Alternativas musicales durante la cuarentena

Por Karla Pineda

El arte lleva la marca de su tiempo […] así que es necesario el establecimiento de una relación entre lo artístico y lo social, económico, político y cultural para que sea posible el conocimiento de lo que se intenta expresar a través de los sonidos de una determinada época

Jaime Hormigos y Antonio Martín

Si imagináramos una sociedad donde no existieran las manifestaciones artísticas; específicamente una donde no hubiera música, con seguridad nos toparíamos con una realidad muy difícil. El sociólogo Jaime Hormigos (2004) afirma que "la necesidad de crear y escuchar música es el rasgo más misterioso y admirable de la humanidad", por ello la música es una expresión cuya realidad, eficacia y poder comunicativo sólo puede ser verificado si es vivida y experimentada en un contexto específico.

Para determinar cómo cambia el gusto musical dentro de una cultura, o para explicar cuál es la razón por la que hay una mayor demanda de ciertos géneros sobre otros, es importante considerar que: "La música es un arte, pero las manifestaciones musicales van unidas a las condiciones culturales, económicas, sociales e históricas de cada sociedad" (Hormigos Ruiz y Martín Cabello, 2004).

La situación que atravesamos como humanidad derivada de la pandemia por COVID-19, que empezó a finales del 2019 y que continua durante el 2020, nos ha obligado a adaptar las actividades en todos los sectores. En cuanto a la difusión, de manera especial las artes escénicas y performativas se han redefinido, pues buscan romper "toda clase de esquemas preconcebidos", gracias, en gran medida, a la explotación de herramientas digitales y de la tecnología (Tortosa, 2013). Ahora nos interesan más las características del micrófono, la cámara, el programa de edición, ¿dónde lo publicaremos?, ¿cómo lo compartiremos?

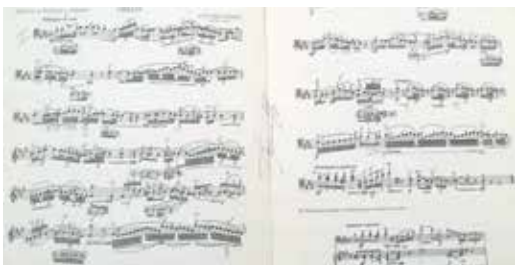

Foto: Karla Pineda

De igual manera, los docentes estamos obligados a rediseñar el proceso enseñanza-aprendizaje y a potencializar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), así como las plataformas educativas para optimizar el aprendizaje con la participación de nuestros educandos.

La comunidad universitaria es muy afortunada al contar con espacios culturales que se han mantenido en constante producción y difusión virtual; ejemplos de ello son el elenco de la Dirección de Promoción Artística que, con varios ensambles y solistas, comparte su quehacer y la Orquesta Sinfónica Juvenil que ha concedido entrevistas sobre las mujeres en la dirección orquestal.

Asimismo, es muy grato tener en el Estado de México a la Orquesta Sinfónica (OSEM) y a la Secretaría de Cultura y Deporte, que se han

LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UAEM ES MUY AFORTUNADA EN CONTAR CON ESPACIOS CULTURALES EN CONSTANTE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DIGITAL

esforzado en continuar con la actividad artística y en compartirla para que llegue a la mayor audiencia posible.

En este sentido, recomiendo ampliamente suscribirse al Digital Concert Hall de la Filarmónica de Berlín, ya que, aunado al renombre que tiene esta gran orquesta y a la calidad de sus interpretaciones, también existe un interés por parte de sus integrantes de estar a la vanguardia; incluso ha presentado alternativas de conciertos para la nueva normalidad.

La violonchelista francesa Camille Thomas visitó Toluca en marzo del 2019 como solista invitada de la OSEM y lanzó recientemente su disco *Voice of Hope* (Voz de la esperanza), producido por Deutsche Grammophon, en donde participa con la Filarmónica de Bruselas con obras originales en respuesta a los ataques terroristas en París y Estambul. Es el primer álbum de música clásica que se graba en colaboración con la Unicef, reforzando el interés de la intérprete por resaltar el poder del arte para unir a los pueblos de diversas culturas y ayudar a los otros a través de su música.

Para finalizar, recomiendo ampliamente al cuarteto de cuerdas profesional más joven del mundo, Stars Aligned Siblings, integrado por cuatro hermanos de 7, 10, 12 y 13 años, de San Francisco. Se han presentado en Estados Unidos, Reino Unido, Argentina y ¡México! La agrupación difunde conciertos virtuales con obras de Mozart, Paganini y Borodín, así como conciertos con arreglos propios de películas.

Foto: https://www.digitalconcerthall.com/ Foto: https://www.deutschegrammophon.com/

Referencias

Hormigos Ruiz, Jaime y Antonio Martín Cabello (2004). "La construcción de la identidad juvenil a través de la música", en *Revista Española de Sociología*, núm. 4. <https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/64973/39361>.

Tortosa, Virgilio (2013). *Escrituras digitales. Tecnologías de la creación en la era virtual*. Universidad de Alicante.

Karla Eugenia Pineda Mondragón es Licenciada en Violonchelo por el Conservatorio de Música del Estado de México y Maestra en Innovación y Tecnología Educativa por el Instituto de Estudios Universitarios Campus Puebla. Ha sido alumna y colaboradora de importantes músicos como Viacheslav Ponomarev, Cecylia Barckyk, Enrique Bátiz, Alondra de la Parra, Horacio Franco, entre otros. Se ha presentado con varias orquestas y festivales en México, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. Actualmente es profesora de violonchelo y Coordinadora de la Licenciatura en Música de la Escuela de Artes Escénicas de la UAEM.