



UNIVERSIDAD
DE GUANAJUATO

Campus Guanajuato
División de Arquitectura, Arte y Diseño

La importancia de la música antigua y tradicional en mi papel de intérprete contemporáneo

Trabajo de titulación en la modalidad de trabajo de ejercicio profesional que
para obtener el título de Licenciado en Música presenta:

Juan José Plascencia Pantoja

Director del trabajo: Dr. Alfonso Pérez Sánchez

Junio, 2018

Miembros del jurado:

Director del trabajo: Dr. Alfonso Pérez Sánchez

Sinodal: Mtro. Rafael Cuen Garibi

Sinodal: Mtro. Cuauhtémoc Trejo Barajas

Agradecimientos

Quiero agradecer primeramente a la Universidad de Guanajuato, mi casa de estudios, por brindarme la formación académica necesaria y darme las herramientas adecuadas en mi desarrollo como músico profesional. Así como a mi director de titulación del trabajo en esta modalidad, el Dr. Alfonso Pérez Sánchez, quién me guió y me asesoró de la mejor manera para la realización de mi trabajo de titulación. A los sinodales presentes en mi defensa para la obtención del grado de licenciado en música, los maestros Cuauhtémoc Trejo y Rafael Cuen Garibi, quienes me han apoyado y brindado conocimientos al haber sido mis profesores en el programa de estudios del Departamento de Música, en particular al Mtro. Cuen, con quien he compartido escenario en recitales.

Agradezco a los maestros que tuve en mi paso como alumno de la Universidad de Guanajuato, pues cada uno de ellos contribuyó a que yo lograra estar en este punto de mi vida. Al igual que a mi maestro de duduk, Gagik Gasparyan, puesto que siempre me ha apoyado y me ha guiado en mi acercamiento a la música armenia.

A mi equipo de músicos y compañeros –pero sobre todo amigos–, que conformamos el ensamble Derwen, con quienes he tenido la fortuna de compartir momentos inolvidables, y que siempre han estado apoyándome en las buenas y malas circunstancias, trabajando juntos para sacar a flote este proyecto, del cual sin todos ellos, nada de esto sería factible.

Al Mtro. Armando López Valdivia por haberme invitado a formar parte de su ensamble con Los Tiempos Pasados, por confiar en mí y en que haría un buen papel como músico. En especial, por ser un guía en mi educación contando siempre con la mejor intención para ayudarme en mi formación como intérprete de la música antigua.

Quiero mencionar también a mi familia, sobre todo a mis padres, porque siempre estuvieron ahí para mí, y me han brindado un apoyo incondicional en mi formación profesional, apoyándome en todo sentido en mi paso como alumno de la Universidad de Guanajuato. Me siento muy orgulloso de poder ser su hijo y contar con ambos en cualquier situación en la que me encuentre; es gracias a su esfuerzo y dedicación como padres ejemplares, que todo esto ha sido posible.

Dedicatoria

Este trabajo de titulación se la dedico principalmente a mis padres, por siempre estar dispuestos a ayudarme en lo que sea necesario, por sus consejos, su paciencia y por apoyar mi elección de estudiar esta difícil pero maravillosa carrera que es la Música.

A mis amigos y compañeros que han estado a mi lado en este trayecto, con quienes he aprendido y madurando juntos, junto con mis profesores que me han apoyado para seguir por esta rama especializada de la música.

Así como a toda aquella persona que tenga un interés por esta música, con el fin de alentar a quien quiera iniciar un proyecto de esta naturaleza.

Resumen

El presente trabajo tiene como propósito mostrar la trayectoria que he tenido como músico, con la intención de plasmar una retrospectiva de lo que ha sido mi formación en los últimos años tanto dentro como fuera de la Universidad de Guanajuato. Esto con la intención de cumplir con lo requerido para la titulación por “Trabajo de ejercicio profesional” contemplado en la Normativa Universitaria como una de las opciones aplicables a los estudiantes de la División de Arquitectura, Arte y Diseño, a la cual pertenece el Departamento de Música.

La estructura del trabajo incluye dos capítulos, donde desgloso mi participación en ensambles, así como el autoaprendizaje de instrumentos antiguos y mi incursión en la docencia. También se incluye una introducción que plasma los antecedentes y una conclusión donde sintetizo lo realizado hasta el momento y mis futuras líneas de acción e investigación. Más una serie de apéndices que muestran material complementario sobre mi trayectoria académico-profesional.

Tabla de contenidos

LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA ANTIGUA Y TRADICIONAL EN MI PAPEL DE INTÉRPRETE	
CONTEMPORÁNEO	1
JURADO	2
AGRADECIMIENTOS	3
DEDICATORIA	4
RESUMEN	4
TABLA DE CONTENIDOS	5
INTRODUCCIÓN	7
ANTECEDENTES.....	7
CAPÍTULO 1: PARTICIPACIÓN EN ENSAMBLES MUSICALES	9
DERWEN ENSAMBLE	9
<i>Antecedentes</i>	9
<i>Conciertos relevantes para mi ámbito profesional</i>	13
Primer Ciclo Alfaguara de Música Antigua	14
<i>Desarrollo como intérprete</i>	15
<i>Importancia</i>	18
LOS TIEMPOS PASADOS	18
<i>Antecedentes</i>	18
<i>Conciertos relevantes para mi ámbito profesional</i>	21
Festival Internacional Cervantino	21
Concierto en teatro Ángela Peralta, Mazatlán Sinaloa	22
<i>Desarrollo como intérprete</i>	25
<i>Relevancia</i>	26
CAPÍTULO 2. AUTOAPRENDIZAJE DE LA MÚSICA ANTIGUA	27
FORMAS EN LAS QUE ABORDÉ EL ESTUDIO DE INSTRUMENTOS ANTIGUOS	27
<i>Gaita</i>	27
Historia breve	27
Iniciación al instrumento	28
Estrategias de autoaprendizaje	28
<i>Duduk</i>	31
Historia breve	31
Iniciación al instrumento	32
Estrategias de autoaprendizaje	33
<i>Flauta</i>	35
Historia breve de instrumentos con embocadura oblicua.....	36
Estrategias de autoaprendizaje	37

<i>Importancia</i>	38
FORMACIÓN ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD	39
<i>Taller de música antigua</i>	39
ACTIVIDAD COMO DOCENTE	40
<i>Esperanza azteca</i>	40
<i>Academia Aria Escuela de Música</i>	43
<i>Escuela de Música de León</i>	44
<i>Recapitulación</i>	45
CONCLUSIÓN	47
<i>Resumen</i>	47
<i>Futuras acciones y líneas de investigación</i>	48
A nivel personal	48
Trabajo en ensambles.....	49
Como solista	49
Como docente	49
<i>Conclusiones parciales</i>	50
A nivel de intérprete.....	50
A nivel docente	50
<i>Conclusión general</i>	50
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA	53
<i>Bibliografía sobre Música Antigua</i>	53
<i>Bibliografía de herramientas que utilizo para impartir docencia</i>	53
APÉNDICE	55
ENSAYOS	55
CONCIERTOS CON DERWEN ENSAMBLE	61
CONCIERTOS CON LOS TIEMPOS PASADOS.....	65
ILUSTRACIONES.....	84
PROGRAMAS DE MANO	90
CURRICULUM VITAE ABREVIADO	103
ÍNDICES	105
ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS	105
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	107
ÍNDICE DE PROGRAMAS DE MANO.....	107

Introducción

Antecedentes

El camino que me llevó a elegir esta música en particular no empezó precisamente mientras realizaba mis estudios profesionales, de hecho, esa semilla de curiosidad se implantó a la edad de 15 años cuando un compañero de preparatoria me recomendó un disco de música de un grupo alemán llamado "In extremo". En el cual adaptaban melodías medievales y las mezclaban con rock, haciendo uso de instrumentos típicos del género (guitarra eléctrica, batería etc.) con instrumentos poco convencionales, cuando escuché la música de esa agrupación no se diferenciaba de otros grupos de rock, hasta que en ciertos momentos de la canción tocaban melodías con instrumentos que tenían un sonido completamente fuera de lo común y bastante peculiar.

El sonido al que me refiero era el característico timbre de una gaita, en ese entonces no tenía idea de cómo era una gaita ni cómo se tocaba, pero bastó con escucharlo para que la curiosidad fuera tan grande, que a partir de ahí me di a la tarea de investigar sobre ese instrumento. Fue de esta manera en la que tuve mi primer acercamiento a la gaita, mismo que sería mi primer instrumento antiguo al cual le dedicaría mis estudios de manera profesional.

Lo primero que descubrí conforme me iba adentrando en el instrumento, es que había infinidad de tipos de gaitas, me di cuenta de que el instrumento no era específico ni único de una región de Europa, También descubrí que son muchísimos países los que cuentan con este instrumento en su legado cultural, desde naciones como Estonia o Bulgaria, a países más en común con el nuestro como España o Portugal.

De la misma forma aprendí que cada gaita tiene un timbre único que lo diferencia, y cada una también se toca de manera diferente, aun cuando tienen en común un mismo sistema. La influencia de este instrumento fue tan grande en mí, que me decidí a estudiar música de manera profesional, fue así que estudié flauta travesa a la par que yo estudiaba mis instrumentos antiguos, y a pesar de no contar con maestros que me pudieran enseñar, el hecho de adaptar lo que la escuela académica me enseñó, me hizo tener unas bases sólidas a la hora de afrontar el estudio de los instrumentos antiguos.

Al principio fue difícil pues no tenía asesoramiento de nadie, no había manera de saber que había instrumentos de calidades muy diferentes, y no sabía que también se necesitaba hacer una minuciosa investigación sobre quien construye los instrumentos. Esto me llevó a cometer algunos errores en mis inicios como intérprete de la música antigua, pero la curiosidad por aprender hizo que no me desmotivara, y por el contrario, me di a la tarea de seguir mejorando conforme iba adquiriendo experiencia.

Fui aprendiendo diversas técnicas que me ayudarían para poder forjar mis bases como intérprete, pero sobre todo, lo que más aprendí, es que en este tipo de instrumentos no puedes darte el lujo de comprar lo primero que encuentras, y aprendí que no existen medias calidades en instrumentos tradicionales, o instrumentos “de estudio”, lo que me forzó a investigar con más profundidad y ver que uno de los puntos claves para poder estudiar de forma correcta, es comenzar con un buen instrumento, y eso requiere de investigación para encontrar buenos luthiers.

Con el paso del tiempo e investigando mejor, pude hacerme de mejores instrumentos y poco a poco fui aprendiendo algunas melodías, a los 19 años decidí entrar a la escuela de música de León con el instrumento de flauta traversa, pues era el instrumento a mi alcance lo más cercano a la gaita. Mientras estudiaba en esa institución formé junto con un compañero el primer ensamble en el que he participado, el ensamble lo llamamos Derwen ensamble, en un principio éramos un dueto de gaita y percusión, donde tocábamos algunas obras medievales como cantigas. Con el paso del tiempo se fueron agregando más miembros al ensamble y fuimos depurando y enriqueciendo nuestro repertorio.

También fui haciéndome de mi propio estilo a la hora de tocar en la flauta traversa, dado que mi intención era la de imitar el sonido de flautas tradicionales, y, sumado al timbre moderno de la flauta, descubrí que me daba más soltura para tocar el estilo de la música. Todo esto fue posible gracias al internet como herramienta de referencia, ya que me dio la ventaja y libertad de conocer gente de otras partes del mundo sin tener que viajar, tanto para conocer los mejores intérpretes a nivel internacional, como el poder contactar a los mejores luthiers.

Ya en la universidad de Guanajuato fue donde conocí al Maestro Armando López Valdivia, y asistí al taller de música antigua que el impartía en ese entonces, tiempo después el maestro Valdivia me invito a uno de sus ensayos con su ensamble Los Tiempos Pasados, y para sorpresa mía, me dio algunas partituras. En ese momento me pidió que tocara con ellos, todo de forma casual e improvisada, sin duda para mí fue algo muy especial poder participar a lado de más músicos con un interés en común. A partir de ahí, el maestro me invito a formar parte de su ensamble con el cual sigo actualmente, teniendo la oportunidad de presentarme en festivales de talla internaciones y poder tocar a lo largo del país en las giras que tenemos.

Conforme pasaban los años, me empecé a interesar en música más específica, dando lugar a mi interés por buscar nuevos instrumentos, fue así que me interesé por un instrumento armenio llamado Duduk, y en la música de oriente medio, con su infinidad de instrumentos ancestrales y toda la historia que carga cada uno, ya no solo era música medieval, me interesé por música más compleja en su estructura, música tradicional de regiones como creta, Turquía, Bulgaria etc. Dándome cuenta que hay un mundo diferente de la música en estructuras, escalas, afinaciones y modos. Son estas cosas las que me abrieron un panorama de saber hacia dónde me quiero dirigir como músico profesional, y cuál es el tipo de música que quiero interpretar.

Capítulo 1: Participación en ensambles musicales

Derwen Ensemble

Antecedentes

El ensamble lo empezamos Sergio Rico y yo durante nuestros primeros estudios en el Nivel Medio Superior Terminal en la Escuela de Música de León, fue aproximadamente por el año 2010. Mi compañero tocaba percusión y le comenté que yo tocaba gaita gallega y que sería interesante poder fusionarlo ya que la percusión y la gaita siempre han sido instrumentos que se compaginan muy bien, él acepto y fue así como empezamos a tocar las primeras piezas medievales. Nos entendimos muy bien y poco después nos invitaron a participar en una inauguración en la Casa de la Cultura en León Gto.



Fotografía 1: Nuestras primeras presentaciones como Derwen ensamble.

Nuestro trabajo en un principio era rustico, no contábamos con más instrumentos que la gaita gallega y partes de una batería moderna, no obstante, lo hacíamos lo mejor posible. Mientras seguíamos tocando, también nos íbamos adentrando más en este tipo de música, mis primeras influencias fueron agrupaciones alemanas las cuales para nada eran re-creacionistas y no pretendían serlo, su intención no era tocar la música antigua lo más fiel posible, pues ellos

mezclaban melodías antiguas, sobre todo, cantos del libro rojo de Vermell o cantigas. Estas las unían con percusiones bastante ostentosas usando ritmos más modernos.

Así que, en un principio, nuestra música tenía grandes influencias de ellos, conforme pasaba el tiempo y mientras estudiábamos en la escuela de música, fuimos agregando poco a poco esos conocimientos en nuestro trabajo, ya no eran solo ritmos modernos, también aplicábamos las técnicas que íbamos aprendiendo cada uno en su instrumento. Sin darnos cuenta, estábamos creando nuestro propio sonido, y nuestra propia identidad.

Después de un tiempo, fueron agregándose más miembros al ensamble, esto enriqueció muchísimo más la parte instrumental, ya que pudimos doblar voces o incluir percusiones de más tipos, nuestra intención artística en ese entonces siempre fue el tener bases sólidas y una firme parte melódica, la cual ya no recaía solo en mí, ahora podíamos incluir instrumentos como el violín o violoncelo mezclándolo con gaita, y no solo eso, también teníamos voz, lo que nos daba un sin número de posibilidades y recursos para incursionar en nuevo material.



Fotografía 2: Derwen ensamble en una de las presentaciones en el Museo de la ciudad, León Gto.

Ahora podíamos abarcar repertorio con texto cantado y lograr un trabajo de ensamble más pulido, todo esto hacía de este ensamble un sonido único, del cual no había referentes en la región, motivo por el que yo considero tuvimos muy buen recibimiento del público, puesto que era algo diferente y poco visto incluso a nivel nacional, y sin darnos cuenta, nuestro trabajo ya iba encaminándose por otro lado del que habían sido mis primeras influencias musicales del ámbito

antiguo, nos habíamos transformado en un ensamble de cámara, y teníamos un estilo personal aunque ecléctico.

Pasaron los meses y fuimos puliendo nuestro repertorio y también nos hicimos de un instrumental más acorde a la época, por mi parte conseguí una gaita de la región del centro de Francia (cornemuse bouronnaise) con un sonido mucho menos estridente que una gaita convencional, lo que la hacía ideal para una agrupación de cámara. Al mismo tiempo conseguimos percusión tradicional como el daf, todo sin dejar de lado el concepto de nuestro ensamble, el cual ha sido combinar tanto el uso de instrumentos modernos como antiguos, y así darle una esencia diferente.



Fotografía 3: Gaita Francesa (Cornemuse bouronnaise)

Conforme ganamos experiencia, nos interesamos por música de otras época y ya no solo del periodo medieval; aprovechamos que teníamos varios instrumentos melódicos para también interpretar repertorio renacentista a varias voces, y, con el paso del tiempo, nos adentramos en el extenso mundo de la música del medio oriente, ya con influencias muy diferentes a las iniciales, más refinadas y con mayor carácter artístico, como lo es el gran músico español Jordi Savall y su ensamble Hesperion XXI. Gracias a este ensamble conocimos mucho del repertorio del compositor turco Dimitrie Cantemir.



Fotografía 4: Percusión Daf

Nos dimos cuenta de la enorme diversidad de los modos que existen en la música árabe, turca y persa. Un ejemplo son las composiciones de makam del compositor turco Dimitrie Cantemir. Fue gracias a esta música que nuestro panorama se amplió, para después querer incursionar en otro tipo de repertorio con el ensamble, actualmente estamos adentrándonos en música de la región de los Balcanes como la región de Bulgaria, donde sus composiciones tradicionales hacen uso de compases y ritmos poco habituales en la música occidental, con esto también he descubierto nuevos instrumentos como el kaval búlgaro, dicho instrumento se usa mucho en la música tradicional de ese país, el cual tiene un timbre muy parecido al Ney y está hecho de madera más dura como el granadillo. En relación con el kaval, aplicaré una estrategia similar para empezar a generar sonido y conocer su repertorio, posibilidades y limitantes, así como lo he realizado con otros instrumentos.



Fotografía 5: Kaval búlgaro.

Nuestro trabajo a futuro, con el ensamble, es poder seguir incursionando en esta música tradicional sumada a la música del medio oriente, buscando maestros que nos puedan asesorar de forma adecuada para la interpretación de estas obras, con el propósito de presentar un trabajo de calidad al público. Este repertorio, lo sumaríamos a la música medieval y renacentista, sobre las cuales tenemos tiempo de estar trabajando y reflexionando sobre ellas. Y con todo esto, nuestra meta es ser un ensamble referente en la región en cuanto a la interpretación de la música tradicional antigua se refiere.

Conciertos relevantes para mi ámbito profesional

El concierto con Derwen ensamble efectuado en septiembre de 2015 fue sin duda una de las presentaciones más icónicas para mi carrera como intérprete, ya que en esa ocasión realizamos un concierto a dueto Sergio Rico y yo, reto que no habíamos enfrentado desde nuestro inicio como ensamble recién formado.

Fue todo un desafío para nosotros, puesto que teníamos que hacer uso de todas nuestras capacidades como intérpretes para poder adaptar las obras musicales para ser tocadas a dueto, puesto que la mayoría ya estaban pensadas y tenían una estructura para ser ejecutadas con más instrumentos. Es decir, eso nos obligó a tener que solventar la ausencia de todos los otros instrumentos con los que normalmente cuenta nuestro ensamble.

Primer Ciclo Alfaguara de Música Antigua



Fotografía 6: Concierto con Derwen ensamble 1er Ciclo Alfaguara de música antigua en Pinacoteca del Templo de la Compañía Gto. Septiembre 2015.

Otra de las cosas por las que considero que este concierto fue un parteaguas en mi formación, fue debido a que el Mtro. Armando López Valdivia también participó como invitado especial en esa velada, colaborando en la interpretación de varias de nuestras adaptaciones de las piezas. No cabe duda de que significaba un gran compromiso el realizar este concierto, a la vez de que fuera una experiencia amena para nosotros y para el público. Más aun, era éste el primer Ciclo Alfaguara de música antigua que se realizaba en la ciudad, y sumado a eso, teníamos la responsabilidad ya que también fue el concierto de clausura de todo el festival.

