría más eficiente en cuanto a los medios de comunicación, son las redes sociales.

Gráfica No. 6

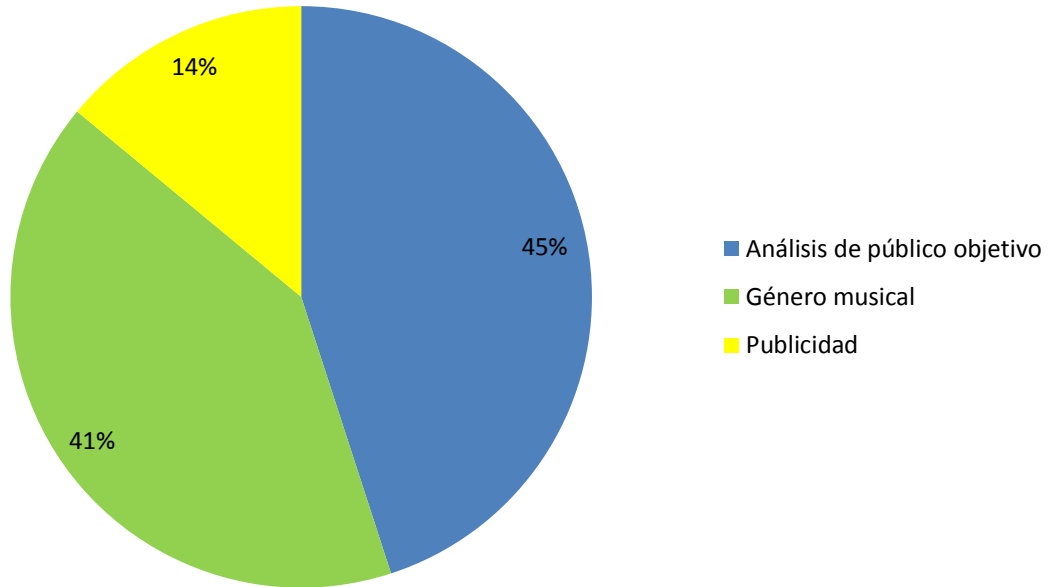
Categorías en el discurso de los expertos entrevistados sobre los aspectos importantes para determinar los costos del concierto

Es observable en la gráfica 6 que la categoría que más destaca en el análisis de los costos del concierto se dirige a los elementos de la producción que integran un recital.

Gráfica No. 7

Categorías identificadas por los expertos sobre cómo se determina a qué audiencia se dirige un evento.

En la Gráfica 7, se observa que el análisis del público objetivo tiene más peso para reconocer los aspectos importantes como la edad, el nivel educativo y los intereses de la audiencia.

De acuerdo con R. Casasola (comunicación personal, 24 septiembre de 2014):

