

REVISTA

Ciudad de México / Revista No.39

ejecUTANTES

La revista de los músicos

El Brexit manda al paro
a la industria musical británica

Por: Paola Emanuet

La música en el mundo:
Chavela Vargas y México

Por: Majo Cornejo

Rubén Albarrán,
de los 50 mejores músicos del mundo

Por: Erick Muñiz

Ejemplar Gratuito

Descárgala aquí

GABRIEL ESPINOSA

ÍNDICE

01

Editorial

Por: Armando Baez

03

¿Qué efecto provoca la música en el cerebro de las personas?

Por: Redacción National Geographic

05

Cómo los músicos pueden incorporar la inteligencia artificial en su carrera

Por: Francisco Benítez

09

Compositores de México defienden cobro por usar música en hoteles y restaurantes de Quintana Roo

Por: Ana Cirilo

SECCIÓN CALC

11

El derecho al tiempo

Por: Carlos Lima

#ADMINISTRACIÓN DE CARRERA

15

Entrevista a Gabriel Espinosa

Por: Armando Baez

ENTREVISTA

28

El Brexit manda al paro a la industria musical británica

Por: Paola Emanuet

31

La música en el mundo: Chavela Vargas y México

Por: Majo Cornejo

35

Distonía de músico: cuando el dolor apaga la sintonía

Por: Sabrina Vidal

37

Canta-Piano: Pianistas cantantes (especie en extinción)

Por: Rodrigo De La Cadena

#PELIGROSÓLOBOHEMIOS

43

Sociedad de Intérpretes responde a Spotify por cuestionamientos a nuevo marco incluido en la Rendición de Cuentas

SECCIÓN FILAIE

45

Conociendo a nuestros socios: Rebeca Gorman

CONOCIENDO A NUESTROS SOCIOS

47

Sony, Warner y Universal: las tres 'majors' que monopolizan la industria de la música

Por: José Luis Marín

49

Bossas and Boleros

Por: Gabriel Espinosa with Kim Nazarian

NUEVO LANZAMIENTO

51

Rubén Albarrán, de los 50 mejores músicos del mundo.

Por: Erick Muñiz

53

Mi Jarana

Composición y arreglo: Gabriel Espinosa

PARTITURA

Editorial

Por: **Armando Baez**

Acabamos de pasar el mes de septiembre especial para todos los mexicanos, ya que celebramos nuestra independencia y nos unimos en torno a nuestra rica cultura y tradiciones. La música ha sido y seguirá siendo una parte fundamental de nuestra identidad nacional, y es a través de ella que transmitimos nuestras raíces y valores a las siguientes generaciones.

En este mes de octubre, la música también desempeña un papel fundamental en la celebración del Día de Muertos en México. Este evento cultural, profundamente arraigado en la tradición mexicana, honra a los seres queridos fallecidos y simboliza la unión entre los vivos y los muertos. La música es una forma de expresión que acompaña y enaltece los rituales y festividades asociadas a esta tradición ancestral.

Durante el Día de Muertos, las calles y plazas de México se llenan de sonidos festivos, quebrando el silencio y recordando la vitalidad y alegría de la vida. Diversos géneros musicales como el mariachi, la banda de viento y la música tradicional indígena se fusionan para crear un ambiente vibrante y emotivo. Las canciones interpretadas durante esta celebración van desde las melancólicas y nostálgicas hasta las alegres y festivas, reflejando las distintas etapas y emociones que acompañan el proceso del duelo.

Recordamos a los grandes músicos que se nos adelantaron en el camino a lo largo de la historia, hemos tenido el privilegio de contar con

excelentes intérpretes y músicos ejecutantes, que han enriquecido nuestro patrimonio musical con su genialidad y talento innato. Sin embargo, también hemos tenido que enfrentar la dolorosa realidad de despedirnos de aquellos músicos que se nos adelantaron en el camino, dejándonos un vacío difícil de llenar.

Estos grandes músicos, entre muchos otros, han dejado un legado musical invaluable que seguirá resonando en nuestros corazones y en el mundo entero. Su partida nos ha recordado la importancia de apreciar y valorar a nuestros artistas en vida,

celebrando su genialidad y honrándolos con nuestro reconocimiento y admiración. Seguimos recordando a los grandes músicos que se nos adelantaron en el camino, con la certeza de que su legado perdurará por siempre.

Por otro lado, ya viene la segunda entrega de Los Premios “Eje Músicos Ejecutantes de México” es un evento de gran importancia para nuestra comunidad, ya que reconocen el talento y la dedicación de nuestras compañeras y compañeros en distintas categorías. Es fundamental que nos apoyemos mutuamente y que, como artistas intérpretes o ejecutantes, nos unamos en esta celebración para demostrar nuestro compromiso con la excelencia musical.

Además, este evento también nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre los desafíos a los que nos enfrentamos en la era digital. Es fundamental que nos unamos como gremio para asegurar una justa remuneración por la explotación de nuestras obras en el ámbito digital. Si queremos que nuestra música siga siendo valorada y respetada, debemos trabajar juntos para proteger nuestros derechos.

Por tanto, invito a todos los músicos a asistir y apoyarnos en los Premios Eje Músicos Ejecutantes. Nuestra presencia en este evento no solo es una muestra de solidaridad, sino también una oportunidad para recordar la importancia de nuestro trabajo y la necesidad de luchar por condiciones justas.

¿QUÉ EFECTO PROVOCA

LA MÚSICA

**POR: REDACCIÓN
NATIONAL
GEOGRAPHIC**

EN EL CEREBRO DE LAS PERSONAS?

Escuchar, interpretar o componer melodías no solo resulta ser una experiencia agradable, también puede ser beneficiosa para la salud.

La música puede despertar diversas emociones, inspirar y generar placer. Pero parece que eso no es todo: también tiene efectos positivos en la salud cerebral, reconoce el informe de 2020 titulado La música en nuestras mentes: El gran potencial de la música para promover la salud cerebral y el

bienestar mental elaborado por el Consejo Mundial sobre la Salud Cerebral (Gcbh, por sus siglas en inglés).

En 2020 el Gcbh reunió a un grupo de expertos para examinar las evidencias respecto a la influencia de la música sobre la salud cerebral y concluyó que este arte tiene la capacidad de estimular diferentes áreas del cerebro de manera coordinada y en tiempo real.

¿Cuáles son los beneficios de escuchar música?

“Además de brindar diversión y placer, la música tiene la ventaja de mejorar la salud de manera segura y económica”, sostiene el documento. Es que puede generar una sensación de bienestar, reducir el estrés, facilitar las relaciones interpersonales, modular el sistema cardiovascular, mejorar el equilibrio y fortalecer el sistema inmunitario sin ningún efecto adverso.

¿Cómo la música influye en la salud del cerebro?

Además, oír o interpretar música podría tener un impacto favorable a nivel cerebral. En su documento, la Gcbh sugiere que esta es una poderosa manera de estimular el cerebro ya que afecta a diferentes regiones, entre ellas, las involucradas en oír y escuchar, el movimiento, la atención, el lenguaje, las emociones, la memoria y las habilidades de razonamiento. De esta manera, ayuda a que múltiples partes trabajen en conjunto.