Este concierto puso a prueba nuestras aptitudes como intérpretes, puesto que tuvimos que dar lo mejor de nosotros en el escenario y, sin duda, esta ha sido también una de las experiencias más gratificantes de mi vida pues me di cuenta de que uno es capaz de crear música de calidad pese a cualquier circunstancia. Por otro lado, el haber compartido escenario de forma tan cercana con el Mtro. Armando López Valdivia, hizo que la relación entre estudiante y maestro fuera más estrecha, puesto que ya no solo éramos compañeros de trabajo en un ensamble, lo cual afianzó una amistad con nuestro maestro. Las razones descritas permiten constatar que, este concierto en específico tiene un valor para mi muy especial, tanto en el ámbito personal como en el aspecto interpretativo.

Afortunadamente, todo salió bien y supe que el escenario no tenía nada que ver con la práctica de la escuela, aunque debería haber un equilibrio entre ambos mundos, lo que me motivó a seguir estudiando, pero a la vez a querer participar en más actividades pre-profesionales, sabiendo que como dueto tendríamos una responsabilidad mayor en el escenario.



Fotografía 7: Concierto con Derwen ensamble 1er Ciclo Alfaguara de música antigua en Pinacoteca del Templo de la Compañía Gto. Septiembre 2015.

Desarrollo como intérprete

Sin duda, la experiencia que he obtenido a lo largo de varios años, siendo cofundador de Derwen ensamble, ha hecho que realizar este trabajo colaborativo sea uno de los pilares más fuertes en mi trayectoria como músico dedicado al repertorio antiguo, ya que este proyecto lo comenzamos recién éramos estudiantes, y sin la tutoría de ninguna persona, tampoco nos vimos influenciados por algún ensamble presente en nuestra ciudad o cercanías, con esto quiero decir, que realmente fue un proyecto que empezó de forma original, con motivos únicos, y que poco a poco se fue estructurando hasta ser lo que es ahora, un ensamble consolidado que continua en un proceso de evolución con el objetivo de seguir mejorándonos en nuestra labor de intérpretes.



Fotografía 8: Concierto con Derwen ensamble 1er Ciclo Alfaguara de música antigua en Pinacoteca del Templo de la Compañía Gto. Septiembre 2015.

Es por este motivo, que considero que la experiencia más grande en mi desarrollo como músico, fue a lo largo de ocho años de trabajo con el ensamble, con él aprendimos cosas esenciales que muchas veces no se enseñan dentro de las aulas de las universidades, por ejemplo, con dicho ensamble, hemos aprendido a valorar nuestro trabajo como profesionales, y conocer las maneras correctas de cómo gestionar un concierto, cuáles son los requerimientos técnicos, y las exigencias básicas que debemos solicitar a la persona que nos contrata. Siendo este un tema de gran importancia y, en retrospectiva, considero que debería haber alguna materia en el plan de estudios que les enseñe a los alumnos las estrategias para poder desenvolverse como profesionales que les permita hacer frente a las dificultades que se puedan presentar fuera de las aulas. Por el contrario, nosotros, con este ensamble, hemos tenido que aprender sobre la marcha, y hemos sido capaces de resolver ese tipo de situaciones. Es decir, gracias a que fue un proyecto personal, sin el apoyo de alguna institución de por medio, fue que nos hizo ser autosuficientes en muchos aspectos en el ámbito musical profesional, y nos obligó a desarrollar esa independencia de gestión para afrontar las problemáticas a las que un músico se enfrenta día a día.



Fotografía 9: Templo expiatorio, durante la grabación de nuestro EP "Linguarum Antiquitatis" Derwen ensamble.

Otra de las razones que también hacen especial para mí este ensamble, fue que pudimos realizar de manera independiente, una primera grabación digital de nuestro material, la relevancia de esta acción radica en el lugar en donde lo realizamos, que estaba contemplado en una de nuestras metas de aquel entonces, que consistía en realizar una grabación profesional de nuestro trabajo en un lugar acorde a nuestras necesidades y, si bien, nosotros podríamos haber grabado en cualquier estudio convencional, queríamos ir un paso más allá, y fue así que tuvimos la idea de efectuar la sesión de grabación en el interior del Templo Expiatorio, el cual es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de León, Gto.

Para conseguir el permiso del lugar, tuvimos que convencer al sacristán encargado por aquel entonces, ya que él era el responsable de prestar el lugar; quien, en un principio se mostró reacio a querer colaborar, pero fuimos insistentes en que era algo sin precedentes para nosotros, y que existía la posibilidad de un beneficio para ambas partes. Después de días de convencimiento, al fin nos otorgó el permiso y pudimos tener la oportunidad de grabar en dicho lugar, no obstante, teníamos el tiempo bastante limitado para grabar, puesto que el templo tiene horarios fijos donde el público puede entrar, en este caso, sin importar si habíamos concluido o no la grabación.

Esta circunstancia nos obligó a interpretar nuestras piezas de la mejor manera posible a la primera, ya que la toma que teníamos para cada pieza musical estaba bastante limitada y no

podíamos darnos el lujo de interpretarlas de forma insuficiente o de repetir varias veces el material. Así que, esta situación puso a prueba nuestras capacidades musicales que, en mi humilde opinión, puedo decir que hicimos un excelente trabajo en aquella grabación. Con estos ejemplos que menciono, quiero plasmar la importancia que ha tenido en mí este ensamble, pues nuestro proceso de aprendizaje desde que hemos sido alumnos en el programa Medio Superior Terminal de Música, pasando por la licenciatura, hasta la actualidad, constituye una constante evolución para mejorar en todos nuestros aspectos como profesionales, desde lo más básico como saber presentarse al público, hasta situaciones más complejas como la gestión de conciertos.

Importancia

Básicamente hemos ido aprendiendo sobre la marcha, y tengo la fortuna de poder haber experimentado todo esto a lo largo de mi formación como profesional. Me siento orgulloso de lo que hemos sido capaces de crear, con o sin ayuda de agentes externos, y sin duda, este proyecto lo visualizo encaminado hacia la superación profesional para todos los integrantes, quienes hemos podido ver como crecemos como músicos a lo largo de la historia en el ensamble. La siguiente etapa que vislumbro para el ensamble es seguir puliendo y cosechando conocimientos, mediante la ayuda y aprendizaje de maestros autóctonos de las regiones relacionadas con el repertorio que trabajamos actualmente, para así, crear un trabajo de interpretación más fiel y complejo en estructura, del cual pretendo, seamos un digno representante de la música antigua a nivel internacional.

Los Tiempos Pasados

Antecedentes

Conocí este ensamble mientras yo estaba estudiando el Nivel Medio Superior Terminal en León Gto. Durante un concierto que hicieron en una edición del Festival Internacional Cervantino, anteriormente ya había escuchado de ellos, pero no había tenido la oportunidad de verlos en vivo hasta ese momento. Lo primero que llamó mi atención fue la inmensa cantidad de instrumentos antiguos que tenían a la mano, casi en cada obra cambiaban de instrumento, y eso le daba una frescura y hacía que el concierto se hiciera muy ameno, difícilmente habría alguien que haya tenido la oportunidad antes de ver alguno de esos instrumentos en persona.

Otras de las cosas que pude observar, es que el director del ensamble; el Mtro. Armando López Valdivia, tocaba muchísimos instrumentos tan diferentes unos de otros, en una pieza tocaba una viola da gamba, y en la siguiente podía estar tocando una Zanfona o flautas, me sorprendió la versatilidad del maestro a la hora de presentar las piezas, incluso el concierto en parte parecía didáctico, puesto que explicaba un poco de la historia de cada instrumento que usaba.



Fotografía 10: Zanfona tocada por el Mtro. Armando López Valdivia.

El ensamble en general tenía un repertorio bastante variado y, pude constatar el profesionalismo con el que trabajaban y la calidad de sus interpretaciones, todo esto me mostró un panorama de cuanto camino nos hacía falta por recorrer con nuestro propio ensamble, al mismo tiempo que me motivó para seguir trabajando en ello, y poder lograr nuestros objetivos.

Después de este concierto, no fue hasta que ya había ingresado a la Universidad de Guanajuato en la Licenciatura en Música, donde pude conocer personalmente al Mtro. Armando López Valdivia asistiendo a su Taller de música antigua que en ese entonces impartía en la Universidad. En este taller pude enriquecer mis conocimientos y experiencias con las enseñanzas del maestro.

Fue para el año 2013 en el entonces Festival de Música Antigua que se realizaba en la capital Guanajuatense cuando el Mtro. Pudo conocer nuestro trabajo asistiendo a un concierto que dimos con Derwen ensamble y que, por ese concierto, nos felicitó en aquella ocasión. Después él nos invitó a algunos ensayos a varios integrantes de Derwen, en el ensayo pudimos conocer a los demás integrantes de Los Tiempos Pasados y ver la forma en cómo trabajan el repertorio para un concierto, para sorpresa mía, el Mtro. Armando López Valdivia nos hizo una invitación para poder tocar junto con ellos en su próxima presentación.

Poco a poco él nos fue integrando a Sergio Rico y a mí en las filas de músicos del ensamble de los Tiempos Pasados, fue así, con invitación directa del Mtro. Armando López Valdivia que pasé a formar parte como miembro activo del ensamble. Siendo para mí un gran honor poder estar en las

filas de uno de los ensambles más emblemáticos a nivel nacional en cuanto a música antigua se refiere.

Uno de los primeros conciertos ya como miembro activo que tuve con Los Tiempos Pasados, fue durante la Feria del Libro en Guanajuato capital, en la Pinacoteca del templo de la compañía. Jamás había estado en un ensamble con tal cantidad de músicos, y fue una experiencia completamente diferente y gratificante, puesto que tuve la oportunidad de compartir escenario con más músicos con el mismo gusto y pasión por la música antigua.

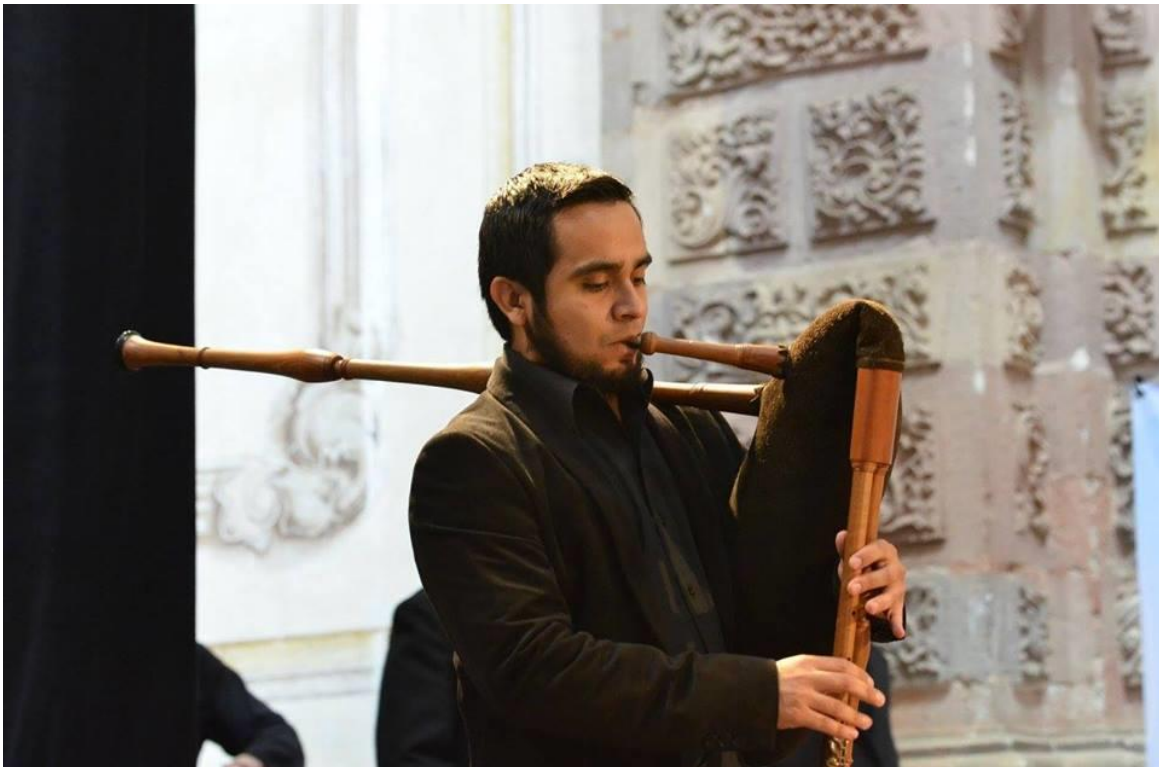


Fotografía 11: Concierto con Los Tiempos Pasados durante la Quincuagésima séptima edición de la Feria del Libro en pinacoteca del templo de la compañía, Gto Marzo 2015.

Conciertos relevantes para mi ámbito profesional

Festival Internacional Cervantino

En mi paso como integrante del ensamble de Los Tiempos Pasados, he tenido la oportunidad de participar en eventos de talla internacional como el Festival Internacional Cervantino, del cual orgullosamente el ensamble ha estado presente desde los inicios de este. En esta experiencia pude conocer todo el proceso y desarrollo de preparación para un evento de estas magnitudes, desde los ensayos intensivos previos a la fecha del concierto, como la preparación el mismo día de la presentación, tengo que mencionar que este concierto durante el Festival Cervantino fue la primera vez en la que he tenido la oportunidad de participar en dicho recinto.



Fotografía 12: Concierto con Los Tiempos Pasados en Templo de Valenciana durante el XLIII Festival Internacional Cervantino en Gto Octubre 2015.

Es por eso que esta fue una de las mejores y más gratificantes experiencias a nivel personal y profesional, sumado a eso, tuve un papel bastante activo en el concierto, incluso el Mtro. Armando López Valdivia fue quien me dio la oportunidad de abrir la velada, interpretando una obra como solista en mi gaita francesa. Todo el concierto fue transmitido en vivo, y el saber que mucha gente pudiera estar viendo mi trabajo, fue sin duda, una meta lograda en mi historial profesional. Puesto que vi reflejado el esfuerzo y dedicación al que le había dedicado para mi papel como intérprete de música antigua, para mí fue un honor haber participado en esa ocasión

en el festival cultural más importante de Latinoamérica, y mejor aún, haciendo lo que más me apasiona.



Fotografía 13: Concierto con Los Tiempos Pasados en Templo de Valenciana durante el XLIII Festival Internacional Cervantino en Gto Octubre 2015.

Concierto en teatro Ángela Peralta, Mazatlán Sinaloa

Otro de los momentos que marcó mi estancia como miembro del ensamble Los Tiempos Pasados, fue la presentación en el Teatro Ángela Peralta que tuvo lugar en Mazatlán Sinaloa, es precisamente este punto en el que quiero hacer énfasis, ya que participando en el ensamble del Mtro. Armando López Valdivia me ha dado la oportunidad de presentarme en varios puntos de la república, y todo esto me ha generado una experiencia como músico profesional, el haber estado como invitados en un estado fuera del propio, y el hecho de haber dado el concierto en el teatro más emblemático e importante de la zona de Mazatlán fue algo bastante gratificante.

En esa velada nos percatamos que la inmensa mayoría de espectadores eran de origen estadounidense e incluso el maestro de ceremonia nos presentó al público en inglés, fue entonces que me di cuenta de que los conciertos, y por supuesto la música, superan las barreras culturales o

los problemas y prejuicios que pueda haber entre naciones. Menciono esto porque en este concierto tocamos bastante repertorio de origen árabe y turco, el cual tuvo el mejor recibimiento de parte de la audiencia, lo que me lleva a reflexionar que, al final, no importa qué origen tiene la música, todos somos seres humanos, y, en este caso, como músicos debemos tener un compromiso y hacer uso de una de las herramientas más fuertes que tenemos para transmitir la tolerancia y el respeto hacia el prójimo: la música, sobre todo en estos tiempos donde nos hace falta tanta paz y establecer un diálogo con otros.



Fotografía 14: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Teatro Ángela Peralta en Mazatlán Sinaloa, Enero 2016.



Fotografía 15: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Teatro Ángela Peralta en Mazatlán Sinaloa, Enero 2016.



Fotografía 16: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Teatro Ángela Peralta en Mazatlán Sinaloa, Enero 2016.



Fotografía 17: Vista del Teatro Ángela Peralta antes de comenzar el concierto, Mazatlán Sinaloa Enero 2016.

Desarrollo como intérprete

A diferencia de lo que yo he podido experimentar en mi proceso de aprendizaje, como músico en Derwen ensamble, trabajar bajo la dirección del Mtro. Armando López Valdivia ha sido un proceso diferente para mi formación. Ya que el ensamble de Los Tiempos Pasados tiene forjado su renombre y su propia historia, así que mi papel como músico integrante en este ensamble está enfocado en otra dirección, aun así, ser parte de este ensamble también ha contribuido en gran medida a mi proceso de formación profesional, puesto que fue aquí donde pude experimentar trabajar a lado de músicos ya consagrados y, por consiguiente, mi papel debía estar a la altura de las exigencias.

Si bien mi trayectoria en Derwen ensamble se basó principalmente en un autoaprendizaje, tengo que mencionar que con el Mtro. Armando López Valdivia fue justamente lo opuesto, él siempre nos brindó su ayuda al proporcionarnos herramientas y conocimientos para facilitar nuestro camino en nuestra formación integral. Desde que fui invitado a formar parte de su ensamble, siempre mostró un interés en ayudarme, así como una completa colaboración de su parte. Mi desarrollo en este ensamble me ha dado la oportunidad de extenderme en mi desarrollo profesional y posicionarme en otros puntos de la república, los cuales no había tenido oportunidad de experimentar.

También he podido compartir escenario con músicos de otras partes del mundo, esto ha hecho que tenga un panorama más amplio en cuanto a mi situación como profesional, y al ámbito musical de mi región, lo cual me permitió conocer las capacidades musicales de otros artistas, y así aprender de sus cualidades, para así seguir forjando mi desarrollo profesional. Menciono esto, porque considero que, como profesionales, debemos seguir aprendiendo de todo aquel que pueda aportar algo en nosotros, y el hecho de conocer artistas que tuvieron una preparación distinta a la nuestra, me enriqueció culturalmente, aportando en gran medida a mi experiencia profesional.

En la forma de trabajar con el Mtro. Armando López Valdivia, mencione que es diferente a nuestro propio ensamble, porque en Los Tiempos Pasados, el trabajo en la investigación para recopilar piezas antiguas, manuscritos, entre otras fuentes, siempre ha sido responsabilidad de él. Es importante mencionar que ha hecho un trabajo enorme para hacerse de todo el material que posee, y esto, justamente siendo músico activo de este ensamble, es lo que me ha permitido conocer un repertorio mucho más variado. Por ejemplo, he podido conocer piezas renacentistas a varias voces, las cuales son de mayor complejidad. O material de origen sefardí o árabe que no conocía y que, sin pertenecer a dicho ensamble, hubiera sido difícil consultar.

Otra de las situaciones que considero relevante, es que la mayor parte de mi participación ha sido con un instrumento moderno, usando la flauta travesa de orquesta, y en este ensamble, justamente se caracteriza por usar instrumentos antiguos de época, sin ningún instrumento que fuese moderno, es por eso que el haber tenido una acogida positiva de parte del Mtro. Armando López Valdivia, y que me diera la oportunidad de pertenecer a su ensamble, significó para mí, que el arduo trabajo de autoaprendizaje para poder desarrollar un sonido fiel a un instrumento antiguo había funcionado, pues a pesar de no ir conforme a las ideas originales del ensamble, el maestro acepto con gusto mi presencia en ese ensamble, y antes de mí, yo no había sido testigo de que algún otro músico usara instrumentos melódicos modernos. Motivándome así a seguir superándome en mi labor como intérprete. Y también, a poder seguir en este proceso de aprendizaje, pero sumando instrumentos que sean tradicionales, para de esta forma, poder seguir aportando más al ensamble.