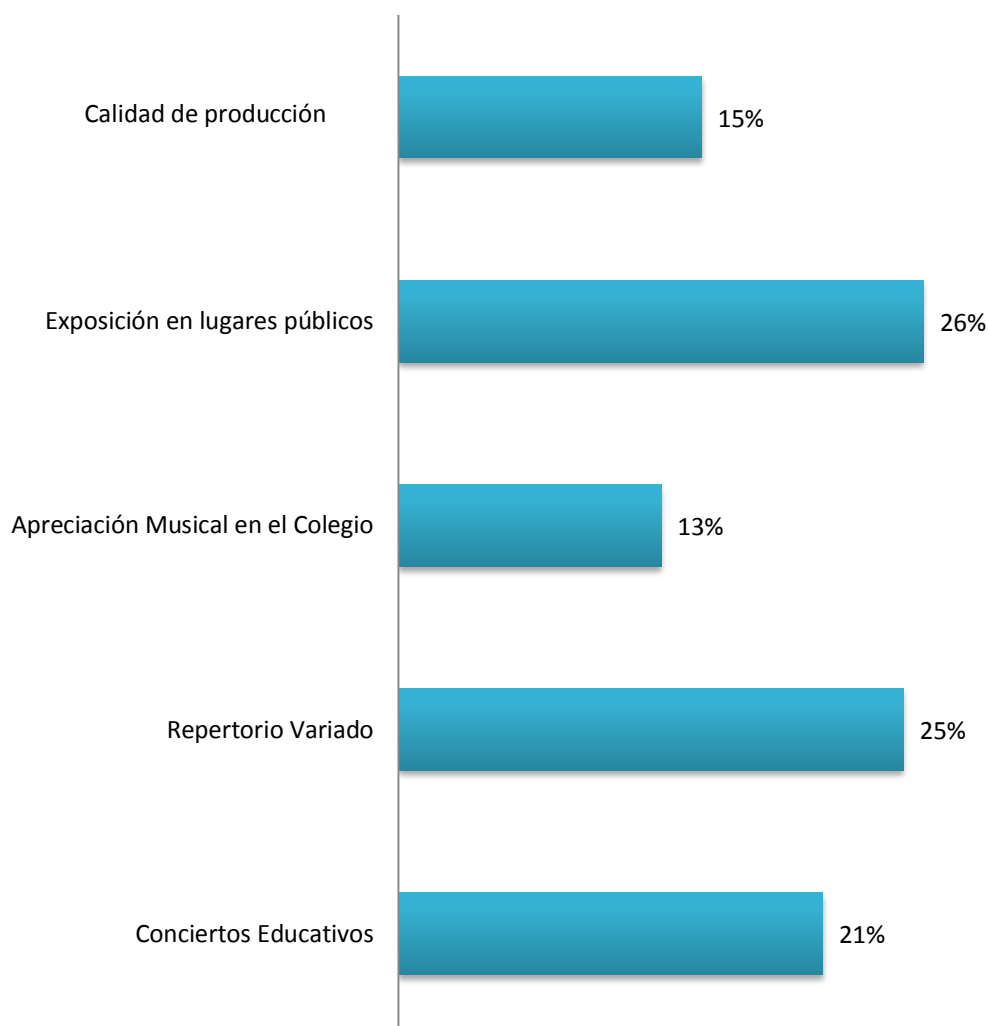
«Se determina la audiencia como un mercado objetivo. Esto quiere decir que se realiza un perfil para el público que se espera, desde el rango de edad, los gustos, profesión. Porque si son estudiantes, hay que buscar presentar un repertorio con arreglos de música comercial y también utilizar otros elemento visuales. Además es importante que la promoción del evento sea la integración imágenes y mensajes atractivos para la audiencia, y esto debe diseñarse según las expectativas del mercado objetivo.»

Al respecto, J. Oliva (comunicación personal, 23 septiembre de 2014), señala:

« Considero que la audiencia se determina según el género musical que se desea presentar. Porque las personas llegan a escuchar lo más comercial y popular. Por ello es necesario que se promueva estilos populares y académico para captar la atención y despertar el interés del público.»

Gráfica No. 8

Categorías en el discurso de los expertos sobre las propuestas para promover la música y crear hábito de escuchar música académica

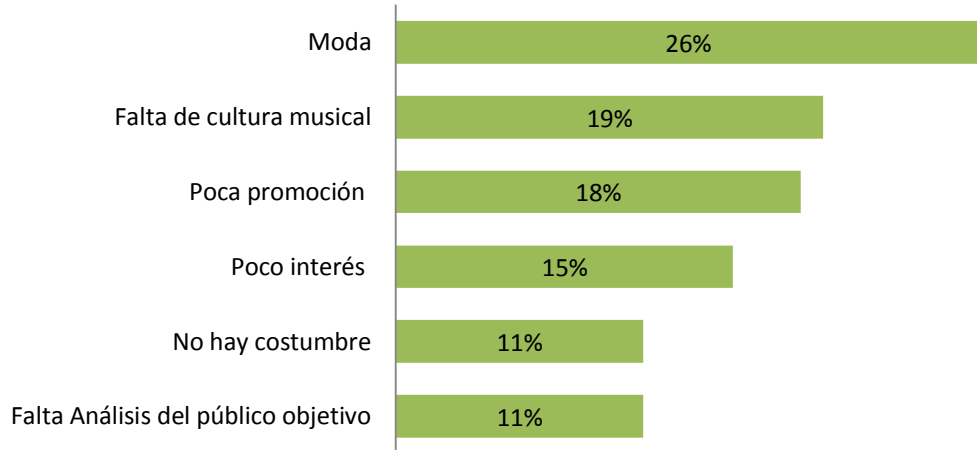
En la Gráfica 8, se observa que la propuesta que tiene una ligeramente mayor relevancia para alcanzar más audiencia que no ha tenido la oportunidad de escuchar música académica, es la exposición en lugares públicos