A su vez, la música puede ayudar a las personas a evocar recuerdos y emociones significativas y a promover el bienestar mental. Mientras que escuchar una melodía colabora con el control del estrés, dice la entidad.

En tanto, tocar música, cantar o bailar en grupo es una buena manera de fortalecer las relaciones sociales con otros y reducir la soledad, lo que es bueno para la salud cerebral. Sumado a eso, “aprender a cantar una nueva canción, a tocar un instrumento o a bailar estimula las habilidades de razonamiento de las personas”.

Por otra parte, continúa el escrito, se ha demostrado que la música ayuda a mejorar la calidad y la duración del sueño, el cual es un factor importante para la salud cerebral.

El documento también reconoce que “hay evidencias convincentes de que un tratamiento especializado basado en música puede mejorar el movimiento en pacientes con enfermedad de Parkinson y accidente cerebrovascular, incluyendo mejoras en su capacidad para caminar y hablar”.

En el mismo sentido, el escrito recuerda que existe evidencia de que la música contribuye en la recuperación de un accidente cerebrovascular (ACV) y se ha demostrado que cantar ayuda a las personas a recuperar las funciones de lenguaje perdidas por ACV.

Según refiere el documento, la música tiene un potencial significativo para mejorar la salud y el bienestar cerebral de personas de diferentes edades y estados de salud.

Asimismo, advierte, si bien se sabe que la música presenta beneficios en la salud y el bienestar mental, es necesario continuar investigando para comprender mejor cómo los cerebros escuchan y perciben la música, y si esta desempeña un papel para promover la memoria y las habilidades de razonamiento de los adultos conforme envejecen.

<https://www.nationalgeographicla.com/ciencia/2023/01/que-efecto-provoca-la-musica-en-el-cerebro-de-las-personas>

CÓMO LOS MÚSICOS PUEDEN INCORPORAR INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN SU CARRERA

Por: **Francisco Benitez**

¿Has pensado alguna vez en cómo la tecnología, específicamente la inteligencia artificial (IA), puede influir en el mundo musical? Si bien es cierto que muchas personas la asocian con robots y tareas automatizadas, la IA se está convirtiendo en una herramienta invaluable para los artistas. Para músicos que buscan innovar y expandir su alcance, la IA puede ser una aliada estratégica. Aquí te explicaré cómo los músicos, como tú, pueden incorporar la inteligencia artificial en sus trayectorias. ¡Prepárate para un viaje tecnológico!

DESCUBRE NUEVAS INSPIRACIONES CON COMPOSICIÓN ASISTIDA

El mundo de la IA ha abierto puertas a programas que pueden ayudarte a componer. Herramientas como AIVA o Endless generan melodías y ritmos basándose en tus indicaciones, brindando una chispa cuando la creatividad parece escasear. No se trata de que una máquina escriba tu música, sino de usarla como un complemento para inspirarte y darte una perspectiva diferente.

MASTERIZACIÓN DE NIVEL PROFESIONAL EN MINUTOS

Plataformas como LANDR usan la IA para masterizar tus pistas automáticamente. Imagina tener una herramienta que, en cuestión de minutos, te brinda una masterización que se acerca a los estándares de la industria, ideal para esos lanzamientos independientes donde el tiempo y el presupuesto pueden ser limitados.

ENTIENDE A TU PÚBLICO CON ANÁLISIS DE DATOS

Las herramientas basadas en IA pueden analizar las tendencias de las plataformas de streaming y proporcionar datos sobre qué tipo de música escuchan tus fans. Con esta información, podrás adaptar tus composiciones y estrategias de marketing a lo que realmente resuena con tu audiencia.

IMPULSA TU MARKETING CON PERSONALIZACIÓN

A medida que buscas promocionarte, la IA puede segmentar a tu público y proporcionar contenido específico basado en sus preferencias. Imagina saber qué canción promocionar a qué fanático basándote en sus hábitos de escucha, optimizando tus campañas y maximizando el retorno de inversión.

VIDEOS MUSICALES GENERADOS POR IA

Hay programas que crean visualizaciones y videos basados en la música que produces. Esto no sólo ahorra tiempo y dinero, sino que da resultados sorprendentes y únicos, convirtiendo tu música en una experiencia visual.

OPTIMIZA TU EDUCACIÓN MUSICAL

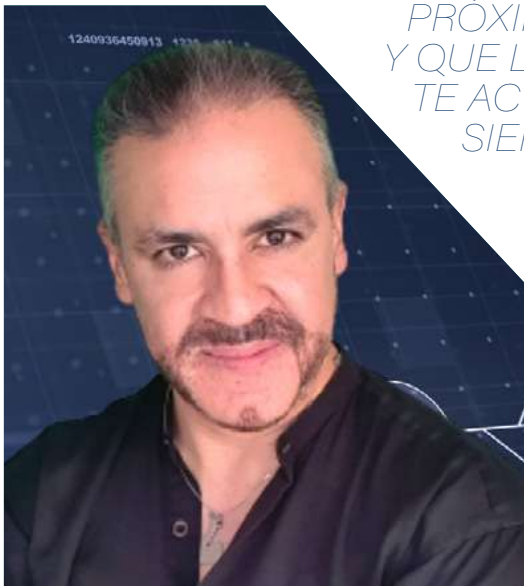
Herramientas educativas como Yousician utilizan IA para proporcionar retroalimentación en tiempo real a medida que practicas. En lugar de un maestro tradicional, la IA te guía, adaptando lecciones según tu progreso.

CHATBOTS PARA UNA MEJOR INTERACCIÓN CON FANS

Los chatbots basados en IA pueden responder preguntas frecuentes, promocionar nuevos lanzamientos o vender mercancía directamente en plataformas como Facebook. Estos chatbots proporcionan una comunicación instantánea y personalizada.

INNOVACIÓN EN LA CREACIÓN DE SONIDOS

¡NOS
VEMOS EN LA
PRÓXIMA NOTA
Y QUE LA MÚSICA
TE ACOMPAÑE
SIEMPRE!

Algunos artistas han empezado a experimentar con IA para crear nuevos sonidos e instrumentos, llevando la creatividad musical a dimensiones nunca antes exploradas.

En resumen, la inteligencia artificial es más que una simple moda; es una herramienta que puede revolucionar tu carrera musical. Ya sea ayudándote con la composición, masterización, promoción, o incluso en la interacción con tus fans, la IA está aquí para quedarse y enriquecer la industria musical.

Para más consejos sobre cómo navegar el mundo de la música en esta era digital, visita www.musicosexitosos.com.

**¿Te imaginas
que tu música
pudiera ser
escuchada en
Tombuctú o en
cualquier parte
del mundo?**

**te abre la puerta a las
plataformas digitales,**
a partir de ahora, podrás subir
aquellos fonogramas en los que
plasmaste tu actuación artística,
a las tiendas de música de todo
el mundo.

**Promueve,
difunde y
comercializa
tu material
a gran escala.**

Para mas información comunícate al **5614392881**
o a **comunicacion@ejemusicos.com**

COMPOSITORES DE MÉXICO DEFIENDEN COBRO POR USAR MÚSICA EN HOTELES Y RESTAURANTES DE QUINTANA ROO.