Relevancia

En mi desarrollo como músico, mi paso por este ensamble ha tomado un papel muy notable en mí, puesto que aquí es donde se han reflejado mis esfuerzos como intérprete de música antigua, y en donde he visto los resultados de mis estrategias de autoaprendizaje, dejando claro que voy por el camino correcto, y en el cual he podido demostrar mis mayores cualidades como músico. También he podido experimentar trabajar a la par de músicos con más experiencia y darme cuenta hacia donde quiero dirigirme en mis objetivos, comprendiendo que este es un continuo proceso de evolución, y convenciéndome de que ésta es la rama en la cual quiero especializarme y dedicarle el mayor tiempo de mi profesión como músico, siempre de una manera digna y fiel a interpretaciones de primer nivel, es por ello, que en este camino de aprendizaje, espero seguir participando en este ensamble haciendo uso de instrumentos de época.

Capítulo 2. Autoaprendizaje de la música antigua

Formas en las que abordé el estudio de instrumentos antiguos

En mi camino como músico profesional, elegí la interpretación de instrumentos antiguos de aliento, para poder abordarlos he tenido que hacer uso de estrategias de autoaprendizaje y realizado un proceso de búsqueda para hacerme de instrumentos capaces y que cumplan con mis expectativas, puesto que cada instrumento tiene sus propias características. También emplee los elementos que he tenido a mi alcance, como el uso de herramientas como el internet, las cuales han sido mi guía para el acercamiento al estudio de estos instrumentos, y poco a poco he ido implementando destrezas más complejas a cada uno, de esta forma, en mi continua búsqueda por aprender, he logrado incluso a contactar con maestros especializados en este rubro, para continuar con una preparación más adecuada y así lograr una interpretación fiel de estos instrumentos antiguos.

Los instrumentos que menciono aquí son los que poseo y utilizo en mis presentaciones en los diferentes ensambles en los que participo. En los cuales explico mi incursión en cada uno de ellos, y los procesos que he tenido que realizar para lograr mis objetivos. También, menciono los instrumentos que en un futuro cercano pretendo abordar, pues en este proceso de evolución, una de mis metas es especializarme cada vez más en el uso de instrumentos tradicionales de varias regiones.

Gaita

Historia breve

La gaita es un instrumento muy antiguo de aliento madera, la cual puede tener caña simple o doble, básicamente está formado por una bolsa llamada “odre” la cual almacena el aire, y está conectada a uno o varios tubos sonoros, los cuales pueden producir una nota pedal o la melodía. Si bien, la gaita podría considerarse un instrumento tradicional y reservado para los países celtas, la realidad es que el origen de este instrumento es mucho más antiguo que esas civilizaciones. Realmente no se sabe a ciencia cierta el origen de la gaita, aunque historiadores están convencidos que los primeros instrumentos se originaron en la región del medio oriente.



Fotografía 18: gaita de Irán: ney anban

Esa es la razón por la que uno puede observar que en países como Irán, cuentan con su propia gaita como la “ney anban” la cual es un tipo gaita muy antigua tradicional de la zona. La manera en que este instrumento llegó a Europa, se cree que fue gracias a los antiguos romanos quienes lo describieron gracias a las civilizaciones del medio oriente, y fueron quienes las llevaron al mundo occidental en donde después, se desarrolló en muchos países de Europa.

Iniciación al instrumento

El sonido de la gaita desde el momento en que lo escuché, siempre me pareció cautivador, tiene un timbre tan particular y ancestral que realmente hace que me transporte a otros tiempos, fue tanto el gusto por este instrumento y tan grande su influencia en mí, que fue la razón por la que me incliné a querer estudiar música de manera profesional. Como lo comenté anteriormente, el interés por este instrumento surgió desde que estudiaba la preparatoria, cuando escuché una agrupación alemana que usaba estos instrumentos, el sonido me cautivó tanto que me di a la tarea de investigar sobre este instrumento, sus orígenes, los tipos de gaitas, etc.

Estrategias de autoaprendizaje

Lo primero que hice en aquel tiempo fue buscar mucha música grabada, traté de recopilar la mayor cantidad de piezas musicales donde tuviera presencia la gaita, cabe mencionar que, a pesar de ya contar con acceso al internet, no era fácil poder obtener material en ese entonces. Aun así, fue de esta manera como me familiaricé con el sonido de este instrumento, y pude ser capaz de diferenciar los tipos de gaitas por el timbre que producían, sin darme cuenta, esto también ayudó en un futuro a mi formación como intérprete, puesto que haber escuchado tanta música de este estilo, me familiarizó también con la manera en como los músicos realizaban la ejecución del instrumento.

Después, mi siguiente objetivo fue el conseguir un instrumento para poder practicarlo, fue de esta manera que realice una búsqueda sobre dónde comprar un instrumento. Mi primera gaita fue una de muy mala calidad que compré en un sitio por internet, supuestamente se trataba de una gaita escocesa. Lamentablemente, era más un regalo de recuerdo que un instrumento musical de calidad, no obstante, no me desanimó el haber hecho esta mala compra, y traté de sacarle el mayor provecho posible a ese instrumento. Esa gaita contaba con varios tapones los cuales se podían poner en la entrada de cada tubo sonoro (roncones). Yo los utilizaba para poder llenar el odre de aire, ya que sin esto, era prácticamente imposible hacerlo.



Fotografía 19: Mi primera gaita

Poco a poco fui aprendiendo una técnica básica para tocar este instrumento, la técnica que menciono se llama “tempero”, la cual consiste en obtener un equilibrio en cuanto al aire que necesita el odre, y la presión que se ejerce en el brazo para hacer que las cañas del instrumento vibren y produzcan sonido. Es decir, cuando el músico sopla para mantener el odre lleno de aire, debe de disminuir la presión que está ejerciendo en el brazo para poder dejar entrar el aire, y al mismo tiempo, la presión del brazo debe ser precisa, ya que si el músico ejerce una presión menor de la necesaria, el sonido de la gaita se interrumpe. Fue así, que este ejemplar de baja calidad me permitió generar las bases técnicas necesarias para empezar a desarrollarme como intérprete de este instrumento.

Debido a esta compra, entendí que debía ser más cuidadoso a la hora de obtener un instrumento, y que la calidad del mismo estaba muy relacionada con el poder abordarlo de manera correcta, fue así que me di a la tarea de realizar una búsqueda más a fondo, y entendí que si quería tener un instrumento útil que me ayudara en mi formación, precisaba de uno creado en el lugar de origen de la gaita y que además pudiera comprar. Me puse en contacto con unos luthiers de España de los cuales tuve noticia buscando videos donde se mostraba la calidad de sus instrumentos, para mi

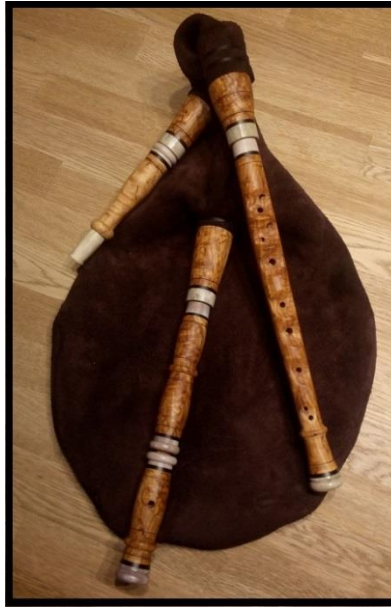
suerte, yo contaba con material sonoro de un grupo español de música celta llamado “luar na lubre” el cual utilizaba gaitas de los mismos luthiers que había encontrado, fue así que tuve la confianza de adquirir mi gaita gallega de marca J&R, con la seguridad de que estaba obteniendo un instrumento de calidad.

Fue realmente con este segundo instrumento con el que pude desenvolverme mejor como ejecutante y poder practicar algunas técnicas de fraseo en el instrumento. Dado que la gaita es un instrumento rústico, con un sonido continuo, que nunca se detiene, y no se pueden realizar matices, se requiere del uso de otros recursos al momento de interpretar una pieza musical para enriquecer la melodía, estas estrategias ayudan a separar frases y darle una mayor estética a las piezas musicales. Los más comunes son los llamados “picado y martilleo” los cuales se basan en alternar los dedos mientras se digita para crear diferentes efectos.

En el caso del “martilleo”, consiste en utilizar los dedos de manera rápida y precisa para crear una interrupción de la nota que estamos emitiendo, usando las notas inferiores inmediatas. El movimiento se hace sin tapar el agujero completamente para no crear una nota nueva, y solo separar la nota que se requiere. Dicho golpeteo varía según la nota en donde nos encontremos y que queramos repetir, es decir, en ciertas posiciones se puede usar uno o dos dedos, para interrumpir el sonido. También tenemos el recurso del “picado” el cual sirve para repetir una misma nota, pero que a diferencia del martilleo, este se usa alternando notas superiores de la nota que queremos repetir, dando así, un efecto diferente al martilleo, de igual manera, dependerá la nota que queramos separar, para poder usar la nota superior que mejor convenga.

Poco a poco fui desarrollando estos recursos de manera más natural, lo que me permitió una soltura al momento de ejecutar las piezas musicales, merece la pena mencionar de nueva cuenta, que el hecho de escuchar bastante música del estilo, me ayudó a comprender y a familiarizarme de manera más integral al desarrollo de la técnica del instrumento. Con el paso del tiempo fui depurando mi técnica, y logré crear ornamentos de mayor complejidad al fusionar todos los recursos que tenía trabajando, esto me permitió adquirir un sonido de muy buena calidad y una interpretación fiel al estilo musical. De forma complementaria, ya como estudiante de flauta travesa, pude aprovechar los conocimientos que iba obteniendo, gracias a que ya contaba con profesores capacitados para la enseñanza de un instrumento. Esto me permitió desarrollar cualidades musicales que pude incluir en mi formación de autoaprendizaje en la gaita.

Actualmente cuento con la capacidad para tocar la gaita gallega, francesa y medieval, cada uno de estos instrumentos de doble caña, si bien, tienen similitudes en su técnica, la realidad es que son diferentes entre sí, y cada uno tiene sus propias características, por lo que he tenido que desarrollar mi autoaprendizaje adaptándolo a cada instrumento. Como objetivo a futuro, pretendo adquirir alguna gaita con caña simple, como la búlgara o una sueca llamada “sackpipa” ya que pretendo adentrarme en el repertorio tradicional de esas regiones del mundo.



Fotografía 20: Gaita tradicional de Suecia "Sackpipa"

Duduk

Historia breve

El duduk es un instrumento de aliento milenario que pertenece a la familia de doble lengüeta, se le conoce como el ancestro del oboe, y es originario del país de Armenia, lugar en el que tiene la mayor tradición respecto a este instrumento, considerándolo de hecho, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. No obstante, el duduk no es exclusivo de esa región, puesto que países como Azerbaiyán, Turquía, Georgia, e incluso Irán, tienen su propia versión del duduk. Teniendo incluso disputas entre varios países para apropiarse y dictaminarse como los verdaderos creadores de dicho instrumento. El sonido de este instrumento es bastante cálido, suave y ligeramente nasal, haciendo de éste, un sonido único y peculiar.

Generalmente se utiliza la madera de albaricoque para su fabricación, puesto que se considera es el mejor material para la sonoridad del instrumento. El duduk cuenta con una caña doble de gran tamaño, siendo esta mucho más grande que la del fagot o cualquier instrumento moderno, la caña lleva el nombre de "ghamish" la cual se crea con material de una planta que crece en las cercanías de los ríos de armenia. Se cree que este instrumento data de la época de un emperador armenio llamado Tigranes II el Grande, en cuyo mandato hizo de armenia una potencia en la zona Este romana, llevando a Armenia a la cúspide de su esplendor.

TA-MUSICA.RU
TA-MUSICA.RU



Fotografía 21: Duduk, instrumento típico de Armenia.

Tradicionalmente, este instrumento se usaba para acompañar canciones o bailes típicos de la región, también se sigue usando para celebrar acontecimientos importantes como bodas y funerales. Otra de las formas en que se suele tocar este instrumento es a manera de dueto, en donde un músico genera un bordón o nota pedal mediante la técnica de respiración circular, y su compañero interpreta melodías o improvisaciones.

Iniciación al instrumento

Mi interés por este instrumento, surgió hace como un año y medio, mientras escuchaba y veía grabaciones de conciertos del músico español Jordi Savall, con su emblemático ensamble Hesperión XXI, siendo el, uno de los músicos que más influencia ha tenido sobre mí. En esas grabaciones, Savall colaboraba con músicos de diversas partes del mundo, entre ellos el armenio Sarikouyoumdjian, el cual tenía en sus manos este peculiar instrumento, el sonido y la interpretación tan solemne que realizó con el duduk, me cautivó tanto que decidí adentrarme en el mundo de la música de esta región.



Fotografía 22: Sarikouyoumdjian tocando duduk, en concierto con Jordi Savall.

Estrategias de autoaprendizaje

Sabiendo de antemano, las complicaciones a las que me enfrenté en mi proceso de aprendizaje de la gaita, decidí instruirme de la mejor manera desde el principio, fue así, que busque varios constructores de duduk y conocí a un armenio llamado Manvel Mnatsakanyan, quien es un luthier y músico reconocido en su país, fue esta persona quien me construyó el duduk, el cual cumplió todas mis expectativas en cuanto a la calidad del instrumento.

Después de haber obtenido mi instrumento, indagué sobre posibles maestros que pudieran asesorarme en el aprendizaje del duduk, fue entonces que conocí al Mtro. Gagik Gasparyan, el cual reside en la ciudad de Córdoba, Argentina. Él fue mi mejor opción para mi enseñanza del duduk, pues no solo era un músico originario del país de Armenia, también hablaba español. Siendo de suma importancia este punto, pues fue una ventaja enorme para mí. Me comuniqué con él vía internet (Skype). Y de esta forma, Gagik me fue asesorando en mi desarrollo como intérprete, también me proporcionó herramientas que me ayudaron a complementar mis estudios básicos del instrumento, por ejemplo, asesorarme sobre el tipo de cañas que más me convenían, y enseñarme a detalle los cuidados esenciales que requiere esta parte del instrumento. Lo cual me hizo percatarme de la ventaja de las redes sociales al momento de querer interactuar con otros músicos, a pesar de la distancia.

La experiencia de tener un maestro proveniente de Armenia, el cual, conoce todo el desarrollo y técnica de un instrumento antiguo, me dio el beneficio de poder contar con un aprendizaje más dinámico, pues se volvió más rápido y de mejor manera el desarrollo de la técnica. Al mismo tiempo, gracias a los consejos precisos de mi maestro, me evitó muchos posibles problemas que pudieron pasar en el futuro, como el correcto manejo y cuidado de las cañas. También, el contar

con un docente originario de la región, me ha dado la ventaja de tener material didáctico que difícilmente podría conseguir por cuenta propia.

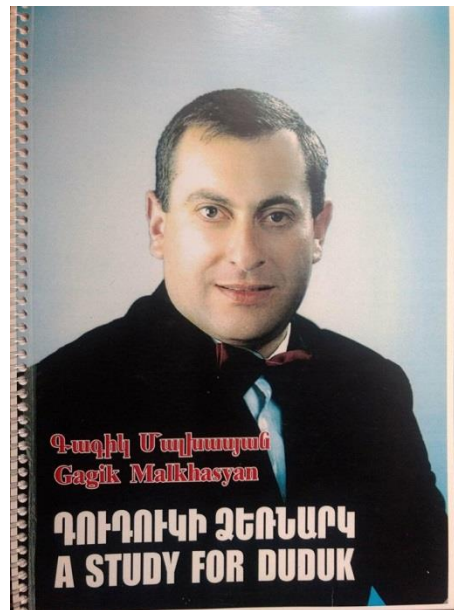


Fotografía 23: Mi maestro de duduk, Gagik Gasparyan.

Actualmente sigo con mis estudios de duduk, bajo la supervisión del maestro Gagik Gasparyan, mediante clases particulares por larga distancia, esperando en un futuro, poder colaborar personalmente con él. Gracias a sus enseñanzas he visto resultados en mí, lo cual me hizo reflexionar que es necesario contactarse con maestros especializados en los instrumentos, es por eso que, obteniendo mi grado de Licenciatura en Música, pretendo continuar con mi formación en instrumentos antiguos, solicitando el apoyo de un maestro capacitado, ya que, considero es la mejor manera para especializarme en esta área. Es decir, que para mí es de suma importancia viajar y aprender de primera mano con músicos y maestros de las regiones sobre las que aspiro obtener conocimiento de su cultura.



Fotografía 24: Sesión fotográfica con duduk.



Fotografía 25: Material didáctico proporcionado por mi maestro Gagik Gasparyan.

Flauta

En mi búsqueda por interpretar la música tradicional de varios países, me he encontrado con instrumentos que me han cautivado por su timbre, ya sea porque generan un ambiente que te transporta a épocas lejanas, o por ese sonido tan ancestral que poseen, en este caso, hablo de los sonidos emitidos por flautas con embocadura oblicua.

Historia breve de instrumentos con embocadura oblicua

A diferencia de la flauta moderna, que consta de un bisel el cual hace que el aire vibre a través de éste generando el sonido, en este tipo de flautas como es el Ney o el Kaval, la principal característica es que carecen de cualquier tipo de corte biselado, canal, o lengüeta que nos ayuden a crear un sonido. Estas flautas están formadas por tubos que están abiertos por ambos lados y su embocadura es hueca, lo cual hace que el instrumento sea bastante difícil de generar un sonido, y a su vez, le da un timbre bastante peculiar que no posee ningún otro instrumento de aliento.

El sonido de estas flautas es de un carácter profundo y expresivo, casi como un lamento, este tipo de instrumentos son antiquísimos, llegando a encontrarse en excavaciones arqueológicas flautas con una antigüedad de 4500-5000 años, de igual forma, se han encontrado pinturas del antiguo Egipto en donde aparecen personas tocando el ney. Este es un instrumento a la vez, de una estructura bastante sencilla en su construcción, generalmente están hechos de bambú o de caña y de una sola pieza. De ahí su nombre que en persa significa literalmente “caña”.



Fotografía 26: Ney turco, hecho de bambú.

A pesar de su simplicidad, es un instrumento que exige un alto grado de virtuosismo, llegando incluso a ser catalogada por algunos, como la flauta del mundo más difícil de tocar. El ney permite distintas técnicas, la más habitual consiste en apoyar el tubo en posición oblicua sobre los labios, mientras se sopla por el extremo superior. El control del aire es primordial puesto que el sonido debe ser modulado constantemente.

Este instrumento está muy presente en la música del medio oriente, por lo tanto, hay muchas variantes de éste en países de aquella región. Turquía es uno de los lugares con gran tradición musical, e incluso actualmente es un instrumento bastante popular y activo en la cultura de este país. Hay otras regiones del mundo como Irán, el cual su variante del ney tiene una característica diferente que el de las otras partes. La técnica del ney persa, es de forma interdental, esto quiere decir que, para general el sonido, se introduce el instrumento por un extremo superior entre los dientes y la mandíbula superior, y se dirige el aire mediante el uso de la lengua, esta técnica es aún

más difícil que la convencional, pero esta embocadura produce una textura bastante diferente a la producida por la articulación bilabial usada para el ney árabe/turco.



Fotografía 27: Amir Shahsar tocando el ney persa con embocadura interdental.

A la vez, hay otras culturas que no pertenecen al medio oriente, que también tienen sus variantes del ney. Por ejemplo, el caso de Bulgaria, país europeo de la región de los Balcanes, cuenta con una flauta llamada kaval, la cual tiene una embocadura similar, y la estructura del instrumento es muy parecida al ney convencional, la diferencia recae en que el kaval está hecho de madera más dura y compacta como por ejemplo el granadillo, y están formadas por 3 partes, en lugar de estar construidos en una sola pieza. Armenia también cuenta con su propia variante llamada Blul, y al igual que el kaval, es un instrumento creado con madera dura.