A. Mazariegos (comunicación personal, 22 septiembre del 2014), considera que:

« Hay que realizar una campaña educativa (conciertos didácticos y fomentar la apreciación musical desde el colegio) y llevarla a la mayor cantidad de personas sin perder el objetivo del mismo. Sin embargo, hay que saber que entre más difícil o complicado sea un arte, menos cantidad de personas lo quieren, pues la educación global es minimalista y entre menos haga alguien es mejor para ellos. »

Gráfica No. 9

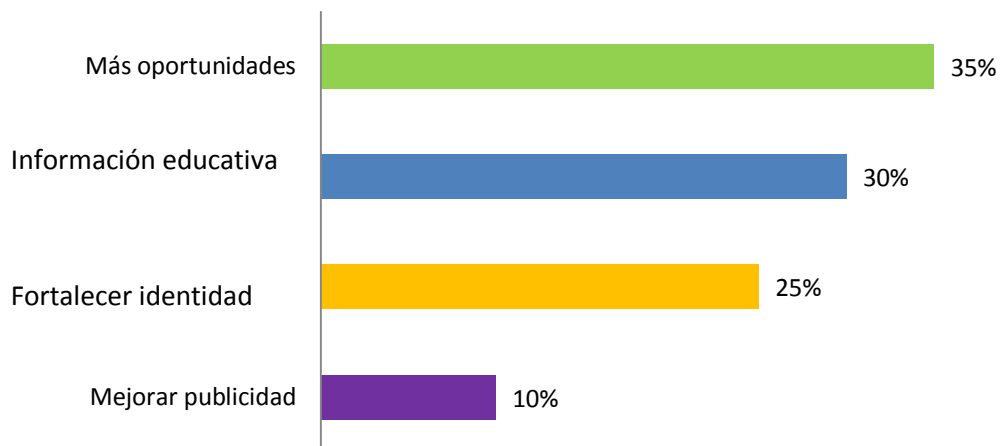
Categorías relevantes en el discurso de expertos acerca de los factores que inciden en la poca audiencia que asiste a los conciertos de música académica.

Se observa en la Gráfica 9 que la categoría más destacada es la moda. Esto quiere decir que el público busca ser parte de los eventos que están a la vanguardia y es el artista más popular del momento quién atrae más personas.

Gráfica No. 10

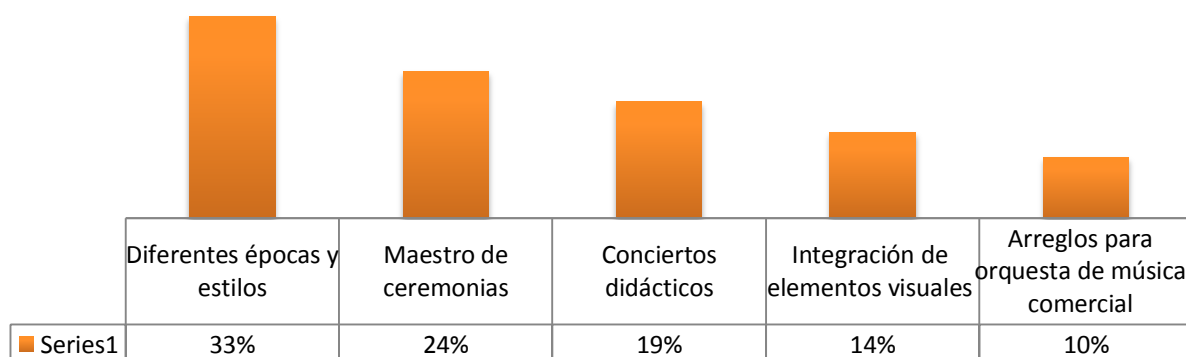
Categorías relevantes en el tema de la sensibilización del público y valorización de los conciertos de música académica

Los resultados de la Gráfica 10, reflejan qué se puede desarrollar la sensibilización en la audiencia por medio de nuevas oportunidades interactuar los artistas e identificarse con ellos y con esto identificar la complejidad de las producciones que se presentan.