Por: Ana Cirilo

El Diputado Hugo Alday y Roberto Cantoral, líder de la SACM, defendieron el impuesto por usar música en Hoteles y restaurantes de Quintana Roo.

Roberto Cantoral, director de la SACM, dijo que los autores y compositores deben cobrar regalías. Luego que los empresarios del sector turístico de Quintana Roo rechazaran la iniciativa de pagar un gravamen por uso de la música, el Diputado Hugo Alday Nieto defendió su iniciativa, en compañía de representantes de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

También estuvieron presentes integrantes de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, Sociedad de Gestión Colectiva (**EGEDA México**), del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (**IMPI**) y del Registro Público del Derecho de Autor, quienes aseguraron que están en su derecho de defender sus regalías.

Alday Nieto detalló que los derechos de autor son derechos humanos y por esta razón se busca que se modifiquen las leyes de Hacienda de los Municipios, lejos de considerarse un conflicto entre particulares, por lo que seguirá firme con su propuesta, pese a los señalamientos de los empresarios “Es importante señalar que el artículo Primero dice que todas las autoridades tienen la obligación de proteger los derechos humanos y los derechos de autor son derechos humanos. El fundamento que tiene esta legislación para presentar esta iniciativa, el Estado y los municipios están obligados a tutelar los derechos humanos, sólo se está pidiendo lo que por derecho les corresponde”, dijo en conferencia de prensa.

Por su parte, Roberto Cantoral Zucchi, director de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), aseguró que, aunque los hoteleros o cámaras empresariales puedan tener convenios con diferentes asociaciones no le están pagando los derechos de autor a todos los participantes e hizo un llamado a “sentarse a la mesa” con las asociaciones de artistas con las que no tienen convenio.

“Los hoteleros y restauranteros deben de dialogar, necesitamos que vean cuáles son las intenciones de esta iniciativa, que en ningún momento estamos haciendo un ejercicio de abuso de poder, de querer abusar en los cobros. No queremos que haya un malentendido con respecto a las intenciones, se tiene que ver que no hay la suficiente dimensión, a nivel empresarial, sobre el pago que deben recibir los productores y autores de música, sobre la producción de sus obras”, explicó.

Respecto a las acusaciones de un posible conflicto de interés por parte del Diputado Hugo Alday, dijo que cualquier señalamiento tiene que ser sustentado y comprobado, porque no se puede hablar por hablar sin tener las pruebas. “Soy un abogado especialista de propiedad intelectual, yo jamás he representado ninguna asociación de gestión colectiva. Quien afirme lo contrario tendrá que probar que he sido un representante o que yo tengo un poder en una asociación colectiva, lo que no existe”, concluyó.

<https://www.porestonet.net/quintana-roo/2023/8/30/compositores-de-mexico-defienden-cobro-por-usar-musica-en-hoteles-restaurantes-de-quintana-roo-397735.html>

El derecho al tiempo (1 de 2)

Por: Carlos Lima

En la edición pasada de esta revista hablaba sobre “el derecho al uso del baño” y el libro que presenté a los medios, también se encuentra en plataformas, pero este tema me llevó a otro de repercusión mundial, y es el tiempo, este tiene varias acepciones en el imaginario colectivo. El tiempo del clima, el tiempo que pedimos en una relación cuando las cosas no funcionan o no son lo que esperábamos, el tiempo como una unidad de medición, el tiempo que se fue.

Es múltiplemente citado en canciones, la más exitosa quizá de Roberto Cantoral, “El reloj”, que dice: “Reloj no marques las horas, porque voy a enloquecer, ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez,

nomás nos queda esta noche, para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda, mi irremediable dolor, reloj detén tu camino, porque mi vida se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada”

Es una canción que hace alusión al valor del tiempo, aunque en esta canción es por la ausencia y no la presencia, existen infinidad de canciones alrededor del tiempo, todas exitosas, hoy el mercado de nostalgia nos enseña el consumo por las canciones de generaciones anteriores, las canciones que están en las preferencias de las audiencias nos demuestran el lugar en el que estamos como sociedad, somos consumidores depresivos

El mercado de nostalgia consiste en una estrategia publicitaria que utiliza elementos del pasado, del ayer en tiempo, para conectar emocionalmente con los consumidores, generar nostalgia.

Es aprovechar los sentimientos de los consumidores hacia el pasado y utilizarlos para promocionar productos y servicios en el presente. Es la conexión con la propia infancia.

Solo que hay una realidad que afirman los terapeutas, la ansiedad es generada por un exceso de futuro, la depresión es un exceso de pasado, de allí que seamos una sociedad con muchos problemas y trastornos emocionales. La reflexión es saber si como creadores abonamos a la creación de estos contenidos, esa es definición personal, pero también obedece a lo que deseamos en nuestra carrera, en nuestra administración.

Volviendo al tiempo podemos observar que las canciones icónicas o clásicas de los más grandes artistas refieren al tiempo, “Yesterday” los Beatles, “Forever Young” de Rod Stewart, “Time” de Pink Floyd, “Summer wind” de Frank Sinatra, “Baby one more time” Britney Spears, “Remember the time” Michael Jackson, en español Mercedes Sosa interpreto “Años”, Joaquín Sabina “19 días y 500 noches”, “Llegaremos a tiempo” Rossana, “dos en la ciudad” Fito Páez, “Si no te hubieras ido” Marco Antonio Solís, “Qué pasará mañana” José Luis Perales.

José Ángel Espinoza “Ferrusquilla” escribió “El tiempo que te quede libre”, “Tiempo y destiempo” de Renato Leduc, “Vamos a darnos tiempo” y “Lo pasado pasado” que interpreto el príncipe de la canción José José, “Vive” de Napoleón es un himno para múltiples generaciones, habla del tiempo presente “Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final, vive feliz ahora, mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo, para sentirte despertar”.

La música se mide en tiempo, compases, tiempo es money, no me hagas perder mi tiempo, no llegues tarde, en la poesía Mario Benedetti escribió “tiempo sin tiempo”, Platón decía que el tiempo era “subjetivo y relativo”.

Lo cierto es que, el tiempo como un derecho humano es quizá un falso derecho, un estudio de la Universidad de Harvard hace referencia al tiempo de desplazamiento que tienen las personas hacia sus centros de trabajo, aquella persona que tarda más de una hora en llegar a su domicilio y viceversa difícilmente podrá tener una economía próspera.

Y es que el tiempo de “calidad” es el que exigen nuestras familias, los nuestros, el que dedicamos a la lectura, la convivencia, el fortalecimiento del tejido social el que se “invierte” en la familia, en los amigos, en nuestros aprecio, en el ocio, lectura, cine, entretenimiento.

El ser humano requiere tiempo para poder ejercer las cosas que más nos gustan, las que nos mueven, existe una falsa percepción de que las redes sociales nos acercan y generan lealtades, presencia y permanencia.

Pero hay algo que no se devuelve y es justamente el tiempo, acceder a una sociedad justa requiere de tiempo, pero ¿cómo accedemos a una justicia en tiempo y forma? En medio de corrupción, apatía y desencanto, solo conversando y valorando la unidad de medida en éxito, vamos al Oxxo y tiene 3 cajas que nunca están abiertas y la única cajera que está tiene largas filas, el banco, el acceso a los baños, al transporte público, al médico, todo es tiempo, todo es inversión.