Estrategias de autoaprendizaje

En el momento en que empecé a adentrarme en la música del medio oriente, conocí estos instrumentos y comencé a imitar su timbre, gracias a escuchar numeroso material sonoro de estos, es como pude familiarizarme con su sonido. Estas flautas debido a su propia naturaleza se tocan produciendo un sonido largo, y rara vez se articula con la lengua, por lo cual, el músico modula el flujo de aire y crea así, esa característica tan especial, con la que cuentan los instrumentos de embocadura oblicua.

Debido a que la flauta transversa convencional cuenta con un bisel, tuve que desarrollar mi propia técnica para una fiel imitación de estos instrumentos, lo que hice primero fue, pensar como si soplara en un instrumento que no fuera una flauta moderna, buscando así un sonido alejado del timbre de una flauta de orquesta, es decir, desarrolle mi propia dirección de aire de forma diferente, la cual puedo cambiar al gusto cuando quiero tener un timbre acorde a una flauta

antigua, o el timbre de una traversa de orquesta. Con esto, el sonido de mi flauta generó una textura diferente, y este sonido que obtuve con el paso de los años y la práctica, lo uní a la manera de articular las frases, haciendo uso de glisandos, o moviendo levemente la afinación con el bisel, para así, imitar los cuartos de tono que se usan en la música del medio oriente. Esto lo logré, gracias a que contaba con una flauta perforada, ya que me dio mayor oportunidad para crear efectos parecidos a estos instrumentos.

No solo mi sonido en la flauta traversa lo modifiqué para lograr un timbre fiel a la música del medio oriente, antes de entrar en ese mundo, yo ya imitaba flautas antiguas en la interpretación de música medieval y renacentista occidental. Ya que la flauta moderna es mucho más sonora que los instrumentos antiguos, además de que el material con el que están hechas, dista mucho del que se usaba en esos tiempos, fue así que, para poder crear un sonido fiel, me di a la tarea de adaptar mi embocadura y mi flujo de aire para crear un sonido mucho más puro y dulce, todo esto sin recurrir al vibrato y sin perder cuerpo en la calidad del sonido.

Para lograrlo, lo que hice fue desarrollar una embocadura con un orificio en los labios mucho menor y más fino, adaptando el apoyo del diafragma, para que la columna de aire se asemejara a los valores tímbricos que estaba buscando, de esta manera, pude lograr que una flauta de orquesta fabricada con materiales modernos tuviera un sonido muy parecido a un instrumento de madera como las traversas renacentistas, todo esto sin perder calidad en mi sonido y afinación.



Fotografía 28: Flautas traversas renacentistas (www.berneyflutes.com).

Importancia

Considero que el haber hecho este tipo de experimentación en el flujo de aire, me dio como intérprete una mayor flexibilidad que la que poseía cuando solo estudiaba música académica occidental, dotó en mí, un mayor control del aire, al igual que una naturalidad para mi extensión del registro en la flauta. Con esto quiero decir, que el haber abordado la música tradicional antigua de diversas regiones, generó cualidades únicas en mí y en el desarrollo como flautista profesional y como intérprete de música antigua que he tenido.

No obstante, de haber logrado desarrollar un timbre bastante fiel, tanto para repertorio occidental como oriental, quise realizar una búsqueda para hacerme de un instrumento tradicional y original de la región. Fue así que encontré en este proceso de rastreo a un luthier búlgaro que reside en USA, llamado Radoslav Paskalev, al cual le compré un kaval tradicional hecho de granadillo, este cumplía con todas las expectativas de calidad que debía tener. Sin embargo, ya con el kaval en mis manos, me di cuenta que el nivel de dificultad de estos instrumentos era mayor que el de otros que había abordado, lo cual supuso un problema para mí, y entendí que para el correcto desarrollo interpretativo en estos instrumentos, era esencial poder contar con un profesional que me fuera asesorando.

Tengo un gran interés en este tipo de instrumento, es por ello, que al obtener mi grado de licenciatura, pretendo continuar con la búsqueda de un maestro capacitado, que pueda asesorarme para mi formación en este tipo de instrumentos, pues ansío poder dominar la técnica de una de estas flautas, y con esto, crear un trabajo de interpretación y re-creacionismo mucho más profundo y fiel a mis objetivos, de igual manera, pretendo proveerles a futuros alumnos, las herramientas necesarias para que puedan incursionar en el mundo de la música tradicional antigua.

Formación académica en la Universidad

En este apartado describo lo que la Universidad de Guanajuato ha podido brindarme en mi paso para el aprendizaje de la música antigua.

Taller de música antigua

Este taller estaba disponible en el programa de estudios de la Universidad de Guanajuato y lo impartía el Mtro. Armando López Valdivia, tuve la oportunidad de asistir cuando yo recién me incorporé como alumno de la Universidad en la Lic. En Música. Participé en ese taller en calidad de oyente, puesto que yo era de nuevo ingreso y esa materia no estaba disponible, no obstante, participé de manera periódica y pude cosechar nuevos conocimientos gracias a esta asignatura.

Durante este taller el Mtro. Armando López Valdivia aún no me conocía, pero le agradó bastante mi técnica en cuanto a música antigua se refería, cabe mencionar que yo ya tenía un tiempo desarrollando mis habilidades técnicas junto a mis compañeros en nuestro ensamble de música antigua, y contaba ya con experiencia en la interpretación de instrumentos antiguos. Como suele ocurrir los estudiantes no suelen aprovechar las oportunidades de formación complementaria que la Universidad brinda. Era el caso también de dicho taller, pues siempre eran pocos los que se registraban en esa asignatura y no había mucha participación del alumnado, es decir, no muchos tenían un verdadero gusto por aprender, lo cual, considero que como alumnos debemos tener la responsabilidad y el interés de complementar nuestra formación, no importando que no sea el

camino al cual queremos enfocarnos, puesto que un músico profesional debe tener una formación integral.

Desafortunadamente, ese año fue el último en el que estuvo disponible ese taller, ya que el Mtro. Armando López Valdivia se jubiló al siguiente semestre. En retrospectiva, tuve suerte de poder participar en dicha asignatura, puesto que me permitió conocer más sobre la interpretación de obras antiguas, y también conocer diferentes compositores de la época, lo cual enriqueció mi acervo cultural. Sumado a esto, el Mtro. Armando López Valdivia nos proporcionó bastante material, tanto de partituras como música grabada, justamente fue aquí donde pude obtener material discográfico de los tiempos pasados, que me motivó a querer ser partícipe del ensamble.

Considero que este tipo de talleres deben seguir fomentándose en la formación del alumno, puesto que son una parte importante en el desarrollo del músico. Al obtener mi grado de licenciatura, pretendo continuar con mi formación y poder ofrecer estos conocimientos al alumnado de la Universidad, ya sea con un taller o una asignatura en específico, espero en un futuro colaborar con mi casa de estudios en la formación de nuevos estudiantes, y replicar en cierta manera lo que el Mtro. Armando López Valdivia hizo con los que tomamos su taller: motivar a los inscritos a interesarse por otras músicas y culturas.

Actividad como docente

En el paso de todo músico profesional, cabe destacar la importancia que implica la docencia, puesto que es casi inevitable en nuestra formación encontrarnos en una situación donde tengamos que impartir una clase, ya sea de instrumento o teórica, por consiguiente, todo músico profesional debe de capacitarse para estar preparado al momento de afrontar las situaciones que puedan darse. Es por eso que si bien mi objetivo después de terminar mis estudios de licenciatura, no ha sido el de dedicarme a la docencia, sí que he tenido la oportunidad de trabajar en varias instituciones, en las cuales, entendí y pude constatar los beneficios que adquirí siendo docente, las cuales me enriquecieron en mi continuo aprendizaje, ya que al impartir clases se aclaran muchos panoramas, los cuales, difícilmente pude haberlos visualizado si no hubiera tenido esta experiencia como profesor.

Esperanza azteca

En mi papel como docente, una de las más importantes experiencias que he tenido, fue ser profesor de flauta travesa en el proyecto de orquestas infantiles Esperanza Azteca. Este proyecto social-musical está estructurado para que niños y jóvenes generalmente de bajos recursos, tengan la oportunidad de poder tener un acercamiento a la música, y poder formar parte de una orquesta juvenil. Este tipo de actividades tenían como objetivo desarrollar en los niños valores como la disciplina y trabajo en equipo.

Comencé a trabajar en este proyecto mientras continuaba con mis estudios en la Universidad de Guanajuato, lo vi bastante viable trabajar y estudiar al mismo tiempo, ya que aparentemente no eran tantas horas de trabajo, lo que me iba a permitir seguir estudiando mientras trabajaba. Al momento de comenzar como profesor de flauta, me topé con una dificultad, ya que se le obligaba al maestro a impartir las clases de instrumento de manera grupal, supuestamente para así aprovechar mejor el tiempo. Anteriormente yo impartí clases de flauta, pero siempre de manera individual.



Fotografía 29: Alumnos de flauta en Esperanza Azteca.

Fue entonces que tuve que adaptarme a las circunstancias, para poder realizar mi trabajo de la mejor manera, aprendí con el paso del tiempo, las fortalezas y debilidades de cada uno de mis estudiantes, también comprendí que no solo son diferentes las capacidades de cada persona, sino que cada estudiante tiene una personalidad disímil y, la cual, hace una enorme diferencia a la hora de aprender a tocar un instrumento. Conocer todo esto, me dio las herramientas esenciales que necesitaba con cada uno de mis estudiantes, para poder resolver los problemas que pudieran avecinarse.

En mis dos años y medio que estuve como profesor, aprendí positiva y negativamente como es el ambiente en el área de docente, entendí que el profesor es el que se tiene que adaptar a cada estudiante, pues cada uno representa un desafío único, y uno como profesor, debe tener la capacidad de poder superar esos retos. Trabajar en el proyecto Esperanza Azteca me hizo darme cuenta de todos los desafíos que como maestro tienes que saber enfrentar, que tendrás estudiantes de todas las edades, y uno mismo tiene que saber cómo acercarse a cada uno de ellos.

Además, me hizo reflexionar sobre la función y responsabilidad que uno adquiere como docente. Siendo así que, en el transcurso de estos 2 años y medio, puedo decir que maduré en los ámbitos personal y profesional, así mismo, aprendí a trabajar en equipo con el resto de profesores para

obtener resultados visibles, pude tener un seguimiento en los estudios de los alumnos, y conseguir avances de forma positiva en su técnica instrumental.

El haber trabajado con las condiciones que se nos exigía al profesorado en este tipo de proyectos, como lo fue trabajar de forma grupal, forjó mi carácter para tener la capacidad de interactuar con alumnos jóvenes de diferentes edades, y al mismo tiempo, aprendí a manejar las situaciones que pudieron presentarse, así como desarrollar una sensibilidad por parte mía para con mis alumnos, es decir, comprendí que la parte social es de suma importancia en este tipo de iniciativas, puesto que, en mi caso, muchos alumnos provenían de familias conflictivas, y mi responsabilidad social como profesor era el ayudarles en lugar de perjudicarles. Con esto quiero decir que como profesor debemos ser una parte positiva en su desarrollo como persona, e incentivar las cualidades de cada uno de ellos, siendo comprensivos y tratar de guiarlos hacia los mejores caminos que nosotros consideremos.

Si bien, no era todo perfecto en este proyecto, puesto que había situaciones que no eran las idóneas, considero que este tipo de iniciativas dadas su naturaleza, son de mucha utilidad para las comunidades más necesitadas, puesto que sin esto, la gente difícilmente podría tener acceso a este tipo de educación. Con esto, pienso que forjamos mejores personas, y contribuimos con nuestra parte al desarrollo como sociedad en este país, hacen falta más este tipo de proyectos en los que se pueda incitar a la gente a consumir más cultura y cultivar a nuestros ciudadanos.

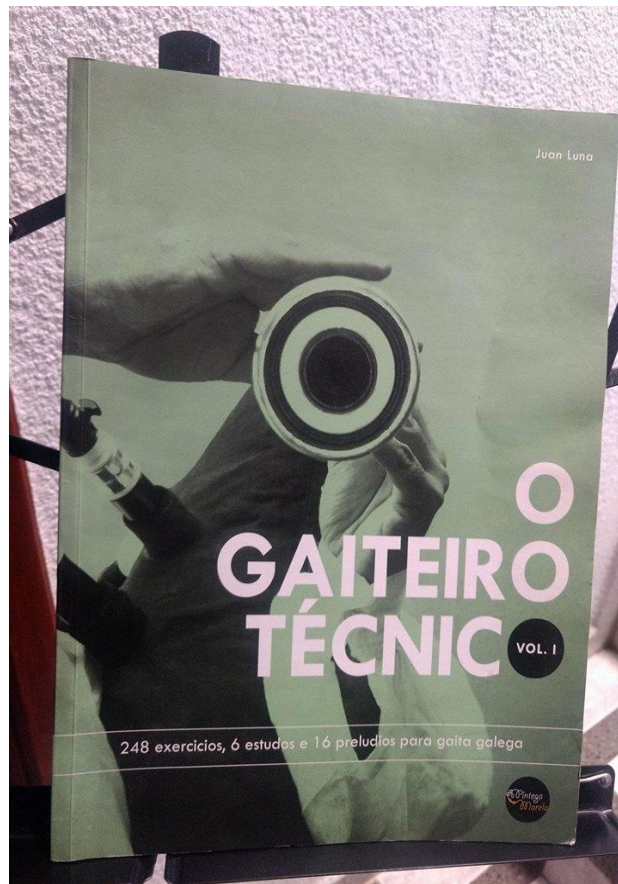
No obstante, en un momento dado, me di cuenta de que este trabajo me estaba consumiendo demasiado tiempo y eso comenzaba a repercutir en mis estudios, por lo que decidí retirarme de este compromiso laboral, para así poder seguir dedicándome de manera correcta a las asignaturas y clases de Licenciatura.



Fotografía 30: Alumno de flauta de Esperanza Azteca.

Academia Aria Escuela de Música

Otra de mis experiencias como docente, fue en la academia particular Aria Escuela de Música, en donde trabajo actualmente desde hace más de 3 años. En este lugar he tenido la oportunidad de trabajar también con alumnos de diversas edades, y gracias a mi experiencia previa en las orquestas juveniles, pude desenvolverme y tener un buen papel como docente. Fue en esta academia donde surgió mi primer alumno de gaita, lo cual, significó un reto para mí, puesto que mis conocimientos en el aprendizaje de dicho instrumento han sido mayormente de forma autodidacta.



Fotografía 31: Método de gaita gallega.

Dicho reto significó el tener que crear mis propias estrategias para poder enseñar ese instrumento, además de investigar y recopilar material traído desde España, país con una amplia tradición en cuanto a gaita se refiere. Para el correcto aprendizaje del instrumento, si bien yo no utilicé ese método de estudio para mí, si me funcionaba para alumnos nuevos y de nivel principiante. Lamentablemente, también pude constatar la principal problemática de querer estudiar un instrumento antiguo que radica en lo difícil que es poder obtener un instrumento de una calidad necesaria para un correcto aprendizaje.

Mi alumna tenía una gaita que había comprado en internet, la cual era de muy mala calidad, y era prácticamente imposible poder enseñarle de manera correcta. Esto es un error muy recurrente, ya que no se hace una investigación previa a la compra y los alumnos generalmente adquieren la primera opción que encuentran, debido a esto, entendí que tenía una responsabilidad también de instruir a los posibles estudiantes que estuvieran interesados, y así, facilitarles el acercamiento al estudio de los instrumentos antiguos, y evitar este tipo de problemas en nuevos alumnos.

Escuela de Música de León

Esta es una nueva etapa como profesor en la que llevo poco tiempo, pero que espero pueda estar por un largo periodo. Pertenecer a esta institución como profesor es especial para mí, ya que fue aquí donde yo inicié mis estudios musicales, y donde también empezó la historia de mi primer ensamble de música antigua, la Escuela de Música de León ha crecido bastante a diferencia de cuando yo era estudiante en el programa de Medio Superior Terminal, y esto genera una enorme expectativa para el futuro de esta institución.

Fui contratado para impartir clases de flauta travesa y, también, para ofrecer clases de los instrumentos antiguos que poseo, considero que esto es de gran relevancia, ya que puede haber un gran beneficio por parte de la institución como para mí, ya que como había mencionado, la Escuela de Música de León ha crecido de manera notoria y, con esto, pueden surgir bastantes oportunidades que pueden aprovecharse, como lo es, el que estudiantes jóvenes puedan incursionar en el mundo que rodea la música antigua y abordar cuestiones de la interpretación en torno a esta vertiente, así como posibles talleres que planeo impartir en un futuro.



Fotografía 32: Escuela de Música de León, Luis Long.

Sumado a esto, espero lograr tener un apoyo por parte de la institución, para continuar con mi formación como intérprete de la música antigua y, al mismo tiempo, tener la responsabilidad y

vocación de poder transmitir esos conocimientos, los cuales aspiro que sean de excelente calidad, partiendo de unas bases sólidas para que futuras generaciones de músicos, puedan tener la mejor preparación posible.

Recapitulación

En síntesis, considero que el haber trabajado en diferentes instituciones educativas, me ha funcionado para poder aumentar mis conocimientos como músico profesional, ya que cada una de estas tiene objetivos diferentes, social o culturalmente hablando. Por un lado, en esperanza azteca trabajé en un proyecto más enfocado en el aspecto social de los alumnos, en el que pude darme cuenta de los problemas socio-económicos a los que se enfrentan muchas personas en nuestro país, y para quienes es muy difícil acceder a la cultura, con esto pude percatarme de la importancia que tenemos en nuestro papel como artistas y como debemos desempeñarnos en nuestra sociedad para aportar un beneficio, puesto que la cultura es parte esencial de una formación integral como individuos y que no debemos dejar de lado, más aun, en los tiempos en los que corren, y que más necesitamos que la gente no pierda la sensibilidad ante los problemas actuales.



Fotografía 33: Mis alumnos en el proyecto Esperanza Azteca.

Por otra parte, las otras dos instituciones en las que trabajé tienen algunos objetivos en común pero enfocadas a un público diferente, en la Academia Aria, que es un sector privado, está enfocado a formar gente que tenga un gusto por la música pero que no precisamente vaya a dedicarse de manera profesional, lo cual me llevo a adaptar mi manera de enseñar para que fuese lo más adecuado para cada estudiante. Y, por otra parte, en la Escuela de Música de León, donde recién he comenzado a ejercer como profesor de flauta, es una institución la cual está enfocada a

formar músicos de manera más formal, y que por consiguiente, tengo un deber y responsabilidad más grande. Es por eso que con este trabajo he aprendido a poner a prueba mis capacidades y estrategias necesarias para desarrollar las aptitudes de mis alumnos de la mejor manera, y así contribuir de forma positiva en el desarrollo de futuras generaciones.

Conclusión

Resumen

En este trabajo he hecho un proceso de retrospectiva en el cual, plasmo mis experiencias desde un punto de vista personal, y cómo fue que comencé a adentrarme e interesarme en el mundo de la música antigua, mostrando mis influencias de aquellos años, mismos que despertarían en mí, una curiosidad por querer conocer de manera cercana la música e instrumentos antiguos, y dicho interés fue tan grande, que me llevo a convencerme de querer elegir la música como profesión en mi vida. Fue así que decidí adentrarme en el mundo de instrumentos de aliento como la gaita, el duduk entre otros.

Después de exponer los factores que despertaron en mí el gusto por estudiar música, muestro en mi trabajo, los capítulos que he realizado y las circunstancias que me han formado en mi desarrollo como músico. Así pues, menciono mi experiencia en mi papel como cofundador de un ensamble, además de mostrar cuáles han sido nuestras estrategias para haber llevado la agrupación con éxito, que implicó poder resolver las problemáticas que se nos han presentado a lo largo de nuestra trayectoria, del mismo modo, explico los logros que con esfuerzo hemos obtenido, gracias a la dedicación de nuestro trabajo, y como poco a poco hemos ido evolucionando para obtener un correcto desarrollo hacia la profesionalidad. Así mismo, planteo posibles actividades en un futuro con el ensamble que implican especificar los objetivos que tenemos en mente por cumplir, para de esta forma, podamos seguir sumando logros e ir desarrollando cualidades que nos hagan ser un referente en el ámbito de la música antigua.