Gráfica No. 11

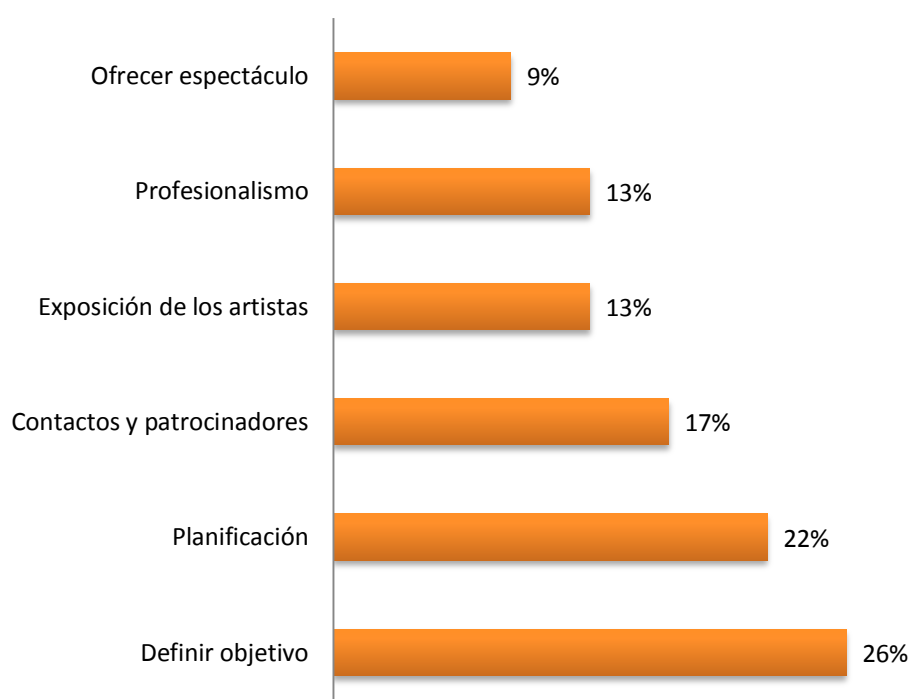
Categorías relevantes en el discurso de expertos acerca del repertorio para concierto y los elementos para hacer partícipe al público.

Las categorías relevantes demuestran que la selección de obras requiere integración de los diferentes estilos y épocas de la música para ofrecer un programa interesante. Además, contar con la participación de un maestro de ceremonias permite presentar las piezas y los aspectos importantes de cada una de estas.

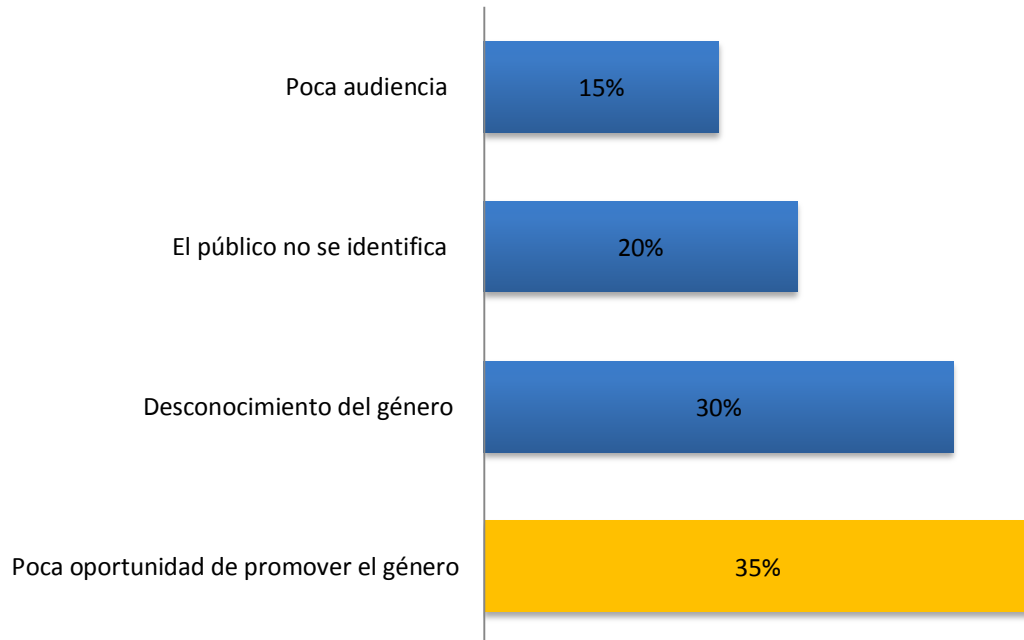
Gráfica No. 12

Categorías relevantes sobre las recomendaciones para los nuevos artistas que desean iniciar sus proyectos musicales. Las más importantes son: definir la finalidad del evento y realizar una buena planificación.