Decía Kaliman a Solín “serenidad y paciencia, mucha paciencia”, sabiduría popular de una caricatura o cómic como dicen las nuevas generaciones, y es que, si sumamos el tiempo que usamos en la mala planeación urbana, la desatención política de los servidores, la burocracia, bien se nos va una vida.

Carlos Arturo Martínez Negrete es productor musical, investigador sobre la preservación del patrimonio cultural, derechos humanos y culturales, conocido también como Carlos Lima @charlylima.

¡NOS RENOVAMOS PARA TI!

VISÍTANOS

hermesmusicclub.mx

TIENDA EN LÍNEA

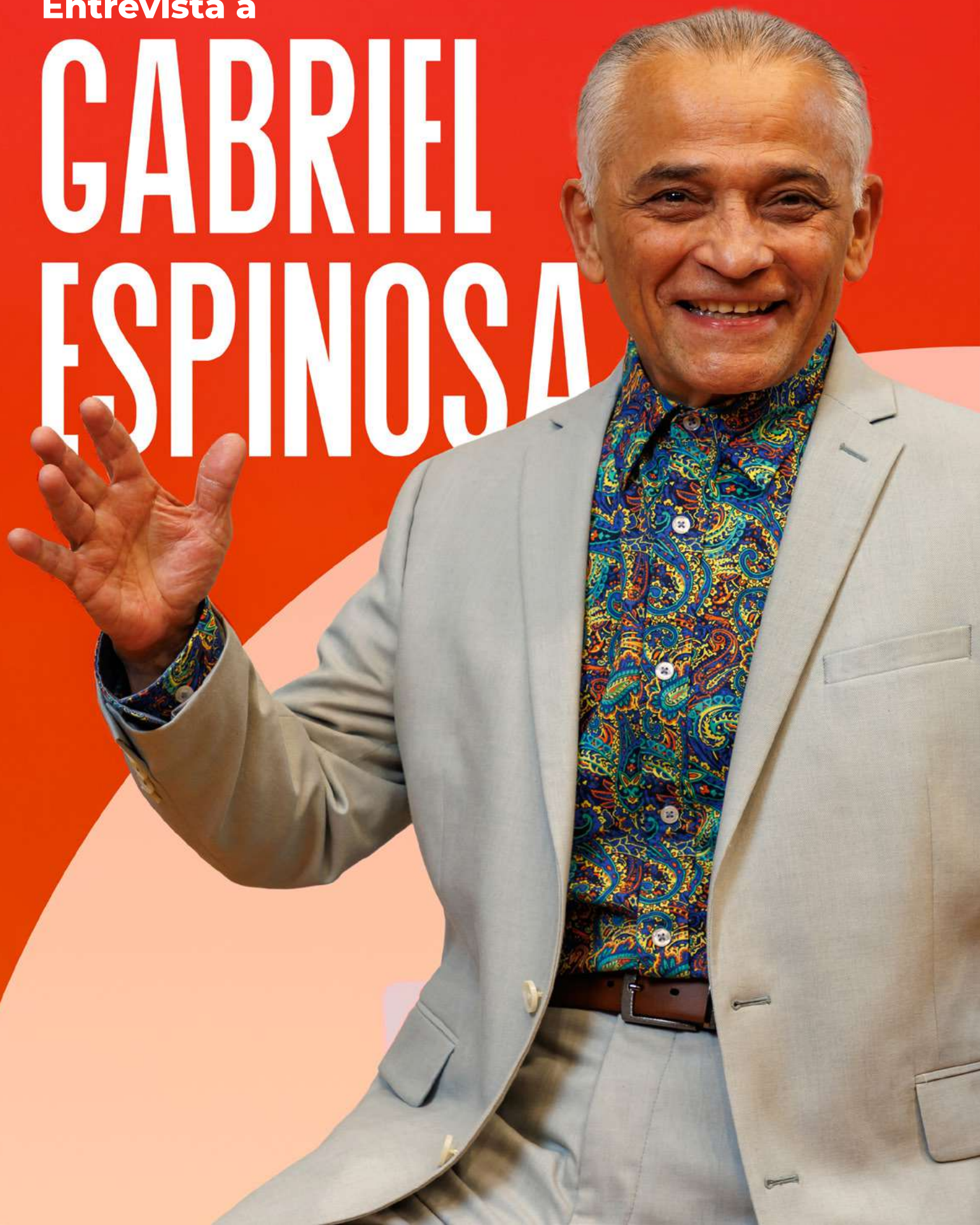
Visita nuestras redes sociales

**Hermes
Music Club®**

AUDIO | ILUMINACIÓN | INSTRUMENTOS MUSICALES

Entrevista a

GABRIEL ESPINOSA

AB: Me da muchísimo gusto recibir a Gabriel Espinosa, uno de los músicos más destacados que ha dado nuestro país y que ha traspasado fronteras, teniendo un éxito extraordinario a nivel mundial. Estimado Gabriel, qué gusto que estés con nosotros.

GE: Muchas gracias a ti por la invitación, Armando. Un placer estar aquí con ustedes, especialmente el volver a estar en la Ciudad de México, después de 27 años.

AB: ¡27 años que no venías!, platícanos, porque sé que has visitado tu tierra, Yucatán, ¿por qué no venir a la Ciudad de México?

GE: Fue en

1996 que, a Dios gracias, pude conseguir el trabajo en la Universidad Central College, desde entonces ya no regresé a Ciudad de México, a Mérida voy dos veces al año porque hay que comer cochinita y salbutes, pero acá no

regresé, hasta hoy.

AB: ¿Es obligado el ir a Mérida?

GE: Sigo siendo yucateco por siempre.

AB: Y no has perdido tu acento.

GE: ¡A Dios gracias, lindo! (risas)

AB: Naciste en Mérida, en el bellissimo estado de Yucatán, lugar lleno de cultura, de arte, ¿en qué momento de tu vida decides ser músico?

GE: Bueno, en Mérida hay mucha música, en mi casa siempre había mucha música. Mi mamá nos enseñó a los tres hermanos, a que estemos pegados a tocar la guitarra, las maracas y a cantar La Bamba o Melodía de Amor. A los 14 años, ya formamos un conjunto, muy jovencito empecé a tocar en los bailes con mis hermanos, nos llamamos "Los Delton's", con mis dos hermanos, más dos hermanas. Toqué en eventos hasta los 23 años, en fiestas, bodas, de todo, esos años fueron mi primera educación musical, porque tocaba de oído. Todo lo que aprendí hasta entonces fue de mi primera maestra, que fue mi mamá y luego de mi hermano, que era el director del grupo.

AB: ¿Cómo se llama tu hermano?

GE: Se llama Patricio Espinosa y sigue tocando la guitarra

AB: ¡Qué padre! ¿Y tú otro hermano?

GE: El otro era el cantante y era

el de los negocios, él vendía el grupo y era el empresario. Pero sucede que cuando llegué a los 23 años, me preguntaron: "Oye, hermano, ¿qué vas a hacer con tu vida?", porque los otros empezaron a dedicarse a otras cosas, que si uno a leyes, mi hermano Patricio es maestro de tenis, y así, todos se van por aquí, por allá. Entonces yo dije, pues no hay otra más que la música.