En el apartado de mi desarrollo como músico participando dentro de ensambles, también menciono como ha sido mi desarrollo dentro de un grupo musical que ya está consagrado y tiene su propia trayectoria, muestro cuales han sido mis beneficios y las cualidades que he podido sumar a mi desarrollo gracias al apoyo que me ha brindado del Mtro. Armando López Valdivia. Así como el numeroso material que gracias a él, he tenido la oportunidad de conocer e interpretar. Muestro también las experiencias que he obtenido trabajando con músicos de otras regiones. Así mismo, hago una mención de las diferencias en mi proceso de aprendizaje entre ambos ensambles, y cuál ha sido mi papel en función con cada agrupación, incluyendo momentos de gran relevancia profesional en mi paso por estos ensambles. Y termino demostrando que el haber participado en estas formaciones musicales, me han ayudado en gran parte a mi desarrollo como intérprete de la música antigua.

También explico cómo ha sido el proceso de autoaprendizaje que he realizado con diversos instrumentos antiguos de aliento, mostrando las herramientas que yo he aplicado para poder estudiarlos cuando no hay un maestro capacitado a nuestro alcance, demostrando que es posible generar tus bases técnicas mediante la búsqueda de estrategias que complementen al estudio de

los instrumentos, de esta manera, es como he podido resolver las problemáticas que se me han ido presentando. También explico cómo mis propios estudios universitarios me han servido para complementar mis métodos y estrategias de autoaprendizaje que he podido aplicar al momento de querer incursionar en los instrumentos antiguos.

Al igual que menciono la importancia en mi desempeño como intérprete, ya que he podido desarrollar una flexibilidad en mi ejecución como flautista, gracias a las habilidades únicas que me generaron el abordar dichos instrumentos. Puesto que he podido sumar los beneficios de tocar música académica con la antigua, otorgándome así, la capacidad de generar en mí un sonido propio y auténtico. También escribo sobre la formación que me dio la Universidad de Guanajuato para la música antigua, con el taller que dicha institución impartía y, con la cual, he podido sacar provecho para ampliar mis aptitudes como intérprete.

Incluyo también mi trayectoria en el terreno docente, que si bien no estuvo dentro de mis objetivos dedicarme en mayor medida a este ámbito, considero que ha sido una parte fundamental en mi desarrollo como profesional. En dicha experiencia explico las situaciones a las que me he tenido que enfrentar en cada institución o proyecto en donde he trabajado, menciono también las diferencias de trabajar en un grupo numeroso, y dando clases de manera individual o particular, gracias a estas situaciones tan variadas, fue que me hicieron desarrollar habilidades que han contribuido en el enriquecimiento de mi formación como músico profesional. Después explico mis futuros objetivos que tengo pensado realizar para mejorar y contribuir a la escena docente de mi región.

Futuras acciones y líneas de investigación

A nivel personal

En mi desarrollo personal, lo que espero poder realizar después de obtener el título de Licenciatura en Música, es seguir sumando conocimientos en mi interpretación de instrumentos antiguos, para esto, con la debida preparación, y dentro de un proceso de búsqueda pretendo buscar alternativas de apoyo como becas para una maestría y así poder viajar al extranjero, en donde pueda dedicarme al estudio de instrumentos tales como el kaval búlgaro o el ney turco, mismos que espero llevar a cabo bajo la tutela de maestros capacitados que puedan enseñarme de manera correcta. También pretendo incursionar en el estudio más complejo y detallado de cómo están formadas estructuralmente las composiciones musicales de las regiones en las cuales estoy interesado abordar, ya que estas son tan complejas que se requiere de la enseñanza de un maestro que domine completamente su legado musical.

Con todo esto, deseo aumentar mis capacidades interpretativas y llevarlas a un nivel más especializado, para que cuando haya concluido estos estudios, yo sea capaz de poder ofrecer en mi ámbito local, conocimientos muy cultivados y fieles a la interpretación de la música de estas partes del mundo. Y, con el dominio de estas músicas, pueda ofrecer ya sea clases de instrumentos, o talleres especializados en donde pueda plasmar los conocimientos adquiridos, con los cuales yo pueda contribuir a la enseñanza de los estudiantes y pueda colaborar en mi deber

como profesional, a la formación y conocimiento del acervo cultural por parte de futuras generaciones.

Trabajo en ensambles

En mi trabajo con Derwen ensamble, pretendo sumar lo aprendido de mis estudios en el extranjero, para poder aportar más conocimientos tanto a mis compañeros de ensamble como al repertorio que abordemos en un futuro, con esto quiero enriquecer nuestro material musical, así como abordar técnicas más complejas de interpretación de estilos antiguos, y que, gracias a la enseñanza que pretendo obtener, pueda aportar de la misma manera a nuestro ensamble, y construir un trabajo de especialización en la música antigua, para poder tener mejores oportunidades de trabajo, ya que mostraríamos un nivel musical superior al que tenemos actualmente, y esto nos daría la oportunidad de presentarnos en festivales de gran importancia, sumando trayectoria a nuestra agrupación, para así, ser considerados como un referente de la música antigua a nivel nacional e internacional.

Con mi participación en el ensamble de Los Tiempos Pasados, pretendo contribuir con la historia de este ensamble, de manera que pueda demostrar los conocimientos aprendidos en mi camino al estudio de instrumentos antiguos, con esto quiero representar un papel digno en mi participación en dicha agrupación, usando de manera recurrente instrumentos originales de la época, y contribuir así, a la esencia principal que ha caracterizado dicho ensamble, que es el mostrar al público una re-creación de músicas lejanas usando instrumentos tradicionales.

Como solista

En mi carrera como profesional, pretendo abrirme un camino como solista, el cual estaría basado en ofrecer talleres, y conciertos didácticos, en donde pueda ofrecerles a estudiantes o público en general, una iniciación a la música de las regiones que pretendo estudiar, con esto, ampliaría la visión que tienen los estudiantes y músicos ya profesionales en la región, aportando así un beneficio cultural y social.

También al obtener mi título, como una futura acción a corto plazo, buscaría poder lograr la obtención de una plaza como músico principal en la Banda del estado, con esto no solo me daría una estabilidad económica que es tan importante, si no que gracias a eso, podría facilitarme los medios para la compra de instrumentos antiguos, y así seguir creciendo mi catálogo de instrumentos que pretendo poseer. Además, dado que mi formación académica fue la flauta travesera moderna, quiero seguir complementando mis cualidades como músico, siendo capaz de interpretar tanto música oriental como occidental.

Como docente

Uno de mis principales objetivos sería poder facilitar los conocimientos que he adquirido en todo este proceso de aprendizaje a nuevos estudiantes, para así, poder brindarles un camino más claro sobre lo que trata el área de la música antigua, con el objetivo de poder despertar el interés en más estudiantes y, en un futuro, poder ser fuente de inspiración para posibles proyectos que quieran iniciar los alumnos, y así, puedan contar con la capacidad de aprendizaje de una manera que yo no tuve la oportunidad de adquirir en mi paso como alumno.

Conclusiones parciales

A nivel de intérprete

He demostrado que, mientras estudiaba pero sobre todo después de terminar los créditos de la licenciatura, he sido capaz de realizar actividades de autoaprendizaje, que han contribuido en mi formación integral como músico profesional, y a dejar en claro el camino al cual quiero dedicarme y seguir especializándome. También, he hecho notar que no importa que muchas herramientas no estén a nuestro alcance, como es el caso de contar con maestros especializados en un instrumento, ya que pude plasmar varias estrategias que he mencionado anteriormente, las cuales me fueron de gran utilidad para cumplir mis objetivos.

Y he querido plasmar en este trabajo, la importancia del papel que juega la música antigua en el plano musical actual, pues hoy en día, hay músicos que siguen desprestigiando el valor y técnica de esta área, por desconocimiento y porque no tienen los medios necesarios para conocerlos, es por eso que yo tengo la necesidad personal, de demostrar el lugar que ocupa la música de culturas lejanas y mediante el uso de mis conocimientos, poder aclarar mejor este panorama.

También poner en claro, el hecho de que este proceso de autoaprendizaje siempre ha sido complementario a mis estudios académicos, y que el poder hacer uso de ambas experiencias, crearon en mi un cúmulo de conocimientos únicos, los cuales estas en un proceso continuo de evolución para seguir mejorando mis capacidades.

A nivel docente

Desarrollarme en este ámbito me ha permitido tener una flexibilidad para poder resolver ciertos retos con los que he podido enfrentarme, al igual que me hizo tener una sensibilidad para con el estudiante, es decir, mostrar un interés con un vínculo maestro-alumno el cual me hizo mejorar en mis resultados de enseñanza. A la vez que me hizo madurar en muchos aspectos personales, también me hizo entender la importancia y responsabilidad que como docentes, tenemos a la hora de formar futuros artistas.

Conclusión general

Gracias al proceso de retrospectiva que he realizado en este trabajo, pude darme cuenta del camino que he recorrido y hacia donde quiero llegar en mi futuro como profesional, tanto en el ámbito personal como en trabajo de ensamble. También pude hacer notar, que no importa si muchos elementos no los tenía a mi alcance, ya que gracias al gran interés por aprender que poseo, logré generar mis propias estrategias que me llevarían por el camino correcto para el estudio de los instrumentos antiguos, mismos que me beneficiarían para complementarse con mis estudios académicos, generando en mí, una formación un tanto diferente al común de los estudiantes de la universidad pero que, no obstante, dio resultados positivos.

Todo este proceso de autoaprendizaje me hizo entender que tengo una obligación y responsabilidad de forma voluntaria que es; querer enseñar a músicos y futuros estudiantes, lo que para mí ha sido una pasión desde hace ya bastante tiempo, con la cual, quiero poder contribuir a la escena local y nacional, aportando mis conocimientos para enriquecer tanto a mi

casa de estudios, que es la Universidad de Guanajuato, como el ámbito artístico que rodea mi región, y así, contribuir tanto cultural como socialmente, pues considero que este es un papel de importancia que debe asumir el artista actual.

Es por ello que con este trabajo quiero demostrar la experiencia que he obtenido durante mi desarrollo siendo estudiante de Licenciatura, y el trabajo que he realizado después de ser egresado de la Universidad, plasmando mis experiencias como intérprete y docente de este año y posterior, dándome cuenta que, en este camino que he recorrido, he ido puliendo mi interpretación y mi papel como profesor de instrumento, además, de visualizar que queda mucho por poder experimentar y aventurar, puesto que quiero seguir formándome en este ámbito como intérprete de música antigua profesional. En este sentido, quisiera finalizar este texto académico agradeciendo a la Universidad de Guanajuato, a los maestros que he tenido, así como a los ensambles y colegas con los que he participado que, junto con el autoaprendizaje realizado sobre música e instrumentos antiguos, me permiten cerrar esta etapa de mi formación de manera adecuada y eficiente.

Bibliografía recomendada

Como complemento a mi trabajo a continuación se ofrece un listado de algunos libros y fuentes relevantes que me han servido para tener un conocimiento sobre la música antigua.

Bibliografía sobre Música Antigua

ANGLÉS PAMIÉS, Higinio. *La música de las Cantigas de Santa María, del rey Alfonso X el Sabio*. Vol. 1-4. Barcelona, 1943-1964.

BAL, Jesús & Gay. *Música Polifónica en México*. Vol. 1. México, 1952.

CALDWELL, John. *Medieval Music*. Indiana University Press, 1978.

DAVISON T. Archibald & Apel, Willi. *Historical Anthology of Music*. Cambridge Massachusetts, Harvard University Press, 1949.

D'ERLANGER, Baron Rodolphe. *La Musique Arabe*. París, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1949.

GLEASON, Harold. *Music in the Middle Ages and Renaissance*. Alfred Music, 1988.

HOPPIN, Richard. *Medieval Music*. W. W. Norton, Akal, 2000.

LEUCHTER, Erwin. *Florilegium Musicum*. Buenos Aires, Ricordi Americana, (s.f.).

MALKHASYAN, Gagik. *A Study for Duduk*. Armenia, 2005.

REESE, Gustave. *La música en la Edad Media*. Alianza, 1989.

RUBIO, Samuel. *Historia de la música española, Desde el "ars nova" hasta 1600*. Vol. 2. España, Alianza Música, 2004.

Bibliografía de herramientas que utilizo para impartir docencia

BERNOLD, Philippe. *La Technique d'Embouchure*. Francia, La Stravaganza, (s.f.).

CAVALTY, Robert. *Melodious and Progressive Studies for Flute*. Vol. 1. San Antonio, Texas, Southern Music Company, (s.f.).

ENDRESEN, R.M. *Supplementary Studies for Flute*. Chicago, Rubank, (s.f.).

LUNA, Juan. *O Gaitero Técnico*. Vol. 1. Madrid, Píntega Marela, 2013.

MOYSE, Marcel. *Scales and Arpeggios 480 Exercises for Flute*. Paris, Alphonse Leduc, (s.f.).

SKORNICKA, J. E. & Petersen, A. C. *Intermediate Method Flute or Piccolo*. Chicago, Rubank. 1939.

TAFFANEL, P. & Gaubert, Ph. *17 Grandes Ejercicios Diarios de Mecanismo para Flauta*. Paris, Alphonse Leduc, (s.f.).

WYE, Trevor. *Curso de flauta: Libro de enseñanza en grupo para estudiantes y profesores*. Madrid, Mundimúsica, 1992.

Apéndice

Ensayos



Fotografía 34: Ensayo con Los Tiempos Pasados para XLIII Festival Internacional Cervantino 2015.



Fotografía 35: Ensayo con Los Tiempos Pasados para XLIII Festival Internacional Cervantino 2015.



Fotografía 36: Ensayo previo al concierto con Los Tiempos Pasados para XLIII Festival Internacional Cervantino 2015.



Fotografía 37: Ensayo con Los Tiempos Pasados 2do ciclo alfaguara de música antigua 2016.



Fotografía 38: Ensayo previo a concierto en el Teatro principal - 2do ciclo alfaguara de música antigua 2016.



Fotografía 39: Ensayo previo al concierto en templo de Valenciana con Los Tiempos Pasados para el XLIII Festival Internacional Cervantino Gto. Octubre 2017.



Fotografía 40: Ensayo previo al concierto en templo de Valenciana con Los Tiempos Pasados para el XLIII Festival Internacional Cervantino Gto. Octubre 2017.



Fotografía 41: Detrás del escenario previo al concierto de Los Tiempos Pasados para el XLIII Festival Internacional Cervantino en Templo de Valenciana Gto. Octubre 2017.

Conciertos con Derwen Ensemble



Fotografía 42: Concierto con Derwen ensamble en Foro Cultural 81 Gto. Octubre 2017.



Fotografía 43: Concierto con Derwen ensamble en Foro Cultural 81 Gto. Octubre 2017.



Fotografía 44: Concierto con Derwen ensamble en Foro Cultural 81 Gto. Octubre 2017.



Fotografía 45: Concierto con Derwen ensamble en Foro Cultural 81 Gto. Octubre 2017.



Fotografía 46: Concierto con Derwen ensamble en Foro Cultural 81 Gto. Octubre 2017.



Fotografía 47: Concierto con Derwen ensamble en Gene Byron Gto. Diciembre 2016



Fotografía 48: Concierto con Derwen ensamble en Gene Byron Gto. Diciembre 2016



Fotografía 49: Concierto en el Museo Iconográfico Gto. Mayo 2018.

Conciertos con los Tiempos Pasados



Fotografía 50: Concierto con Los Tiempos Pasados durante la Quincuagésima séptima edición de la Feria del Libro en pinacoteca del Templo de la Compañía, Gto Marzo 2015.



Fotografía 51: Concierto con Los Tiempos Pasados en el 1er ciclo alfaguara de música antigua en el teatro principal en Gto Septiembre 2015.



Fotografía 52: Concierto con Los Tiempos Pasados en templo de Valenciana durante el XLIII Festival Internacional Cervantino en Gto Octubre 2015.



Fotografía 53: Concierto con Los Tiempos Pasados en Templo de Valencia durante el XLIII Festival Internacional Cervantino en Gto Octubre 2015.



Fotografía 54: Concierto con Los Tiempos Pasados en Plaza principal Jerécuaro Gto. 2016.



Fotografía 55: Concierto con Los Tiempos Pasados en Templo de San Juan Bosco en el programa "cultura en movimiento" en León Gto. Septiembre 2016.



Fotografía 56: Concierto con Los Tiempos Pasados en Templo de San Juan Bosco en el programa "cultura en movimiento" en León Gto. Septiembre 2016.



Fotografía 57: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Teatro Juárez en Gto. Junio 2016.



Fotografía 58: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Teatro Juárez en Gto. Junio 2016



Fotografía 59: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Teatro Ángela Peralta en Mazatlán Sinaloa, Enero 2016.



Fotografía 60: Concierto con Los Tiempos Pasados en el 2do ciclo alfaguara de música antigua en el Teatro Principal en Gto. Septiembre 2016.



Fotografía 61: Concierto con Los Tiempos Pasados en el 2do ciclo alfaguara de música antigua en el Teatro Principal en Gto. Septiembre 2016.



Fotografía 62: Concierto con Los Tiempos Pasados en el 2do ciclo alfaguara de música antigua en el Teatro Principal en Gto. Septiembre 2016.



Fotografía 63: Concierto con Los Tiempos Pasados en el 2do ciclo alfaguara de música antigua en el Teatro Principal en Gto. Septiembre 2016.



Fotografía 64: Concierto con Los Tiempos Pasados en el 3er Ciclo alfaguara de música antigua en la Pinacoteca del Templo de la compañía en Gto Septiembre 2017.



Fotografía 65: Concierto con Los Tiempos Pasados en el 3er Ciclo alfaguara de música antigua en la Pinacoteca del Templo de la compañía en Gto Septiembre 2017.



Fotografía 66: Concierto con Los Tiempos Pasados en el 3er Ciclo alfaguara de música antigua en la Pinacoteca del Templo de la compañía en Gto Septiembre 2017.



Fotografía 67: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Templo de Valenciana durante el XLV Festival Internacional Cervantino, Gto Octubre 2017.



Fotografía 68: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Templo de Valenciana durante el XLV Festival Internacional Cervantino, Gto Octubre 2017.



Fotografía 69: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Templo de Valenciana durante el XLV Festival Internacional Cervantino, Gto Octubre 2017.



Fotografía 70: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Templo de Valenciana durante el XLV Festival Internacional Cervantino, Gto Octubre 2017.



Fotografía 71: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Teatro Victoria durante el festival "del renacimiento al barroco" en Victoria de Durango, Enero 2018.



Fotografía 72: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Teatro Victoria durante el festival "del renacimiento al barroco" en Victoria de Durango, Enero 2018.

Ilustraciones

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | UG | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Ciclo Alfaguara de Música Antigua

Del 22 al 30 de septiembre de 2015

Programa

- 22** Los Cierpos Pasados
Cuatro Principal / 18:00 horas
- 23** Estiloma Barroca / Miro, Glzy - Cruz
Principal de la Compañía / 18:30 horas
- 24** Capella Guanajuatense
Principal de la Compañía / 18:30 horas
- 29** Dornas Mónica
Cuatro Principal / 18:00 horas
- 30** Ensemble Derwen
Principal de la Compañía / 18:30 horas

Patrocinador

Extensión Cultural y Música
www.extension.ugto.mx

Facebook | Twitter | Instagram

Ilustración 1: Primer Ciclo Alfaguara de Música Antigua, Gto 2015.