Gráfica No. 13

Categorías en el discurso de expertos en el tema de las producciones de conciertos de canto lírico en Guatemala.

En la Gráfica 13, se observa que la categoría que existen pocas oportunidades para exponer el género se relaciona con el bajo porcentaje de audiencia y el desconocimiento del género porque no forma parte de la identidad cultural de los guatemaltecos.

Con respecto al tema de las presentaciones de recitales de canto lírico, Muñoz (comunicación personal, 22 de septiembre de 2014) considera que estos resultados se justifican porque:

«El público tiene poca cultura musical y prefiere pagar y asistir a conciertos comerciales que a este tipo de actividades. Además los costos de organización a veces no cubren los gastos necesarios para pagar espacios, programas y otras cosas que se necesitan para realizar estas actividades.»

L. Pellecer (comunicación personal, 20 septiembre de 2014) indica que:

«Existen pocas facilidades para promover el género porque mucha de la música para canto lírico está arreglada para orquesta o en su reducción para piano, siendo poco el material que se encuentra para cuerdas u otras instrumentaciones de menor número. Esto lo vuelve costoso. (No solo económicamente, sino en cuestión de ensayos, búsqueda de partituras, escenografía, etc.) »

V. Conclusiones

¿De qué manera se puede facilitar oportunidades al público guatemalteco de escuchar música académica?

Según las entrevistas realizadas a expertos en la organización de conciertos hay diferentes maneras de despertar el interés del público guatemalteco por la música académica, que se pueden clasificar en cinco categorías relevantes. Un alto porcentaje de las propuestas se enfocó en la idea de presentar un repertorio variado de música.

La mayoría de los entrevistados propone incluir repertorio de música guatemalteca del siglo XXI, música popular con arreglos para orquesta y conciertos al aire que sean frecuentados por muchas personas. De esta manera, se presentan diversos estilos musicales y es el público quién decide qué le gusta más. Además, se presenta la propuesta de realizar conciertos educativos para toda la población, esto por medio de información importante de las obras y los compositores, como una campaña educativa directa.

¿De qué manera se puede presentar un repertorio que sea educativo e interesante para el público?

Los entrevistados proponen presentar música de diferentes estilos y épocas para mantener la atención del público. Algunos de ellos expresaron que en la mayoría de conciertos no se toma en cuenta la participación del maestro de ceremonias para que el público reciba información destacada de las piezas y de esta forma la actividad sea educativa para la audiencia.

¿Cómo se puede promover la música académica en el contexto guatemalteco?

Los arreglos de música académica en versiones comerciales solamente es una estrategia que puede ser adaptable a la necesidad en un contexto determinado. Sin embargo, el artista puede realizar una búsqueda en el repertorio de la música académica que es altamente creativa e interesante, como las arias de personajes como Los Cuentos de Hoffman de Jacques Offenbach o la Sinfonía de los Juguetes.

Se recomienda crear una selección de obras que contengan elementos de atracción para el público. También explicar las ideas que el compositor pensó y compartirlas con la audiencia. De esta manera se respeta la función de las estructuras musicales en la historia de la humanidad. Cuando se presenta diversidad musical, el público tiene la oportunidad de decidir que le gusta más y con cuál de los géneros se identifica más.

¿Cuáles son los medios más eficientes para promover un concierto musical?

La mayoría de expertos entrevistados considera que depende mucho del perfil del público. Para la juventud es mejor utilizar las redes sociales porque éstas llevan información rápida y atractiva. Además estos medios de comunicación llegan a gran cantidad de personas y no tienen costo.

¿Cuáles son los recursos que se requieren para fundamentar las características de una pieza musical académica en un concierto?