Pero había un detalle importante, en 1968 esta escuela de idiomas, Central College, estableció un programa en Mérida y yo conocí a los maestros, me llevé con ellos y cuando llegó el año 1976, ellos supieron de mi inquietud por estudiar música, me dijeron: "¿por qué no vienes a Central College y te damos una beca para ayudarte?", y me fui becado por 4 años.

AB: ¿vieron tu talento?

GE: Yo estaba muy dedicado en hacer música, muy entusiasta, yo tenía la energía de luchar por eso y ellos tenían la facilidad de ayudarme, porque ellos llevaron a dos asistentes desde Mérida a Iowa para enseñar español allá. Durante 50 años llevaron a 100 yucatecos, yo fui parte del trato que tenían con Yucatán. Esos 4 años fueron sensacionales, porque te das cuenta de que eso es lo que quieres, pero después de esos 4 años, te preguntas ¿qué sigue?, y yo elegí estudiar jazz.

AB: ¿dónde vives esos 4 años?

GE: Casa, comida, todo tenía pagado, beca completa. Gracias a estos señores, me gradué del Bachillerato en Artes y Música.

AB: ¿Qué estudiaste?

GE: Tomé clases de piano, bajo, canto, composición, solfeo, tocar con grupo, con Jazz Band. Estaba hambriento de aprender, me fue excelentemente bien.

AB: ¿Extrañabas regresar a Mérida?

GE: ¡Sí! claro, pero te dices: “¿o te quedas aquí a luchar por tu sueño, sacrificando a tu familia, a tu cultura y tu gente o te regresas?”

AB: Es una disyuntiva muy difícil, y más a los 25 años, ¿no dejaste novias por allá?

GE: En realidad, me dejaron (risas), porque me fui, pero yo tenía muy claro que quería ser músico.

AB: ¿Te incorporaste a la cultura americana fácilmente?

GE: No es fácil, nosotros tenemos costumbres e ideas diferentes, llegas allá y te tienes que adaptar porque no vas a cambiarlos, toma tiempo, pero vale el precio.

AB: Claro, porque, además, lo que tenías allá, no lo ibas a tener en México.

GE: En los años 70 estaba difícil porque tenías que venir a la Ciudad de México y era más complicado, ver dónde vivir, dónde estudiar, de dónde iba a pagar y lo que me iba a costar.

AB: Entonces, terminan los 4 años y ya tocas formalmente, ya lees música, tocas con las orquestas, todo. ¿Después decides tocar jazz?

GE: Después de esos cuatro años, hay que elegir una especialidad, yo tenía la disyuntiva de hacer la maestría o ir al Berklee College of Music, que en ese momento era un Conservatorio, no tenía maestría, eran 4 años de carrera, me revalidaron un año de estudios, así que lo hice en 3 y me gradué de arreglista. Tengo mucho que agradecer; primero, gracias a los amigos americanos que me becaron, lo segundo es darle crédito a un hermano, él me lleva 10 años, nunca tocó con el grupo, porque era mayor, pero que económicamente pudo ayudarme, me ve como su hijo y me dijo: “Gabriel ¿qué quieres estudiar ahora?” y yo le dije: “pues yo quiero estudiar en Berklee, pero cuesta mucho” a lo

que me respondió: “ve a estudiar, yo te lo doy, pero te aplicas”. Mis papás no tenían el dinero, yo le prometí a mi hermano que lo iba a aprovechar, y lo hice. Todo lo que tengo es gracias a que ha habido mucha gente alrededor de mí, apoyándome.

AB: Tuviste la bendición, primero de la beca de 4 años y luego tu hermano, que te dio otra beca. ¿A eso tu como le llamas? ¿Es tener buena estrella, fe, karma?

GE: Yo creo que todo eso. Yo tenía la visión muy clara de ser músico, de querer prepararme lo mejor posible.

AB: Antes de irte, ¿conocías a músicos de aquí, de la Ciudad de México?

GE: Casi no, puro Mérida. Vine a México como en el 1982 porque había un festival peninsular de la canción, que patrocinaba

el Banco del Atlántico, cuando terminaba el festival, grabábamos un disco, yo era el arreglista, veníamos al D.F., como se llamaba antes, grabamos 3 discos con los Hermanos Zavala, Vicente Garrido era parte de la gente que nos ayudaba.

AB: Vaya, si que has estado rodeado de muchos ángeles a lo largo de tu vida. Cuando terminas tu carrera de arreglismo en Berklee, ¿qué sucede después?

GE: En mi creencia, Dios siempre tiene planes, cuando regreso a Mérida entré a dirigir el festival del Banco Atlántico, y entonces, una muchacha de Saltillo, Coahuila, se inscribe, cantaba muy bonito, estaba muy bonita, ahí el destino me cambió la jugada; yo ya tenía 31 años, el destino me dijo: “Gabriel, esta es tú mujer, ella vive en Saltillo, cuando se termine el festival se va a ir, o te aplicas o se va”, son de esas oportunidades que solo pasan solo una vez.

AB: ¿Y te aplicaste?

GE: Me apliqué tanto que, a los 2 meses le di el anillo y a los 6 meses nos casamos (risas).

AB: Sí que fue rápido. Es importante ver cómo lo tenías visualizado, porque puede haber mil mujeres y algo viste para poder decir: “ella es”.

GE: Vi todo, ella entendía lo que yo quería hacer, ser músico de jazz, estudiar, todo.

AB: ¿Después que hiciste?

GE: Principalmente trabajar porque no podíamos vivir del romance (risas).

AB: Si, pero ¿cómo fue?, ¿qué pasó?

GE: Nos conocimos en el festival, el cual ella no calificó a la final que era un mes después, entonces se regresó a Saltillo y yo la invité a venir una semana antes de la final, porque mi hermano Humberto tenía un negocio en Saltillo y como él iba seguido para allá, él fue a casa de los papás, para pedir permiso formal, para que ella pudiera venir a la final.

AB: Pero ese tiempo, ¿tenías contacto con ella?

GE: Cartas, no había más en ese tiempo. En octubre nos conocimos, en noviembre regresó y luego a pasar la navidad en su casa y presentarme a la familia completa, el 31 de diciembre saqué el anillo de compromiso y el 4 de mayo nos casamos, ¡Bomba! Como decimos en Mérida (risas).

AB: ¡Que bárbaro! Sí que es una historia interesante, paralela a tu historia con la música.

GE: Tenía que buscar el balance entre mi vida y la música. Es muy importante la mujer con la que te cases, para mí fue así, es el complemento de vida, hasta el día de hoy llevamos 39 años de casados, con tres hijas.

la última voz de Los Panchos, fui asistente del Maestro Manzanero, y allí empezó la coqueteada con ambos mundos, pero llegó el momento de elegir y pues elegí allá y nos fuimos a Iowa.

AB: Entonces, tuviste que decidir entre quedarte aquí con la posibilidad de crecer con Manzanero o ir a Iowa, dónde también había posibilidades de crecer, pero en otro mundo, en otro género.

GE: Así fue, le apostamos a irnos, mi esposa, que se llama Gabriela, y nuestras tres hijas, la más chica de 3 meses, con todo.

AB: ¡Qué bárbaro, eres muy aventurero!