La clausura corrió a cargo del Ensamble Derwen

Fabiola Manzano

Con gran júbilo y lleno total se llevó a cabo la clausura del Ciclo Alfaguara de Música Antigua en la pinacoteca del Oratorio de San Felipe Neri La Compañía, con la presentación musical del Ensamble Derwen.

Luego de una semana de intensa actividad artística en la que participaron Los tiempos pasados, Capella Guajuatensis, Hortus Musicus y Eloy Juárez; cerró la primera edición de dicho ciclo con la interpretación de música antigua a cargo del percusionista Sergio Rico Gutiérrez y el flautista Juan José Plascencia Pantoja.

Los músicos contaron con la participación especial de su maestro Armando López Valdivia, quien hace 43 años fundó 'Los Tiempos Pasados'.

Rico y Plascencia también forman parte del grupo, sin embargo en 2010 crearon el Ensamble Derwen, que combina elementos propios de la música moderna y la música antigua, manera en que aumenta el despliegue musical de diferentes épocas.

En el concierto de clausura presentaron un programa en un formato mucho más reducido, mostraron un diálogo cons-



El Ensamble Derwen en la pinacoteca de La Compañía./ Fotos: Fabiola Manzano

tante de música tradicional con sonidos que provienen tanto de oriente como de occidente, un encuentro entre ambas culturas.

El repertorio contó con música de Dimitrie Cantemir, compositor poco conocido que dejó un gran legado musical para las nuevas generaciones. Aunque la mayoría de la audiencia fueron adultos jóvenes y adultos de la tercera edad, contaron con la asistencia de uno que otro niño que fue contagiado por el ritmo que te invita a mover alguna parte del cuerpo.

El sonido de las gaitas y los tambores remontaron a los asistentes a la Edad Media, algo que distinguió su actuación fue sus arreglos que dejan en claro que para escuchar su música no es necesario tener cierta edad, cualquiera puede ser parte de ello.

Posteriormente los músicos y su maestro agradecieron a todo el público por participar en dichas actividades que tienen como objetivo enriquecer y difundir el legado musical de épocas pasadas con un toque contemporáneo.

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

2º Ciclo Alfaguara de Música Antigua

Del 19 al 29 de septiembre de 2016

Programa

19 Un gusto extranjero - Música a dos voces de gamba Rafael Sánchez Guzmán y Mario Salinas Villa
Dinacoteca del Templo de la Compañía, 18:30 horas

20 Coro de la Universidad de Guanajuato
Dirección: Francisco Martínez
Teatro Principal, 19:00 horas

22 Música española para tecla de los siglos XVI, XVII y XVIII
Dirección: Mario Moya
Dinacoteca del Templo de la Compañía, 18:30 horas

27 Derwen Ensemble
Dirección: Sergio Rico Gutiérrez
Dinacoteca del Templo de la Compañía, 18:30 horas

28 La Camerata de la Nueva España
Dirección: Lourdes Rabago
Teatro Principal, 19:00 horas

29 Los Tiempos Pasados
Dirección: Armando López Valderrama
Teatro Principal, 19:00 horas

Winnada libre


Dirección de Extensión Cultural

www.extension.ugto.mx

f t youtu.be v






Ilustración 3: Segundo Ciclo Alfaguara de Música Antigua, Gto 2016.

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO




30 Ciclo Alfaguara De Música Antigua

Del 18 al 26 de septiembre de 2017 Pinacoteca del Templo de la Compañía




<p>18 Un viaje al pasado LOS TIEMPOS PASADOS Dirección: Armando López Valdivia 18:30 horas</p> <p>19 GABRIELA FIGUEROA / flauta de pico JOSÉ SUÁREZ / órgano y clavecín 18:30 horas</p> <p>21 JOSÉ SUÁREZ / órgano y clavecín 18:30 horas</p>	<p>22 Flores de música Música de Italia, Nueva España, Alemania y Francia MARÍA DíEZ-CANEDO / flauta travesera barroca y flauta de pico EUNICE PADILLA / clavecín 17:00 horas</p> <p>25 Para cantar, tocar y bailar: Música de la época colonial LA INSTITUCIÓN ARMÓNICA 18:30 horas</p> <p>26 Música árabe desde la edad media hasta nuestros días AL-ZEJEL 18:30 horas</p>
--	---

Entrada libre / Cupo limitado
Programación sujeta a cambios sin previo aviso




Dirección de
Extensión Cultural


www.extension.ugto.mx



extensionugto



extensionugto



extensionug




Ilustración 4: Tercer Ciclo Alfaguara de Música Antigua, Gto 2017.



FC 81 Foro Cultural 81:

**Música Antigua
Derwen Ensemble**
Invitado especial: Armando López Valdivia
19 de octubre – 18:00 p.m.



Calle Positos #81 – Zona Centro
Guanajuato Capital

Cooperación: \$80 General
\$40 Estudiantes e INAPAM

Ilustración 5: Publicidad para concierto de Derwen ensamble efectuado en Foro Cultural 81, Gto 2017.

GOBIERNO CIUDADANO DURANGO IMAC

Del Renacimiento al BARROCO

Enero 2018

MÉRCOLES 24 EXPOSICIÓN DE ARQUITECTURA BARROCA EN LA NUEVA VIZCAYA
Ing. Rubén Durazo
Museo de la Ciudad / 19:00 h
ENTRADA LIBRE

JUEVES 25 CONFERENCIA "UNA APROXIMACIÓN A LA ARQUITECTURA BARROCA EN LA NUEVA VIZCAYA"
Ing. Rubén Durazo
Museo de la ciudad / 18:00 h
ENTRADA LIBRE

VOLTA, MÚSICA ANTIGUA
Dir. Rigoberto C. Rubio
Jalisco
Museo Casa de Cultura Banamex
Palacio del Conde del Valle de Súcil
20:00 h
ENTRADA LIBRE

VIERNES 26 CONFERENCIA "DEL RENACIMIENTO AL BARROCO"
Dr. Miguel Vallebuena Garcinava
Museo de la ciudad / 18:00 h
ENTRADA LIBRE

HÄNDEL - BACH
Soprano Seri Baek
Cofea del sur
Teatro Victoria / 20:00 h
General \$80

SÁBADO 27 ESPLENDORES DEL BARROCO
Orquesta de Cámara Municipal
Dir. Humberto Robles Llanes
Museo de la ciudad / 19:00 h
ENTRADA LIBRE

DOMINGO 28 CONCIERTO DE CLAUSURA ALFAGUARA DE MÚSICA ANTIGUA
Los tiempos pasados
Dir. Armando López Valdivia
Guajuato
Teatro Victoria / 18:00 h
General \$80

VENTA DE BOLETOS: MUSEO DE LA CIUDAD, Av. 20 de Noviembre esq. con calle Victoria Y EN TAQUILLA EL DÍA DEL EVENTO MAESTROS, ESTUDIANTES Y 3A EDAD 50% DE DESCUENTO

www.imac.municipiodurango.gob.mx
#DurangotequieroconCultura

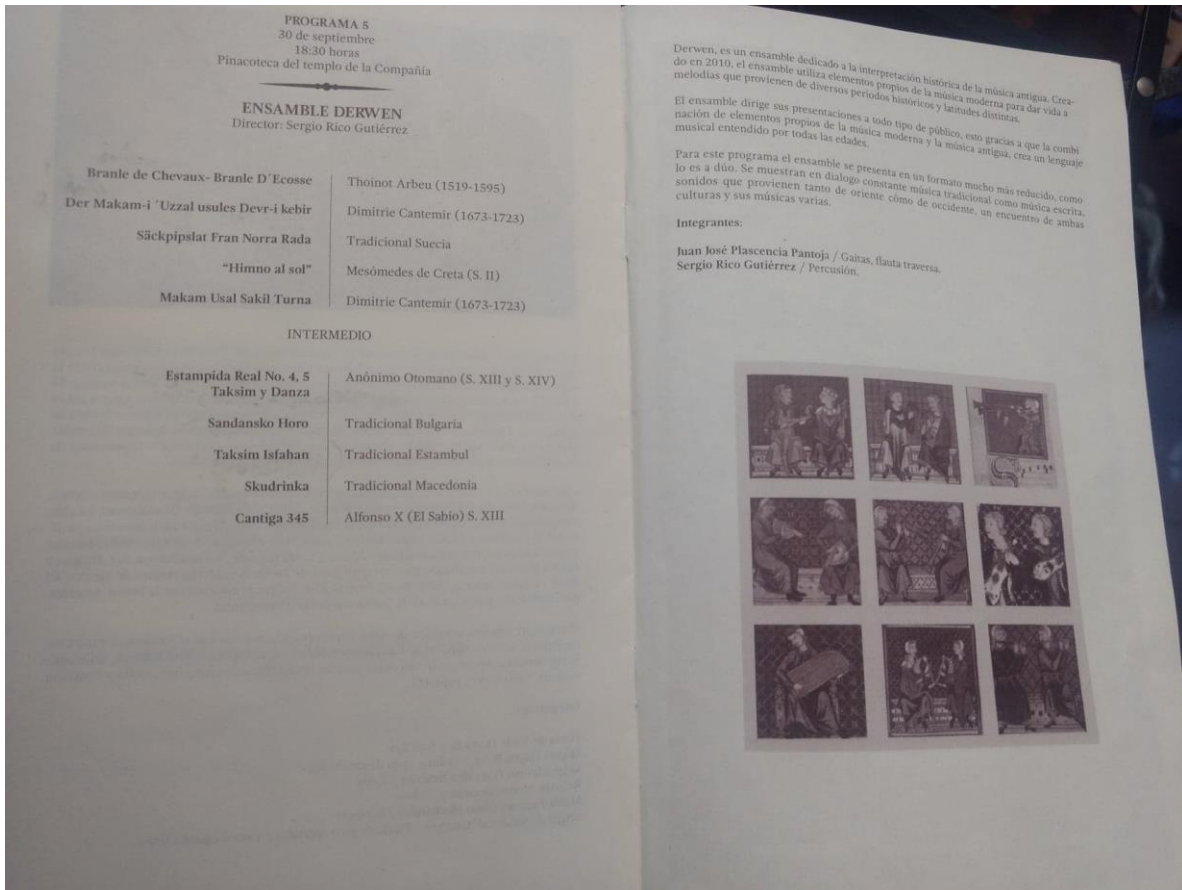
f imacdurango Radio Victoria RADIO IMAC en www.municipiodurango.gob.mx

Ilustración 6: Cartel del Festival "Del Renacimiento al Barroco", Victoria de Durango 2018.

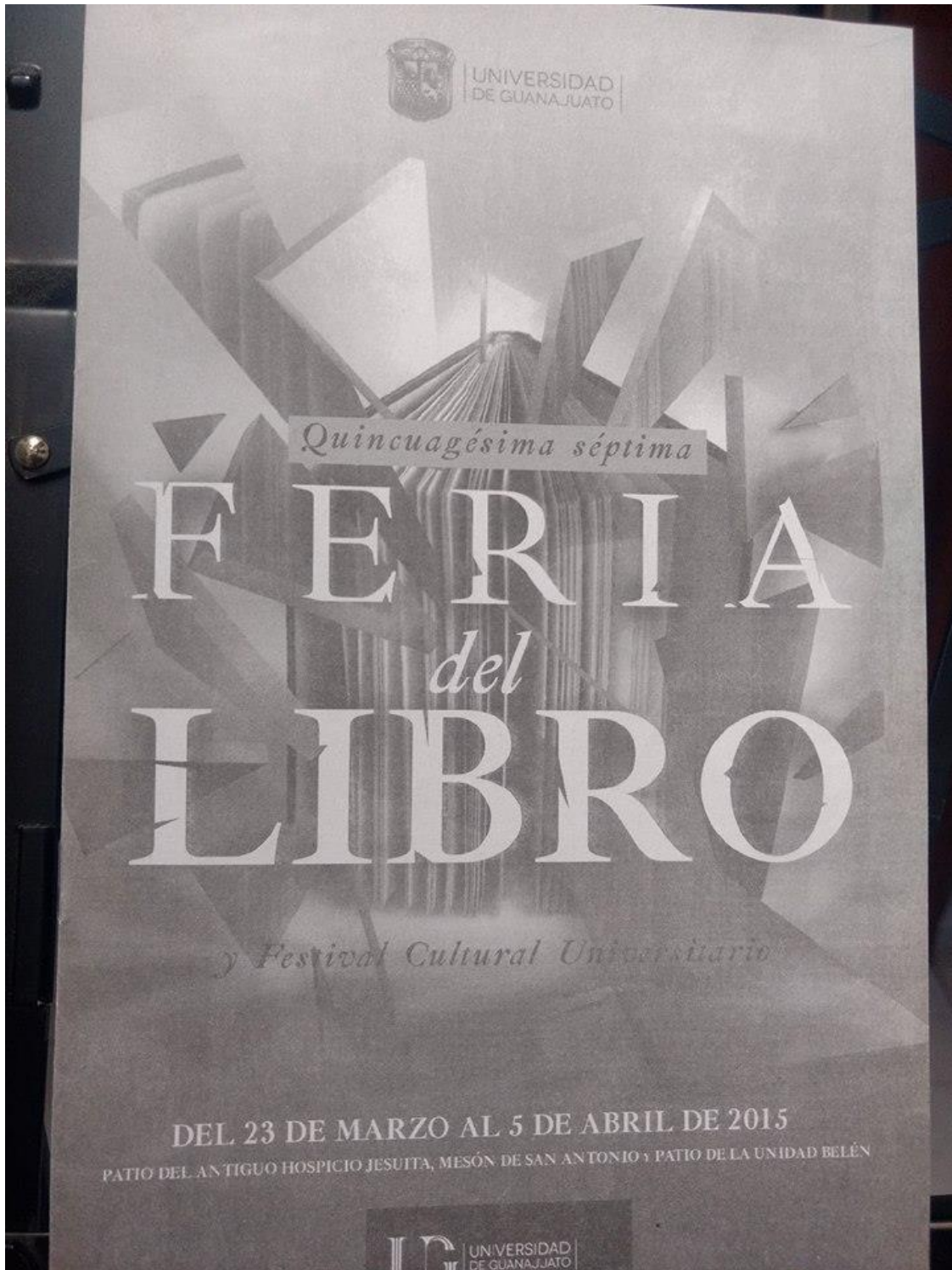
Programas de mano



Programa de mano 1: Primer Ciclo Alfaguara de Música Antigua, Gto 2015.



Programa de mano 2: Derwen ensamble durante Primer Ciclo Alfaruara de Música Antigua, Gto 2015.



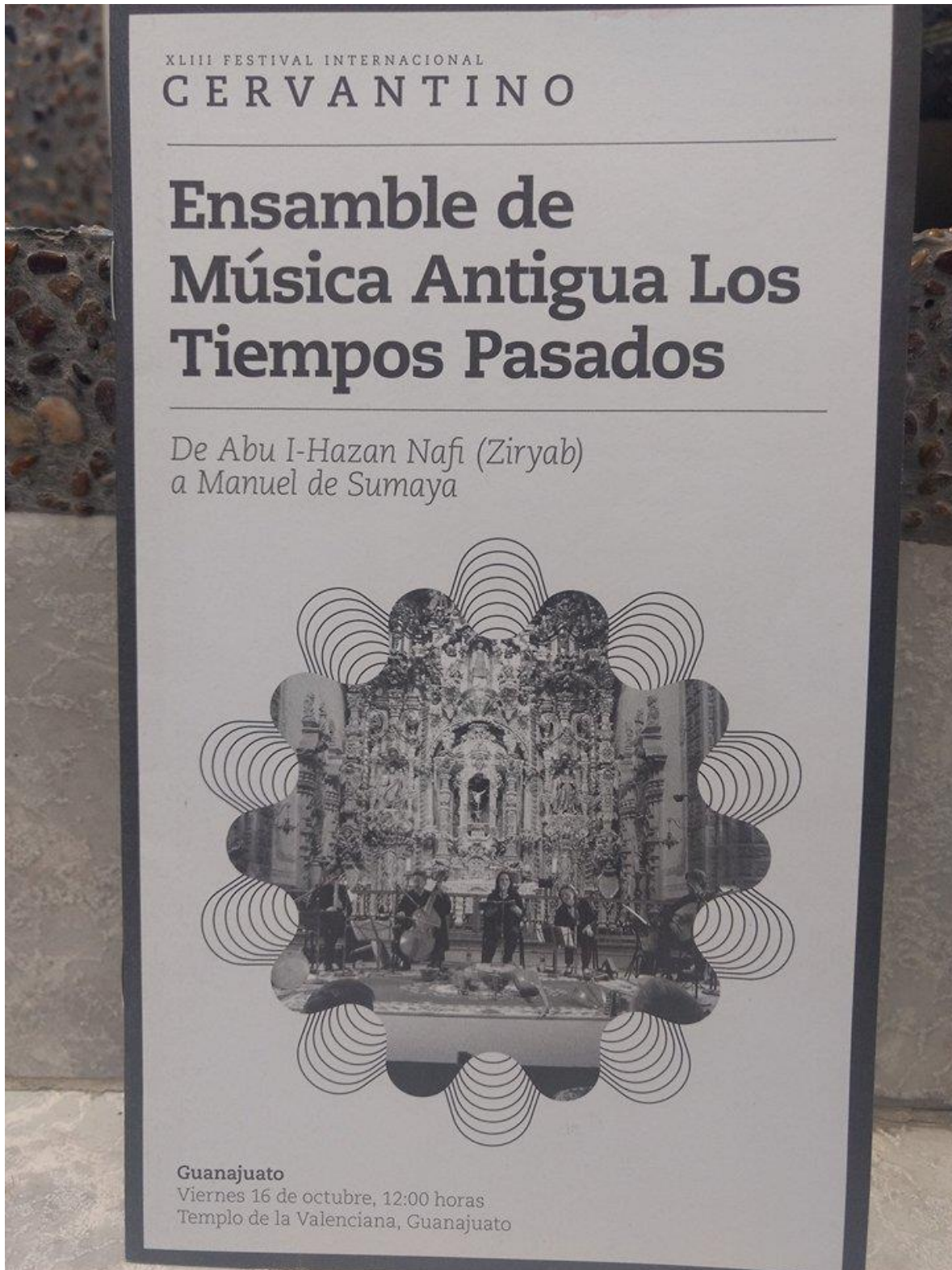
Programa de mano 3: Concierto con Los Tiempos Pasados durante la Quincuagésima séptima edición de la Feria del Libro en pinacoteca del templo de la compañía, Gto Marzo 2015.