Para un concierto es indispensable presentar la época musical a la cual pertenece la pieza, además información breve del compositor y si el texto está en otro idioma, redactar las ideas principales para exponerlas al público. Por ello se tiene que realizar una revisión bibliográfica de los elementos que representan la obra.

¿De qué forma se puede fundamentar las actividades y procedimientos para realizar un concierto o recital?

Para los expertos entrevistados existe un grupo de elementos importantes para organizar un concierto. El principal es definir el tipo de concierto que se realizará, es decir si es benéfico, didáctico o con fines de lucro.

¿Cuáles son los elementos básicos del lugar donde se realizará el concierto?

Para evaluar una sala para realizar un concierto, primero tiene que evaluarse las condiciones óptimas para acomodación de la audiencia. Revisar si se cuenta con el escenario para los artistas y si hay acústica. Después evaluar la cantidad de personas que se puede acomodar en dicha sala.

VII. Breves recomendaciones

- Realizar una recopilación de obras musicales que puedan utilizarse como elemento de motivación para el público
- Participación de toda la comunidad universitaria en los eventos musicales del departamento de música.
- Organización de un equipo que colabore en la producción musical dentro de la Universidad.
- Implementación de la especialización en administración de las artes.

VIII. Referencias

Aracil, Alfredo

2013 *Máster en Gestión Cultural de la Universidad Carlos II* (10a. ed). Video
en https://www.youtube.com/watch?v=9nl0F2uq_xQ&list=PLPqtrBx

Madrid, España.

Aballav, Silvia

2008 *Gestión Cultural y Desarrollo estratégico regional. Encuentro de Estudios Multidisciplinarios en Cultura*. Pág. 5. Sitio web: <http://www.cult.ufba.br/enecult2Brasil>

Asociación de Amigos del País

2004 *Diccionario Histórico Biográfico de Guatemala*. Fundación para la Cultura y el Desarrollo. Guatemala, Guatemala

Autores, Editores e Intérpretes de Guatemala

2014 *Ley de los Derechos de autor*. Documento en línea: <http://www.aequatemala.org/user/web-storage/webstorage1/Ley-de-Derecho-de-Autor-56-200.pdf> Página 21 y 27.
última consulta el 17 de septiembre del 2014 a las 8:26 p.m.
Guatemala, Guatemala

Azuela, José; Sanzo, Maria; Fernández, V.

2010 *El Marketing de la cultura y las artes: una evolución*. Revista Nacional de la Administración RNA.
Artículo en línea:
C:/Users/Usuario/Downloads/DialnetElMarketingDeLaCultura

Belch, George E. y Belch, Michael A.

2005 *Publicidad y promoción*. Sexta Edición. Mcgraw-Hill Editores, S.A. Páginas 5, 14, 15, 16, 427.
México, Distrito Federal

B. Mary; Robbins, Stephen P.

2005 *Administración*. Octava edición. Pearson Educación. México, Distrito Federal

Calendoli, Giovanni; Malpiero Ricardo

La Gran música 3. Romanticismo y piano.
Pág. 10-14, 58, 59, 180,181.

Centro Virtual de Noticias de la Educación

2010 La música ayuda al desarrollo integral de los niños,
publicado el 6 agosto del 2010. Dirigido en:
www.mineducación.gov.co/1665/w3-article-242219.html
última consulta el 29 de julio del 2014.

Cruz, Luis A.

2005 El arte, la técnica y la ciencia en la administración.
La disyuntiva de la Naturaleza de la Administración
Investigación como trabajo de Graduación.
Sitio web: Administración.azc.uam.mx/ebookuamunam

Domingo, Virginia

2008 El valor de la educación musical en el desarrollo integral de la persona,
Educaweb , dirigido en: web
<http://www.educaweb.com/noticia/2008/02/11>
Consultado el 29/7/2014

Downs, Philip

2002 La música clásica. Ediciones Akal, S. A. Pág. 13
Madrid, España

Edgeton, Jon

2013 *Sure on this shining Night Analysis.*
Scribd. Sitio web: <http://es.scribd.com/doc/135852014>
Consultado el 9/9/2014 a las 11:08 am.

Gandarias, Igor

2001 "El Repertorio Nacional de Música"
Antología anotada de Música Guatemalteca de los siglos XVIII y XIX. Documento en sitio web:
<http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/cultura/INF>

Helguera, L.