GE: Solo me ofrecían un cuarto de tiempo, ni siquiera medio, solo eso. Los primeros 3 años fueron sumamente difíciles, el trabajo era chiquito, con prospecto a que creciera, si tú lo haces crecer, claro. Mucha gente nos apoyó económicamente para poder vivir; con esposa y tres hijas no vives con un trabajito, pero veían que yo estaba creando, trabajando mucho, y ya para el cuarto año, ya me dieron el trabajo completo.

AB: ¿Dónde te casaste?

GE: En Saltillo, y los papás nos dijeron: “¿y ahora que va a pasar? Este muchacho tiene diploma de Berklee y Central College, pero no tiene trabajo” (risas).

Como había trabajado en Cancún, me fui a conseguir trabajo ahí; un mes después de casarnos ya estábamos allá, tocando en un hotel, pasamos 7 años en Cancún, trabajando 6 días a la semana en una banda de jazz. En 1991, Central College hizo un tour a Cancún y me piden que los ayude a organizarlo. Vivía bien y todo, pero sentía que tenía que hacer más, ya había ido 7 años a la escuela como para quedarme en Cancún, más allá del dinero, era una necesidad de realización profesional.

AB: Yo estoy consciente de que hay mucha gente espiritual, que aman el arte y a veces sacrifican la economía por el arte ¿Tú qué hiciste?

GE: Vino la Orquesta de Iowa y le pregunté a la directora ¿qué

era lo que necesitaba para poder enseñar en la Universidad? y ella me dijo que necesitaba una maestría. Voy con mi esposa y le comento que necesito la maestría para tener la posibilidad de tener un trabajo en Iowa, ella me apoyó y lo hicimos, vendimos todo lo que teníamos y juntamos los pocos ahorros que teníamos y fui a la Universidad del Norte de Texas, a estudiar una maestría en Jazz. Cuando terminé la maestría, fui a Central College y dije: “aquí está mi diploma”. Te cuento que tuve un pequeño problema de decisión, porque durante el último año en North Texas, tuve oportunidad de trabajar con Manzanero, aquí en el D.F., dos proyectos con Manzanero y Rafael Basurto,

AB: ¿Como maestro vives bien?

GE: A Dios gracias, sí.

AB: Ya cuando te dan el tiempo completo, ¿qué más hacías? porque eres muy inquieto.

GE: Claro, pues no dejo de tocar, me junté con unos americanos y les dije que quería tocar esta música, les enseñé un poco como tocar música latina y formé un grupo que se llamó "Ashanti Latin Jazz" del 1996 al 2009, tocamos y tocamos, a seguir creando y componiendo. El secreto del trabajo en la universidad es que, como tenía una banda de jazz, podía llevar un invitado cada año de New York o Europa, por ejemplo, yo invité a Eugenio Toussaint, Antonio Sánchez, Anat Cohen, The New York Voices, The Manhattan Transfer, Magos Herrera, entre otras personalidades. Entonces, en el 2009 empecé a realizar un proyecto de música propia, con todos ellos, pero se necesitaba dinero y lo que hice fue salir a buscar el dinero, hablar con la gente, a veces que te dicen que sí y otras que no, tienes que presentar un proyecto que valga la pena.

AB: ¿Hablaste con particulares o gobierno?

GE: Ambos, yo he obtenido recursos tanto de gobierno, como de particulares en Estados Unidos, y no solo una vez, seis veces.

AB: ¿Entonces, has hecho seis discos?

GE: Sí, claro. Busco apoyo en la universidad, en el gobierno o con un particular.

AB: Platícanos un poco de eso, creo que a mucha gente le puede dar pena, es diferente cuando los invitas a tocar para la universidad a los invitas a tocar solo contigo, yo te veo como una persona muy abierta, pero ¿cómo fue?

GE: Lo que pasa es que, cuando ellos venían como invitados a la universidad, yo siempre trataba de tocar algo mío, tocábamos canciones de Big Band, pero ya sabían que yo también tenía música y cuando los llamaba, ya sabían lo que yo hacía, fue una estrategia a largo plazo. Cuando los llamas, ya saben quién eres, ya te conocen y saben que eres una persona decente.

AB: Y para ese tiempo, en el 2009 ¿qué pasaba con tu esposa, ya no cantó?

GE: Ya no, se dedicó totalmente a la casa, era muy difícil con tres niñas.

AB: Y más en un país donde no se encuentra tu familia, además de que antes era diferente; ahora, los jóvenes tienen un hijo y no pueden con él, lo traen a la abuela o lo dejan con la nana, le tocó difícil a tu esposa. Cuéntanos, de alguna manera se vuelve tu segundo país, ¿cierto?

GE: Es correcto, porque me han dado un hogar.

AB: ¿Entonces, en tu primer disco, quienes grabaron?

GE: Había que hacer el primer CD, yo sueño y quiero a Antonio Sánchez de baterista, Helio Alves, un pianista brasileño, Anat Cohen, clarinetista y Romero Lubambo, un guitarrista brasileño.

AB: Tienes tendencia a la música brasileña.

GE: Claro, yo crecí escuchando la música de Dorio Ferreira, a Tamba 4, yo crecí con esa música, por eso mi música tiene mucha influencia brasileña. Entonces, hice un arreglo en la universidad de Texas de la canción “Agua de beber” a cinco voces, yo quería a The New York Voices, a todos ellos, era mi sueño y los contraté, y ahora, hay que ver ¿cuánto cuesta contratar a estos músicos, el estudio de grabación?, todo.

AB: Claro, porque en Estados Unidos no es como aquí en México, que vas con un amigo y le pides el favor, o llegas aquí en EJE y grabas gratis, allá hay que pagar en dólares y pagar bien.

GE: Así es, cuando ya sabía cuánto se debía de pagar, empecé a aplicar por aquí y por allá, tardé 6 meses en buscar el dinero y lo conseguí, lo grabé.

AB: Te quiero decir algo, no solo como músico, sino también como empresario y promotor, has hecho una carrera que vale la pena mencionar.