Integrantes:

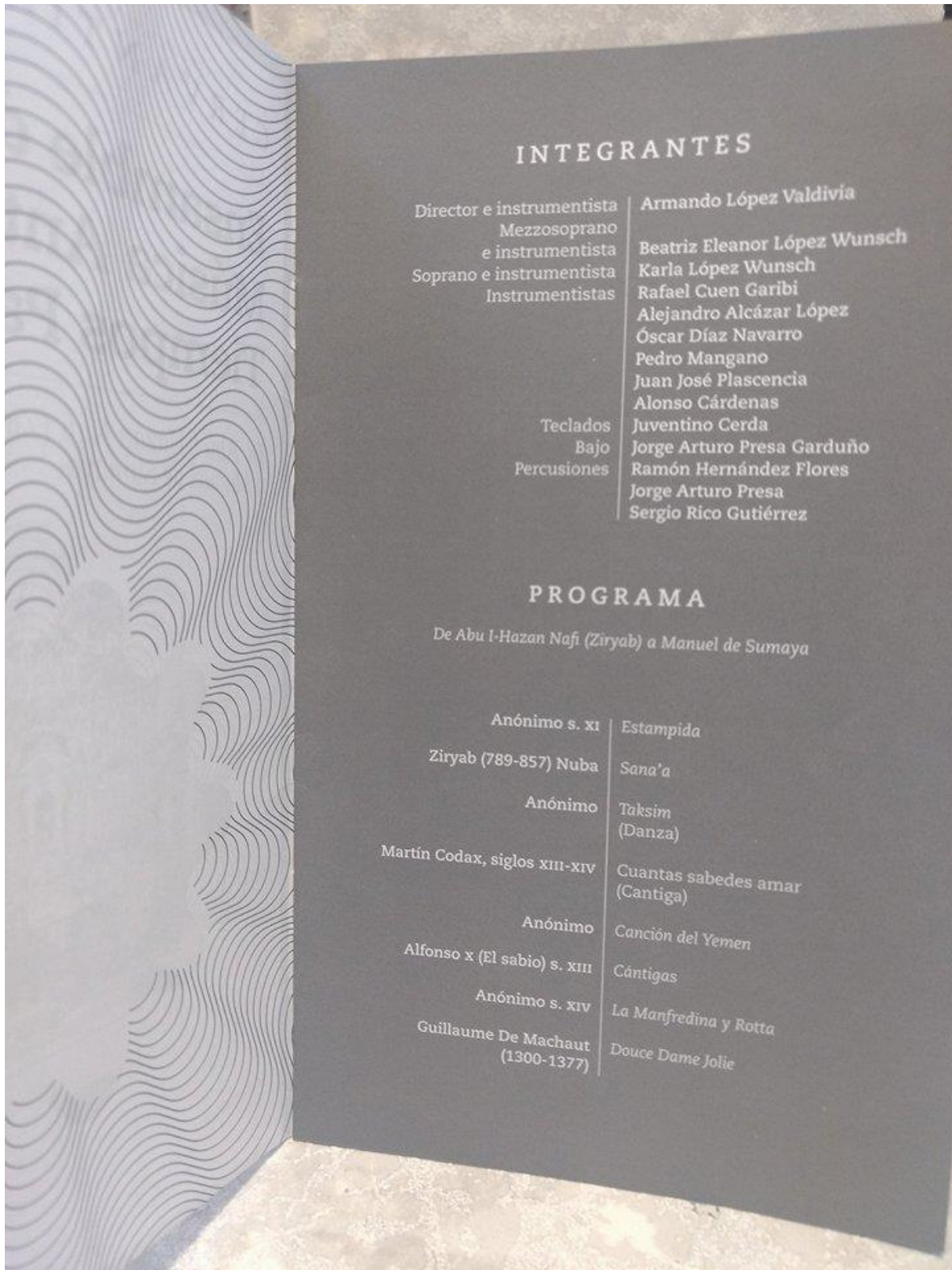
Beatriz Eleanor López Wunsch - Mezzo, Instrumentista
Karla López Wunsch - Soprano, Instrumentista
Rafael Cuen Garibi - Instrumentista
Alejandro Alcázar López - Instrumentista
Oscar Díaz Navarro - Instrumentista
Juan José Plascencia - Instrumentista
Héctor Jairo Gaona - Instrumentista
Juventino Cerda - Clave y Órgano
Ramón Hernández Flores - Percusiones
Jorge Arturo Preza Ortiz - Percusiones
José Luis Ramírez Santoyo - Percusiones
Sergio Rico González - Percusiones

Director: Armando López Valdivia - Instrumentista


Instrumentos: Laudes, Vihuela, Vihuela de Arco, Violas da Gamba, Ravel, Mandoras, Dulcimers, Flautas, Orlos, Úd Árabe, Cornamusa, Saz, Violas de Rueda, Rabel, Fidula, Qitra, Guitarra Barroca, Guitarras, Salterio de Arco, Salterio, Shalamei, Darbuka, Náquira, Tambor, Tamborín, Címbalos, Dulcian, Sistro.



Programa de mano 5: Concierto de Los Tiempos Pasados en el XLIII Festival Internacional Cervantino, Gto 2015.



Programa de mano 6: Concierto de Los Tiempos Pasados en el XLIII Festival Internacional Cervantino, Gto 2015.



DERWEN ENSAMBLE

Es una agrupación dedicada a la interpretación histórica de la música antigua. Desde de su fundación en el año 2010 la joven agrupación se ha caracterizado siempre por el tratamiento de melodías antiguas tanto de origen tradicional como de autor, la utilización de instrumentos antiguos y modernos, así como el uso de lenguajes diversos que corresponden a cada período histórico, materiales musicales y textos de la época provenientes tanto de oriente como de occidente; y claro, elementos y principios fundamentales de la música moderna. La unión de elementos anteriores tiene como resultado un ensamble vocal instrumental, abundante de timbres y colores que evoca espacios y momentos históricos a través de la música, llevando a público de todas las edades en una experiencia musical única.

DERWEN ENSAMBLE

Juan José Plascencia – gaita flauta traversa
Aurora Morales Rábago- flautas de pico
Norma Daniela Rico - voz
Héctor Jairo Gaona – guitarras de son mandolina
Francisco Cornejo Losada – cello

DERWEN ENSAMBLE
Presenta
"Antique Semper"

Para este programa se ha seleccionado un conjunto de piezas consideradas los grandes "clásicos" de la música antigua, melodías que contienen en esencia el reflejo de su tradición y cultura. Siempre en dialogo constante, realizamos un recorrido a través del tiempo, visitando varias culturas en distinta ubicación cronológica y sus músicas varias.

Programa

Cuncti Simus
Libre Vermell de Monserrat
(Siglo XIV)

Morillas de Jaén
Cancionero del Palacio
(Siglo XV)

Cantiga 348
Alfonso X
(Siglo XIII)

Sandansko Horo
Tradicional Bulgaria

IV Estampida Real
Anónimo
(Siglo XIII)

Der Makam-i 'Uzzal Usules Devr-i Kebir
Dimitrie Cantemir
(1673-1723)

Taksim y Danza
Anónimo Otomano

Intermedio
(Parte Segunda)
Ecco la primavera
Francesco Landini
(Siglo XIV)

Stella Splendens
Libre Vermell de Monserrat
(Siglo XIV)


Rodrigo Martinez
Cancionero del Palacio
(Siglo XV)

Himno Al Sol
Mesómedes de Creta (Siglo III D.C.)

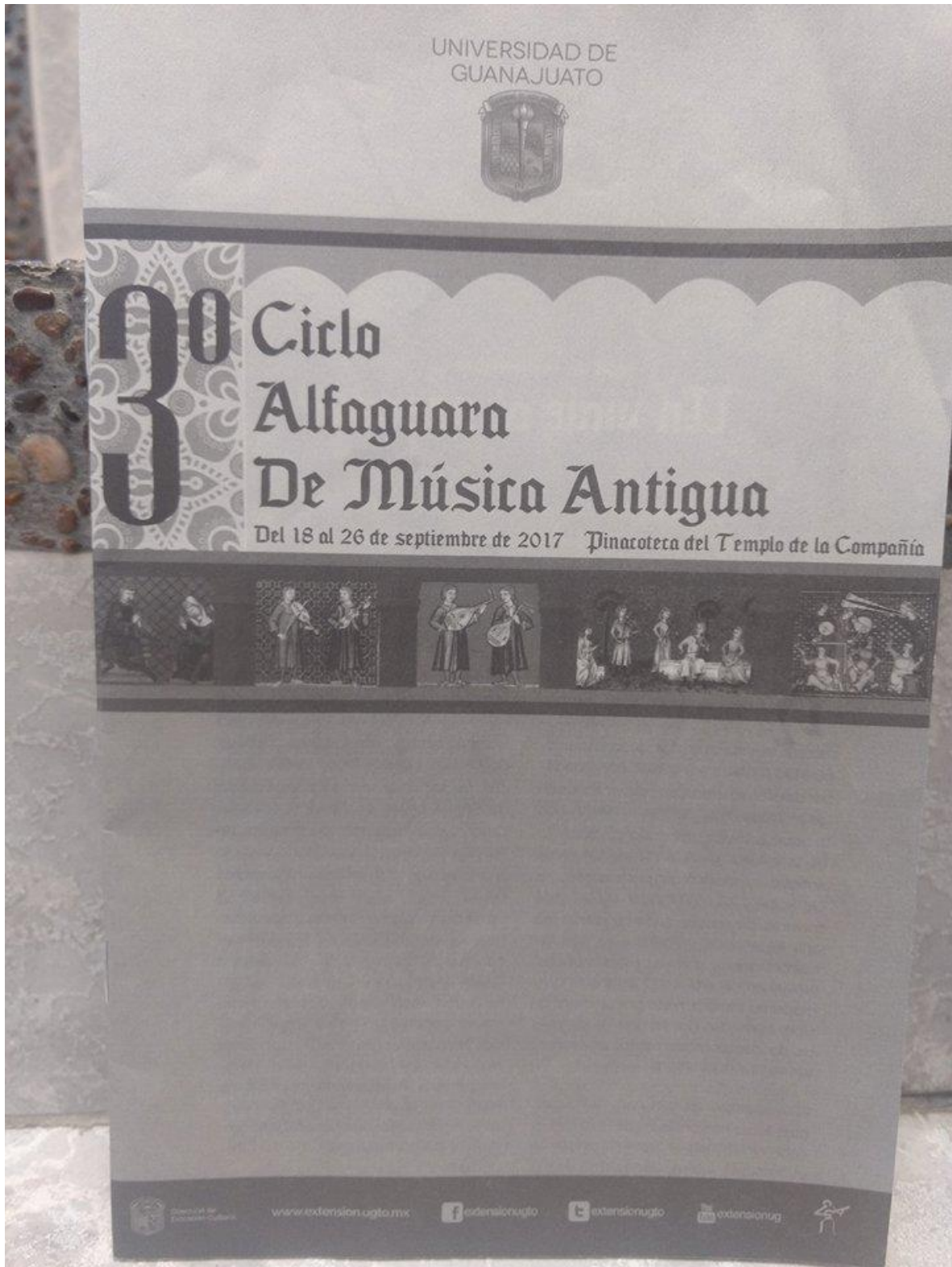
Branle d'Ecosse
Thoinot Arbeau
(Siglo XVI)

Propignan de Melyor
Anónimo
(Siglo XV)

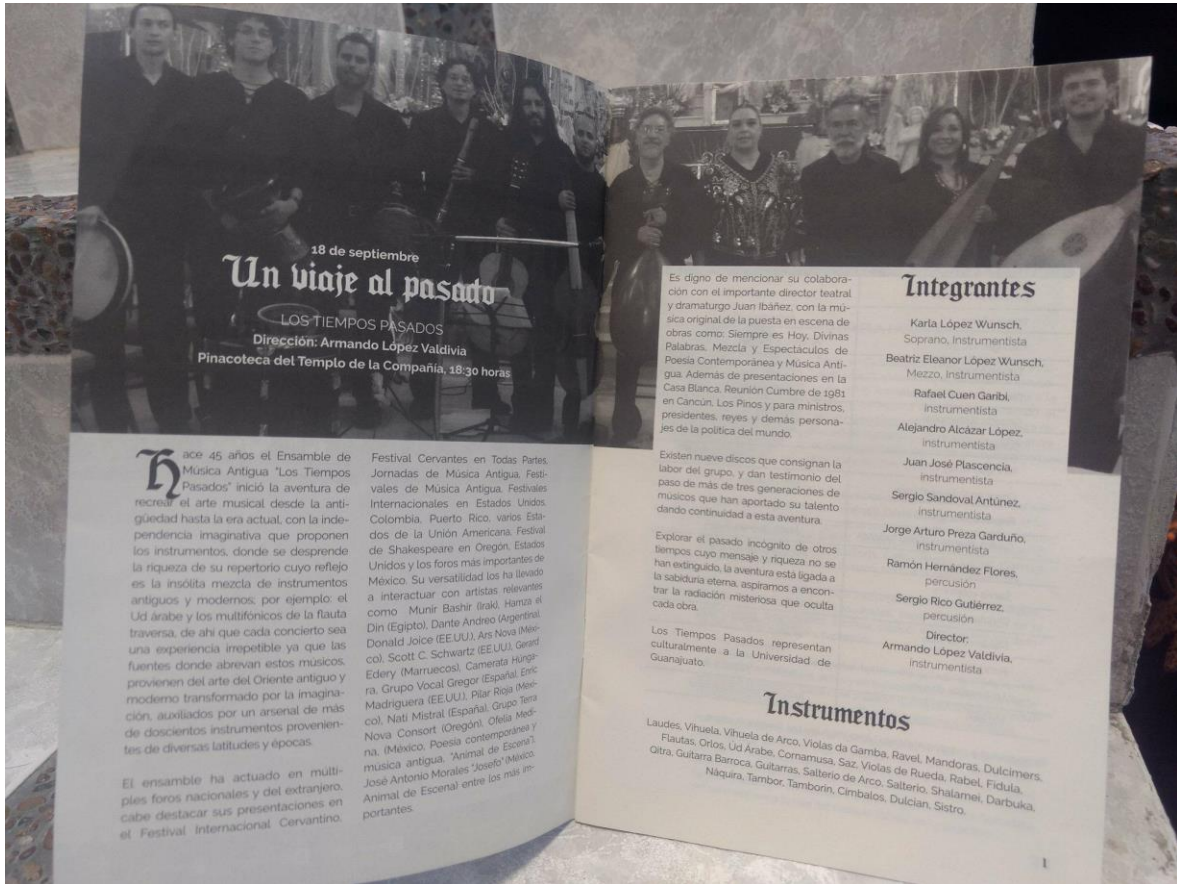
Saltarello I
Anónimo
(Siglo XIV)



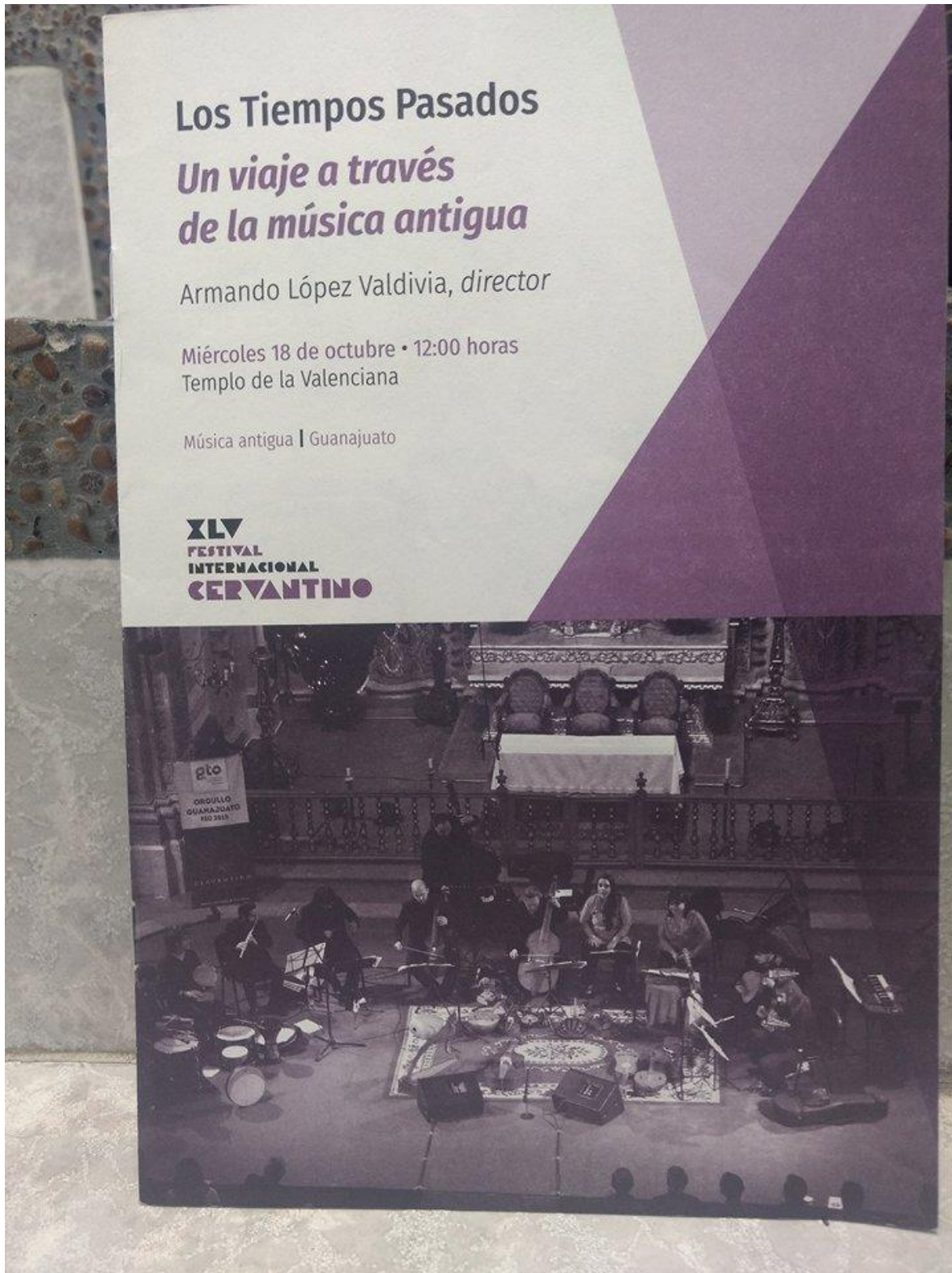
Programa de mano 7: Concierto de Derwen ensamble en Templo de San Diego, Gto 2017.



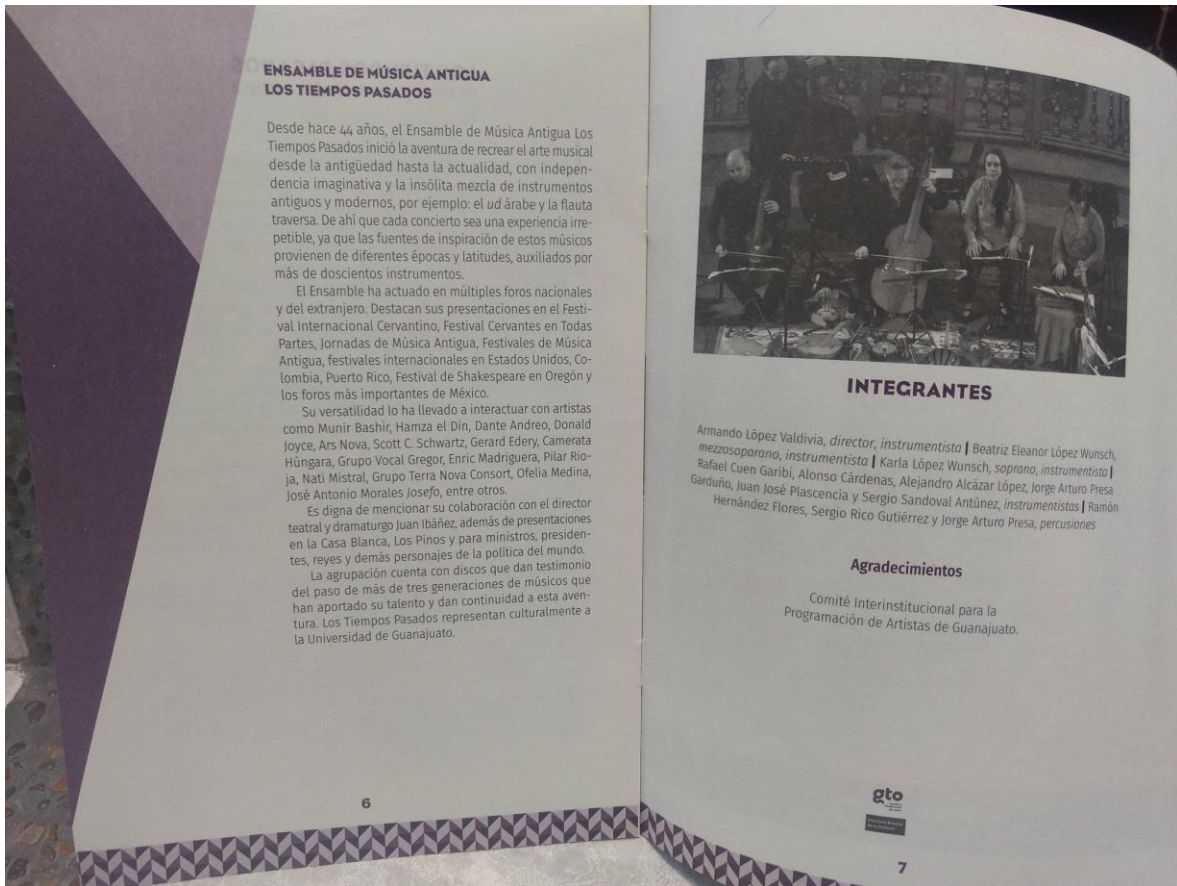
Programa de mano 8: Tercer Ciclo Alfaguara de Música Antigua, Gto 2017.