1999 La música contemporánea, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Mexico, D.F.

Krasilovsky, William; Shemel, Sidney

- 1989 Mora about this business of Music.
Billboard books. Pág. 128-129.
New york, United States.

Kamien, R.

- 2002 Música, Destrezas de apreciación (4ta ed.)
McGraw-Hill Interamericana.
México, D.F.

Larousse SpanishDictionary

- 2007 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox.
Consultado el 8 de septiembre del 2014. En el sitio web:
<http://es.thefreedictionary.com/singular>

Larsen, Robert. Gerhart, Martha

- 2002 Coloratura Arias for soprano.
G. Schirmer, Inc. Hal Leonard Corporation. Pág. 6-13, 20, 25.
New york, UnitedStates.

Morgan, R.

- 1999 La música del Siglo XX (2da ed., Vol. 1).
(P. Sojo, Trad.): Ediciones Akal, S.A.
Madrid, España.

Plantiga, León

- 1992 La Música Romántica. Una historia del estilo
musical en la Europa
Ediciones Akal. Páginas13-32

Pierret, F.

- 2011 "Mito y realidad de la Educación Musical",
Revista Musical Chilena, página 30 y 31. Documento en línea:
<http://www.revistamusicalchilena.uchile.cl/index.p34/11671>
última consulta el 30 de julio del 2014

Programa de desarrollo para las Naciones Unidas.

- 2013 Guatemala en Breve. Sitio web:
<http://www.gt.undp.org/content/guatemala/es/home/countryinfo/>

Martinelli, Alfonso

2011 Gestión cultural. Cátedra Unesco de Políticas Culturales y Cooperación. Pág. 11, 12, 13, 15, 16.

http://www.gestionculturana.org/attachments/149_gestion_cultural_alfons_martinell.pdf

Nieto, Mario

2014 Concierto en peligro de extinción, MusicArte.

Publicado el: 18 de febrero del 2014. Dirigido en:

<http://blog.emusicarte.es/el-concierto-en-peligro-de-extincion/>
consultado el 29/7/2014.

Salazar, Leonardo

2010 El negocio de la música para emprendedores.

Tesis Música Ltda.

Consultado el 22/08/2014

Tamaro, Elena; Fernández, Tomas

2014 Biografías y Vidas. Sitio web:

<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/donizetti>

Walter Hill, John

2010 Música Barroca. Hal Leonard Corporation

Pág. 10, 120-127.

Chicago, United States.

Walters, Richard

1994 *The Oratorio Anthology for soprano*. Hal Leonard Corporation.

Pág. 10, 120-127.

Chicago, United States.

Walters, Richard

2009 *The Art song Anthology*.

Hal Leonard Corporation.

Pág. 142, 143-145.

Chicago, United States.

IX. ANEXO A. INSTRUMENTOS

Instrumento 1

Entrevista – Productores Musicales

Presentación

Le agradezco su participación en esta breve entrevista en línea. Los datos que se obtendrán servirán para fundamentar una investigación sobre la producción musical en Guatemala. Tomará aproximadamente 10 ó 15 minutos responderla.

Datos personales

Nombre:

Edad

Grado académico

Objetivos

- Orientar los procesos de producción de un concierto o recital
- Determinar de qué forma se pueden facilitar las oportunidades para que el público guatemalteco se interese por la música académica.
- Establecer formas con las cuales se puede sensibilizar al público sobre la importancia del proceso de producción musical.

1. ¿A qué se dedica actualmente?
2. ¿Ha realizado usted estudios relacionados con producción o gestión musical? Si la respuesta es “Sí” Mencione cuáles
3. ¿Qué lo motivó a realizar producciones de música académica?
4. ¿Cuáles son los elementos que utiliza para la producción de conciertos o recitales de música académica?
5. ¿Qué tipo de conciertos o eventos ha organizado? ¿Cuál de estos recuerda más? ¿Por qué?