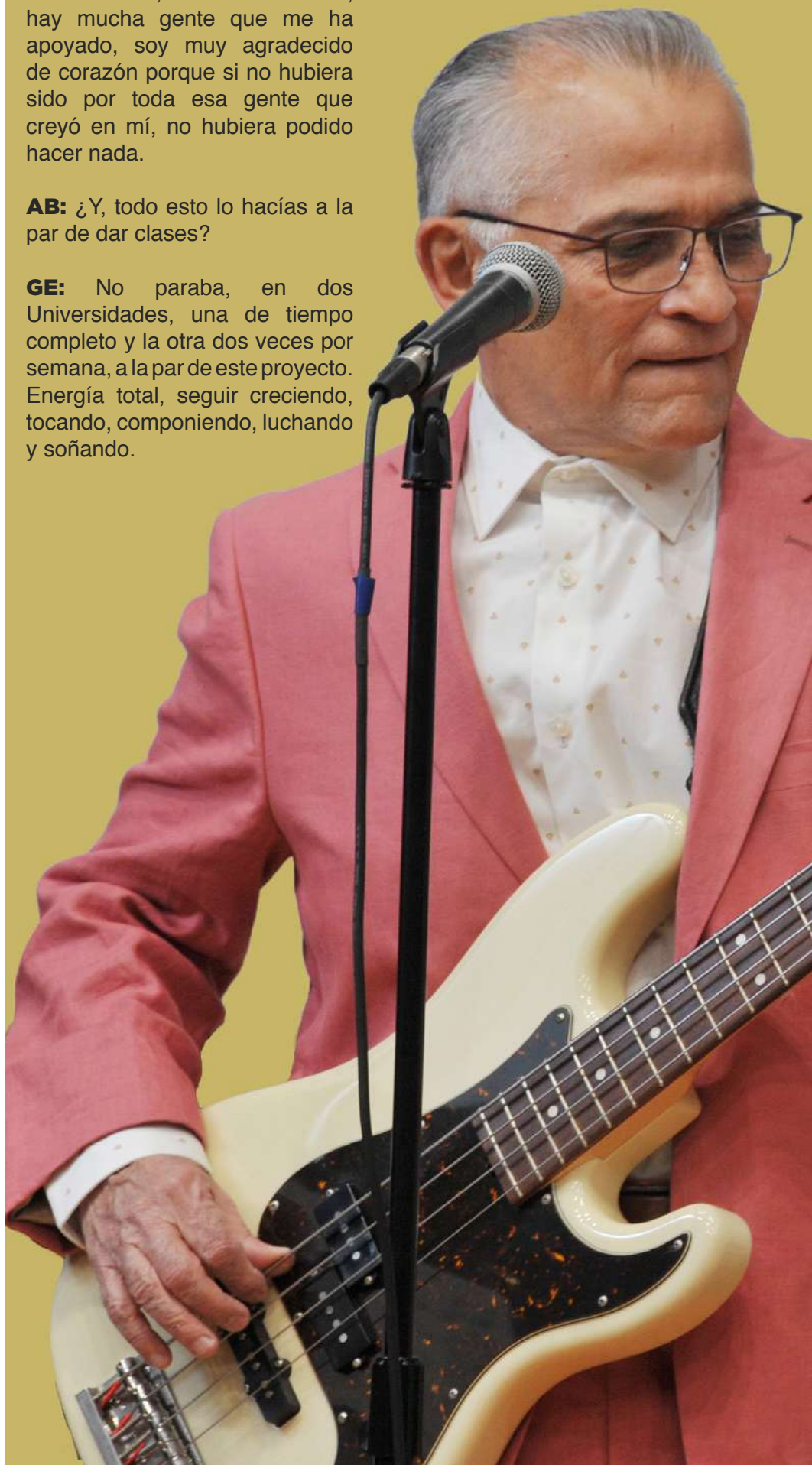
GE: Pues eso trato de enseñarles a los alumnos, no solo es “¡ay! ¡qué bonito cantas o qué bonito tocas!, también, hay que ser empresario, porque ¿quién te va a promover? Tu solo tienes que hacerlo, ir en busca de los fondos.

AB: Claro, y saber firmar un contrato y leer las letras pequeñas, las cláusulas, es algo muy complejo.

GE: Pero ahí, vuelvo a lo mismo, hay mucha gente que me ha apoyado, soy muy agradecido de corazón porque si no hubiera sido por toda esa gente que creyó en mí, no hubiera podido hacer nada.

AB: ¿Y, todo esto lo hacías a la par de dar clases?

GE: No paraba, en dos Universidades, una de tiempo completo y la otra dos veces por semana, a la par de este proyecto. Energía total, seguir creciendo, tocando, componiendo, luchando y soñando.

AB: ¿Eso se lo trasmites a tus alumnos?

GE: ¡Por supuesto! les digo: “no puede ser que, en mis últimos 10 años de vida yo esté viviendo mis mejores años, a ustedes les faltan 40 años para llegar a dónde hay que llegar, esto tarda, depende del sueño que tú tengas”. Hay que trabajar mucho, hablar y pedir, hay mucha gente buena allá fuera, el “no”, ya lo tienes seguro, hay que ir por “sí”.

AB: Mi amigo, Alberto Kreimerman, me decía: “lo más difícil es soñarlo, porque realizarlo pues le echas todas las ganas y lo realizas, pero si tú no sueñas, no haces nada”, ahorita tú lo has mencionado varias veces: soñar.

GE: Y trabajar por tu sueño, trabajar muy duro.

AB: ¿Y qué materias dabas?

GE: Tenía una Big Band, luego tenía un grupo chico con el que cantábamos música popular, daba clase de teoría, de historia del jazz, en un tiempo también historia de la música brasileña, y a veces que daba clases particulares.

AB: La música brasileña es muy compleja.

GE: Hay un libro muy bueno, Ruy Castro es el autor, lo leo y parece como si lo estuviera viendo en televisión, buenísimo el libro, como yo crecí en la década de los 60, parece como si estuviera viendo imágenes de aquellas bohemias.

AB: Que interesante, tienes una energía tremenda, ¿a qué hora dormías, a qué hora llegabas a casa?

GE: Bueno, tenía y tengo el gran apoyo de mi esposa, porque debe de haber paz, ella decidió apoyarme y se dedicó a la familia, la mejor educación posible que pudieron tener mis hijas fue su madre en casa, ellas ya crecieron y se fueron a hacer su vida, ahora de nuevo estamos solos, ella y yo, en casa, viviendo una vida fabulosa.

AB: ¿Tus hijas que estudiaron?

GE: Una de ellas quiso ser actriz de películas y televisión, soñadora como el papá, se fue a New York a estudiar 4 años y a Dios gracias, terminó trabajando para Discovery Chanel. Otra hija estudió contabilidad y la otra estudió comunicaciones, las tres independientes, cada una tiene su vida, nosotros dos felices en la casa después de muchos años creciéndolas.

AB: ¿En tu casa sigue habiendo mucha música?

GE: Dice mi esposa que no puede ir a dormir porque se acuesta y yo sigo en el piano, todo el tiempo.

AB: Así es la vida de todo músico. Pero, regresamos al 2009, ¿qué pasa después del primer álbum?

GE: Cuando lo grabo, les pregunto a ellos mismos, en las comidas: “¿a quién puedo ofrecerle este proyecto?”, y me

aconsejaron, para no hacerlo largo, se la mando a Zoho, que es una compañía chica de jazz en New York. Cuando ellos vieron los elementos con los que yo había grabado, dijeron: “va”.

AB: ¿Todo tu material se encuentra disponible en plataformas digitales?

GE: Así es, también en mi página: Gabrielespinosamusic.com, donde está toda mi música.

AB: ¡Que bárbaro! Eres muy organizado.

GE: Soy profesor, tenemos que estar organizados.

AB: Además, el ser profesor te obligaba a actualizarte.

GE: Claro, los estudiantes me han mantenido actualizado.

AB: Con tantos alumnos que has tenido ¿no has realizado algún trabajo con alguno de ellos?

GE: Sí y muchos. Ya que ellos están conmigo durante 3 o 4 años, pues lo llevo al “guiso” conmigo para que agarraren el cayo de la calle.

AB: El “jícamo”.

GE: Claro, porque en la escuela podemos hacer los conciertitos, pero afuera, hay que cargar los instrumentos, tocar por 3 horas, a muchos alumnos los he invitado.