Programa de mano 9: Los Tiempos Pasados durante el Tercer Ciclo Alfaguara de Música Antigua, Gto 2017.



Programa de mano 10: Los Tiempos Pasados durante el XLV Festival Internacional Cervantino, Gto 2017.



Programa de mano 11: Los Tiempos Pasados durante el XLV Festival Internacional Cervantino, Gto 2017.



The poster features a photograph of a baroque ensemble performing in a grand, ornate hall. The musicians are dressed in dark clothing and are playing various instruments including violins, violas, cellos, double basses, and lutes. The background shows the intricate architectural details of the hall, including arches and statues.

IMAC
Instituto Municipal del Arte y la Cultura
GOBIERNO CIUDADANO
DE DURANGO

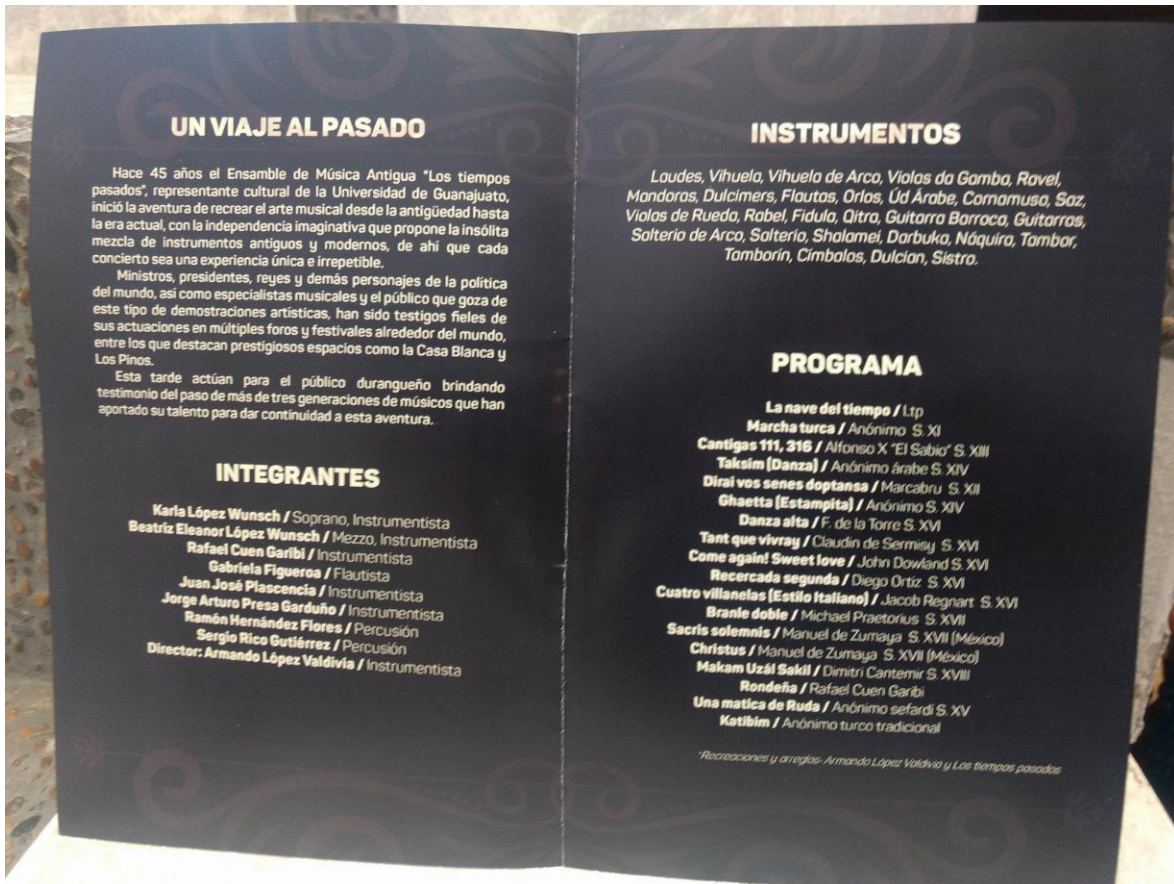
Del Renacimiento al
BARROCO

Enero 2018

DOMINGO
28

CONCIERTO DE CLAUSURA
UN VIAJE AL PASADO
Los tiempos pasados
Dir. Armando López Valdivia
Guanajuato
Teatro Victoria / 18:00 h

Programa de mano 12: Los Tiempos Pasados durante el festival "Del Renacimiento al Barroco" en Victoria de Durango 2018.



Programa de mano 13: Los Tiempos Pasados durante el festival "Del Renacimiento al Barroco" en Victoria de Durango 2018.

Curriculum Vitae abreviado

Preparación Académica

-Terminé mis estudios de licenciatura en música en el área de instrumentista (flauta transversal) en la Universidad de Guanajuato, en diciembre de 2016.

-He tomado clases con el maestro Cuauhtémoc Trejo (flautista principal de la Orquesta sinfónica de Guanajuato), así como con la flautista y piccolista Helen Wolff. (EEUU) y con el maestro Roberto Samario.

-He tomado clases maestras con la flautista Megan Maiorana (EEUU), el Mtro. Philip Dikeman (EEUU), Max trigo (Chile) y la flautista y piccolista de la OSUG, Beatrice Ovalle (Chile)

-Soy Investigador en la ejecución de instrumentos antiguos de aliento como lo es la *gaita*, *cromorno* e instrumentos tradicionales como el *tin/low whistle*. (Irlanda). *Kaval (Bulgaria)* y *duduk (Armenia)*.

-Actualmente tomo clases de duduk en la ejecución de música tradicional armenia con el maestro Gagik Gasparyan (Armenia). Así como en la interpretación de estilos musicales medievales, Renacentistas y música tradicional de países conformados por el antiguo imperio otomano.

Experiencia profesional

- Soy miembro activo del reconocido ensamble "Los tiempos pasados" con el cual he participado en múltiples presentaciones, de nivel nacional e internacional. (Festival alfaguara, Festival Internacional Cervantino (FIC) etc.)

-Soy cofundador del ensamble de música antigua "Derwen ensamble" que cuenta ya con 8 años de trayectoria. Y con el que han colaborado junto a ensambles de renombre a nivel nacional.

-Soy parte del profesorado de la Escuela de Música de León.

-Fui maestro de flauta por 2 años y medio en el proyecto *esperanza azteca* de orquestas infantiles en León Gto.

- Soy maestro de flauta en la academia "Aria escuela de música" en León Gto.

- Imparto clases de manera particular en la interpretación de instrumentos antiguos como lo es una variedad de gaitas (francesa, alemana y gallega) así como flautas tradicionales de diversos países.

Índices

Índice de fotografías

<i>Fotografía 1: Nuestras primeras presentaciones como Derwen ensamble.</i>	9
<i>Fotografía 2: Derwen ensamble en una de las presentaciones en el Museo de la ciudad, León Gto.</i>	10
<i>Fotografía 3: Gaita Francesa (Cornemuse bourbonnais)</i>	11
<i>Fotografía 4: Percusión Daf</i>	12
<i>Fotografía 5: Kaval búlgaro.</i>	13
<i>Fotografía 6: Concierto con Derwen ensamble 1er Ciclo Alfaguara de música antigua en Pinacoteca del Templo de la Compañía Gto. Septiembre 2015.</i>	14
<i>Fotografía 7: Concierto con Derwen ensamble 1er Ciclo Alfaguara de música antigua en Pinacoteca del Templo de la Compañía Gto. Septiembre 2015.</i>	15
<i>Fotografía 8: Concierto con Derwen ensamble 1er Ciclo Alfaguara de música antigua en Pinacoteca del Templo de la Compañía Gto. Septiembre 2015.</i>	16
<i>Fotografía 9: Templo expiatorio, durante la grabación de nuestro EP "Linguarum Antiquitatis" Derwen ensamble.</i>	17
<i>Fotografía 10: Zanfona tocada por el Mtro. Armando López Valdivia.</i>	19
<i>Fotografía 11: Concierto con Los Tiempos Pasados durante la Quincuagésima séptima edición de la Feria del Libro en pinacoteca del templo de la compañía, Gto Marzo 2015.</i>	20
<i>Fotografía 12: Concierto con Los Tiempos Pasados en Templo de Valenciana durante el XLIII Festival Internacional Cervantino en Gto Octubre 2015.</i>	21
<i>Fotografía 13: Concierto con Los Tiempos Pasados en Templo de Valenciana durante el XLIII Festival Internacional Cervantino en Gto Octubre 2015.</i>	22
<i>Fotografía 14: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Teatro Ángela Peralta en Mazatlán Sinaloa, Enero 2016.</i>	23
<i>Fotografía 15: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Teatro Ángela Peralta en Mazatlán Sinaloa, Enero 2016.</i>	24
<i>Fotografía 16: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Teatro Ángela Peralta en Mazatlán Sinaloa, Enero 2016.</i>	24
<i>Fotografía 17: Vista del Teatro Ángela Peralta antes de comenzar el concierto, Mazatlán Sinaloa Enero 2016.</i>	25
<i>Fotografía 18: gaita de Irán: ney anban</i>	28
<i>Fotografía 19: Mi primera gaita</i>	29
<i>Fotografía 20: Gaita tradicional de Suecia "Sackpipa"</i>	31
<i>Fotografía 21: Duduk, instrumento típico de Armenia.</i>	32
<i>Fotografía 22: Sarikouyoumdjian tocando duduk, en concierto con Jordi Savall.</i>	33
<i>Fotografía 23: Mi maestro de duduk, Gagik Gasparyan.</i>	34
<i>Fotografía 24: Sesión fotográfica con duduk.</i>	35
<i>Fotografía 25: Material didáctico proporcionado por mi maestro Gagik Gasparyan.</i>	35

<i>Fotografía 26: Ney turco, hecho de bambú.</i>	36
<i>Fotografía 27: Amir Shahrar tocando el ney persa con embocadura interdental.</i>	37
<i>Fotografía 28: Flautas traversas renacentistas (www.berneyflutes.com).</i>	38
<i>Fotografía 29: Alumnos de flauta en Esperanza Azteca.</i>	41
<i>Fotografía 30: Alumno de flauta de Esperanza Azteca.</i>	42
<i>Fotografía 31: Método de gaita gallega.</i>	43
<i>Fotografía 32: Escuela de Música de León, Luis Long.</i>	44
<i>Fotografía 33: Mis alumnos en el proyecto Esperanza Azteca.</i>	45
<i>Fotografía 34: Ensayo con Los Tiempos Pasados para XLIII Festival Internacional Cervantino 2015.</i>	55
<i>Fotografía 35: Ensayo con Los Tiempos Pasados para XLIII Festival Internacional Cervantino 2015.</i>	56
<i>Fotografía 36: Ensayo previo al concierto con Los Tiempos Pasados para XLIII Festival Internacional Cervantino 2015.</i>	57
<i>Fotografía 37: Ensayo con Los Tiempos Pasados 2do ciclo alfaguara de música antigua 2016.</i>	57
<i>Fotografía 38: Ensayo previo a concierto en el Teatro principal - 2do ciclo alfaguara de música antigua 2016.</i>	58
<i>Fotografía 39: Ensayo previo al concierto en templo de Valenciana con Los Tiempos Pasados para el XLIII Festival Internacional Cervantino Gto. Octubre 2017.</i>	58
<i>Fotografía 40: Ensayo previo al concierto en templo de Valenciana con Los Tiempos Pasados para el XLIII Festival Internacional Cervantino Gto. Octubre 2017.</i>	59
<i>Fotografía 41: Detrás del escenario previo al concierto de Los Tiempos Pasados para el XLIII Festival Internacional Cervantino en Templo de Valenciana Gto. Octubre 2017.</i>	60
<i>Fotografía 42: Concierto con Derwen ensamble en Foro Cultural 81 Gto. Octubre 2017.</i>	61
<i>Fotografía 43: Concierto con Derwen ensamble en Foro Cultural 81 Gto. Octubre 2017.</i>	61
<i>Fotografía 44: Concierto con Derwen ensamble en Foro Cultural 81 Gto. Octubre 2017.</i>	62
<i>Fotografía 45: Concierto con Derwen ensamble en Foro Cultural 81 Gto. Octubre 2017.</i>	62
<i>Fotografía 46: Concierto con Derwen ensamble en Foro Cultural 81 Gto. Octubre 2017.</i>	63
<i>Fotografía 47: Concierto con Derwen ensamble en Gene Byron Gto. Diciembre 2016</i>	63
<i>Fotografía 48: Concierto con Derwen ensamble en Gene Byron Gto. Diciembre 2016</i>	64
<i>Fotografía 49: Concierto en el Museo Iconográfico Gto. Mayo 2018.</i>	64
<i>Fotografía 50: Concierto con Los Tiempos Pasados durante la Quincuagésima séptima edición de la Feria del Libro en pinacoteca del Templo de la Compañía, Gto Marzo 2015.</i>	65
<i>Fotografía 51: Concierto con Los Tiempos Pasados en el 1er ciclo alfaguara de música antigua en el teatro principal en Gto Septiembre 2015.</i>	66
<i>Fotografía 52: Concierto con Los Tiempos Pasados en templo de Valenciana durante el XLIII Festival Internacional Cervantino en Gto Octubre 2015.</i>	66
<i>Fotografía 53: Concierto con Los Tiempos Pasados en Templo de Valenciana durante el XLIII Festival Internacional Cervantino en Gto Octubre 2015.</i>	67
<i>Fotografía 54: Concierto con Los Tiempos Pasados en Plaza principal Jerécuaro Gto. 2016.</i>	68
<i>Fotografía 55: Concierto con Los Tiempos Pasados en Templo de San Juan Bosco en el programa "cultura en movimiento" en León Gto. Septiembre 2016.</i>	69
<i>Fotografía 56: Concierto con Los Tiempos Pasados en Templo de San Juan Bosco en el programa "cultura en movimiento" en León Gto. Septiembre 2016.</i>	70
<i>Fotografía 57: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Teatro Juárez en Gto. Junio 2016.</i>	71
<i>Fotografía 58: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Teatro Juárez en Gto. Junio 2016</i>	72
<i>Fotografía 59: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Teatro Ángela Peralta en Mazatlán Sinaloa, Enero 2016.</i>	72

<i>Fotografía 60: Concierto con Los Tiempos Pasados en el 2do ciclo alfaguara de música antigua en el Teatro Principal en Gto. Septiembre 2016.</i>	73
<i>Fotografía 61: Concierto con Los Tiempos Pasados en el 2do ciclo alfaguara de música antigua en el Teatro Principal en Gto. Septiembre 2016.</i>	73
<i>Fotografía 62: Concierto con Los Tiempos Pasados en el 2do ciclo alfaguara de música antigua en el Teatro Principal en Gto. Septiembre 2016.</i>	74
<i>Fotografía 63: Concierto con Los Tiempos Pasados en el 2do ciclo alfaguara de música antigua en el Teatro Principal en Gto. Septiembre 2016.</i>	75
<i>Fotografía 64: Concierto con Los Tiempos Pasados en el 3er Ciclo alfaguara de música antigua en la Pinacoteca del Templo de la compañía en Gto Septiembre 2017.</i>	76
<i>Fotografía 65: Concierto con Los Tiempos Pasados en el 3er Ciclo alfaguara de música antigua en la Pinacoteca del Templo de la compañía en Gto Septiembre 2017.</i>	77
<i>Fotografía 66: Concierto con Los Tiempos Pasados en el 3er Ciclo alfaguara de música antigua en la Pinacoteca del Templo de la compañía en Gto Septiembre 2017.</i>	78
<i>Fotografía 67: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Templo de Valenciana durante el XLV Festival Internacional Cervantino, Gto Octubre 2017.</i>	79
<i>Fotografía 68: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Templo de Valenciana durante el XLV Festival Internacional Cervantino, Gto Octubre 2017.</i>	79
<i>Fotografía 69: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Templo de Valenciana durante el XLV Festival Internacional Cervantino, Gto Octubre 2017.</i>	80
<i>Fotografía 70: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Templo de Valenciana durante el XLV Festival Internacional Cervantino, Gto Octubre 2017.</i>	81
<i>Fotografía 71: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Teatro Victoria durante el festival "del renacimiento al barroco" en Victoria de Durango, Enero 2018.</i>	82
<i>Fotografía 72: Concierto con Los Tiempos Pasados en el Teatro Victoria durante el festival "del renacimiento al barroco" en Victoria de Durango, Enero 2018.</i>	83

Índice de ilustraciones

<i>Ilustración 1: Primer Ciclo Alfaguara de Música Antigua, Gto 2015.</i>	84
<i>Ilustración 2: Nota del periódico AM sobre el concierto de clausura a cargo de Derwen ensamble en el Primer Ciclo Alfaguara de Música Antigua, Gto 2015.</i>	85
<i>Ilustración 3: Segundo Ciclo Alfaguara de Música Antigua, Gto 2016.</i>	86
<i>Ilustración 4: Tercer Ciclo Alfaguara de Música Antigua, Gto 2017.</i>	87
<i>Ilustración 5: Publicidad para concierto de Derwen ensamble efectuado en Foro Cultural 81, Gto 2017.</i>	88
<i>Ilustración 6: Cartel del Festival "Del Renacimiento al Barroco", Victoria de Durango 2018.</i>	89

Índice de programas de mano

<i>Programa de mano 1: Primer Ciclo Alfaguara de Música Antigua, Gto 2015.</i>	90
<i>Programa de mano 2: Derwen ensamble durante Primer Ciclo Alfaguara de Música Antigua, Gto 2015.</i>	91
<i>Programa de mano 3: Concierto con Los Tiempos Pasados durante la Quincuagésima séptima edición de la Feria del Libro en pinacoteca del templo de la compañía, Gto Marzo 2015.</i>	92
<i>Programa de mano 4: Concierto con Los Tiempos Pasados durante la Quincuagésima séptima edición de la Feria del Libro en pinacoteca del templo de la compañía, Gto Marzo 2015.</i>	93
<i>Programa de mano 5: Concierto de Los Tiempos Pasados en el XLIII Festival Internacional Cervantino, Gto 2015.</i>	94
<i>Programa de mano 6: Concierto de Los Tiempos Pasados en el XLIII Festival Internacional Cervantino, Gto 2015.</i>	95
<i>Programa de mano 7: Concierto de Derwen ensamble en Templo de San Diego, Gto 2017.</i>	96
<i>Programa de mano 8: Tercer Ciclo Alfaguara de Música Antigua, Gto 2017.</i>	97
<i>Programa de mano 9: Los Tiempos Pasados durante el Tercer Ciclo Alfaguara de Música Antigua, Gto 2017.</i>	98
<i>Programa de mano 10: Los Tiempos Pasados durante el XLV Festival Internacional Cervantino, Gto 2017.</i>	99
<i>Programa de mano 11: Los Tiempos Pasados durante el XLV Festival Internacional Cervantino, Gto 2017.</i>	100
<i>Programa de mano 12: Los Tiempos Pasados durante el festival "Del Renacimiento al Barroco" en Victoria de Durango 2018.</i>	101
<i>Programa de mano 13: Los Tiempos Pasados durante el festival "Del Renacimiento al Barroco" en Victoria de Durango 2018.</i>	102