6. ¿Cuáles son los elementos publicitarios que utiliza para la promoción de un concierto? ¿Cuál de estos ha sido el más eficiente?
7. ¿De qué manera determina los costos del concierto? Y ¿cómo determina el costo de la entrada individual del público?
8. ¿De qué forma determina usted la audiencia a quién se dirige el concierto?
9. ¿De qué manera considera usted que es factible promover la música académica al público guatemalteco que no tiene el hábito de escucharla?
10. ¿En su opinión, es alto o bajo el porcentaje de audiencia que asiste a los conciertos? Mencione 2 ó 3 factores que inciden en esto.
11. ¿De qué manera se puede sensibilizar al público guatemalteco para que tengan conciencia y valoricen el proceso de producción de un concierto?
12. ¿De qué manera se puede presentar un repertorio musical académico que sea educativo e interesante para el público?
13. ¿Qué consejo daría usted a una persona que quiera realizar conciertos de música académica?
14. ¿Por qué cree usted que se realizan pocos recitales de canto lírico en Guatemala?
15. ¿Cómo se ve usted como productor musical en 5 años?

Instrumento 2

Lista de cotejo – Salón del evento

El objetivo de este instrumento es evaluar si el lugar donde se realizará el evento, cuenta con todas los requisitos para la comodidad del público, los servicios necesarios para realizar el evento y elementos musicales necesarios para el recital o concierto.

	Infraestructura	Sí	No
1	Luces para el escenario		
2	Seguridad		
3	Parqueo cercano al lugar del evento		
4	Servicio Sanitario		
5	Aforo (100 a 250 personas)		
6	Comodidad para personas en silla de ruedas		
7	Sillas cómodas y en buenas condiciones		
8	Camerinos para los artistas		
9	Escenario amplio y gradas seguras para subir al mismo		
10	Amplificación del sonido para el presentador del evento		
11	Acústica del sonido		
12	Conexiones para los instrumentos que requieren electricidad		

Afiche publicitario

RECITAL DE
ARIAS Y
CANCIONES

HÄNDEL · MOZART · DONIZETTI · VERDI · LISZT
STRAUSS · GINASTERA · GERSHWIN · ALCÁNTARA

Ninette Pérez
soprano

JUEVES 4 DE DICIEMBRE 2014
AUDITORIUM 1-100
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Hugo Arenas
pianista acompañante

Julio Oliva
trompetista

Román Aquino
baritono

19:00 HORAS · DONACIÓN Q50
MÁS INFORMACIÓN EN SPLENDOR.GT

Splendor

Hg
ESTUDIO

RECITAL DE CARIAS Y CANCIONES

HANDEL · MOZART · DONIZETTI · VERDI · LISZT
STRAUSS · GINASTERA · GERSHWIN · ALCANTARA

Ninette Pérez
soprano

JUEVES 4 DE DICIEMBRE 2014

AUDITORIUM 1-100
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Hugo Arenas
pianista acompañante

Julio Oliva
trumpetista

Román Aquino
bajista

MÁS INFORMACIÓN EN SPLENDOR.GT

Splendor

H9
ESTUDIOS

Let the bright seraphim Composer George F. Händel (1685-1759) Aria del Oratorio Samson	Ninette Pérez Julio Oliva	Román Aquino	Eri tu Giuseppe Verdi (1813-1901) Un Ballo in Maschera
Vedrai Carino W. A. Mozart (1756-1791) Don Giovanni	Ninette Pérez	Ninette Pérez	Oh! Lieb, Solang du lieben kannst Franz Liszt (1811-1886) Lied
Hai gia vinta la causa W. A. Mozart (1756-1791) Le Nozze di Figaro	Román Aquino	Ninette Pérez	Morgen Richard Strauss (1864-1949) Lied
La ci darem la mano W. A. Mozart (1756-1791) Don Giovanni	Ninette Pérez Román Aquino	Ninette Pérez	Summertime George Gershwin (1898-1937) Porgy and Bess
Quel guardo il cavaliere Gaetano Donizetti (1797-1848) Ópera : Don Pasquale	Ninette Pérez	Ninette Pérez	Sure on this shinning night Samuel Barber (1910-1981) Canción de arte
Signorina, in tanta fretta Gaetano Donizetti (1797-1848) Don Pasquale	Ninette Pérez Román Aquino	Ninette Pérez	Triste Alberto Ginastera (1916-1983) Canción
Je veux vivre Charles Gounod (1818-1893) Romeo Et Juliette	Ninette Pérez	Ninette Pérez Román Aquino	Mi bella Guatemala (1863-1910) Germán Alcántara