AB: Deben estar muy agradecidos contigo, porque pocos profesores te dan eso; en una escuela te dan la teoría, la armonía, todo lo necesario para el estudio, pero llevarte a la calle para enseñarte, es muy complejo.

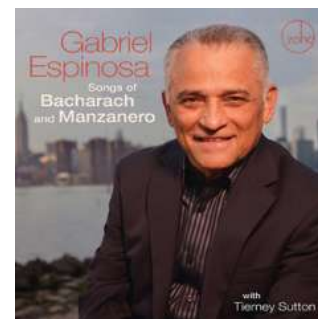
GE: Fíjate que una alumna tiene una escuela de música en Chicago, se graduó conmigo y después se fue a Berklee, se graduó ahí y después abrió su propia escuela.

AB: ¿Qué anécdotas valiosas o importantes puedes recordar, de tus alumnos?

GE: Lo que más les ha gustado a mis alumnos, es que les he dado la oportunidad de venir a México. Cada 4 años,

la universidad hace un tour internacional; desde que yo llegué, en el año 1996, fuimos a Mérida y Cancún, regresamos en el 2000 y 2004, Londres y París en el 2008, luego regresamos a México en el 2011, 2015 y 2019. Los estudiantes pasan 10 días con nuestra cultura, esa experiencia les transforma la vida, cuando conviven con el clima de Yucatán, con la cultura, la comida; cuando llegan aquí y les muestras todo eso, les abre la mente. Es más, con esta muchacha que está en Chicago, fuimos a tocar a las ruinas de Chichén Itzá, después a fuimos a Tinum, comimos en casa de unos amigos, una casa de paja, en ese momento iba un

pianista invitado que se llama Edsel Gómez, traíamos un teclado y nos pusimos a tocar, la muchacha me dijo: “esa noche que le cantamos a los señores de la casa, a los mayas, mi vida cambió, ese pueblo y esa gente, me cambió, eso es lo que quiero hacer”.

AB: ¡Qué padre! Yo creo que hay una magia en ese tipo de cosas, algo pasa.

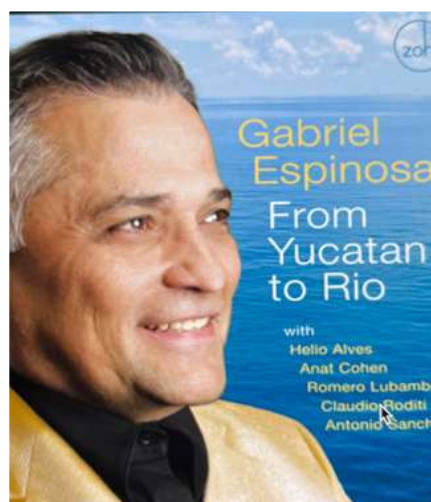
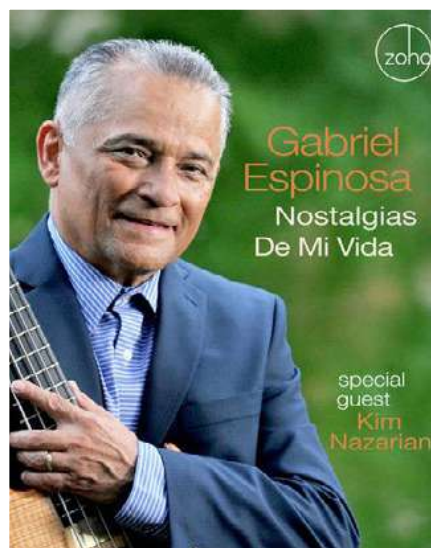
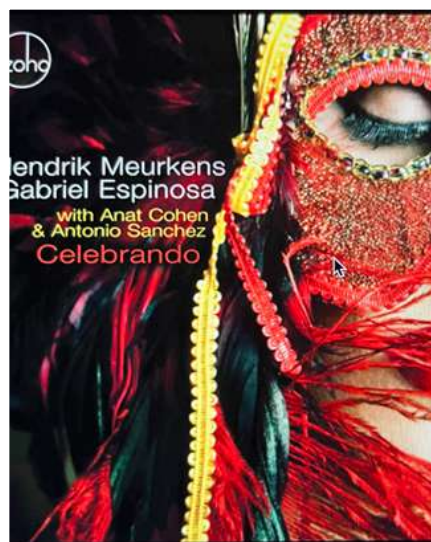
GE: Esa parte de la educación me gusta, le quitas la venda a los muchachos y los introduces a otros mundos. ¿Has estado en Xcaret, en el show de la noche? ¿Qué más pueden ver después de eso?

AB: ¡Claro, es maravilloso! Yo creo que, efectivamente, les cambias la vida con experiencias así.

GE: Agarran confianza y uno se vuelve como un padre, también. Se vuelve una buena relación, por el amor al arte, a la música y ven que todo lo que hago, lo hago de corazón. Nosotros los maestros no somos ricos, ni pobres, somos clase media, pero vivimos bien.

AB: ¿Quién más ha tocado en tus discos?

GE: Cuando grabé el primer disco con Zoho, me dijeron que había un artista Hendrik Meurkens, un alemán que toca la armónica, entonces, lo invité para que tocara en el siguiente festival y ahí quedamos en hacer algo juntos e hicimos 2 discos, y

los gastos fueron entre los dos. El cuarto disco, fue distinto, porque yo quería hacer algo diferente, quería hacer algo de Manzanero y con su equivalente en Estados Unidos: Burt Bacharach, así que fueron 5 temas de Bacharach y 5 de Manzanero, yo canté las canciones de Manzanero y una cantante que se llama Tierney Sutton, que ha estado nominada 9 veces a los Grammys, cantó un arreglo mío de “Bésame Mucho”, con ese proyecto fui a Mérida, para hablar con amigos particulares, que tenían recursos y les dije: “quiero hacer este proyecto de Manzanero, tengo todo este trabajo hecho, mi homenaje a Manzanero y a Bacharach, ¿cuánto me puedes aportar?” y así, cada uno me dio una parte, 6 particulares patrocinaron ese proyecto, así, tocando puertas. En los años 70 éramos un círculo muy pequeño y la gente se conoce, tú haces algo hoy y mañana ya lo sabe todo Mérida.

AB: Claro, así hiciste el cuarto disco, que la verdad está perfecto, es impresionante.

GE: Con músicos siempre de primera. Para el quinto disco, viene cuando nombran por segunda vez a Mérida como Capital de la Cultura y entra lana al proyecto. Apoyaron los del municipio, también, como siempre Central College, apoya otro tanto y yo también aporté esta vez.

AB: ¿Qué hiciste en este quinto disco?

GE: Cosas mías, en el quinto disco hice puras composiciones mías, y en el sexto, es importante mencionar que ese disco se compuso durante el COVID. El primer tema llama “New Year”, era el nuevo año después del COVID; el segundo tema se llama “Amelia”, está dedicado a una sobrina que tuvo gemelos y lamentablemente uno de ellos murió, Amelia era su nombre, le pedí a Kim Nazarian, de The New York Voices, que le escribiera la letra, ella habló con la mamá, escribió la letra y también lo cantó, es un tema muy intenso. El tercer tema es “Mérida es tierra de la jarana”, Anat Cohen tocó mi jarana.

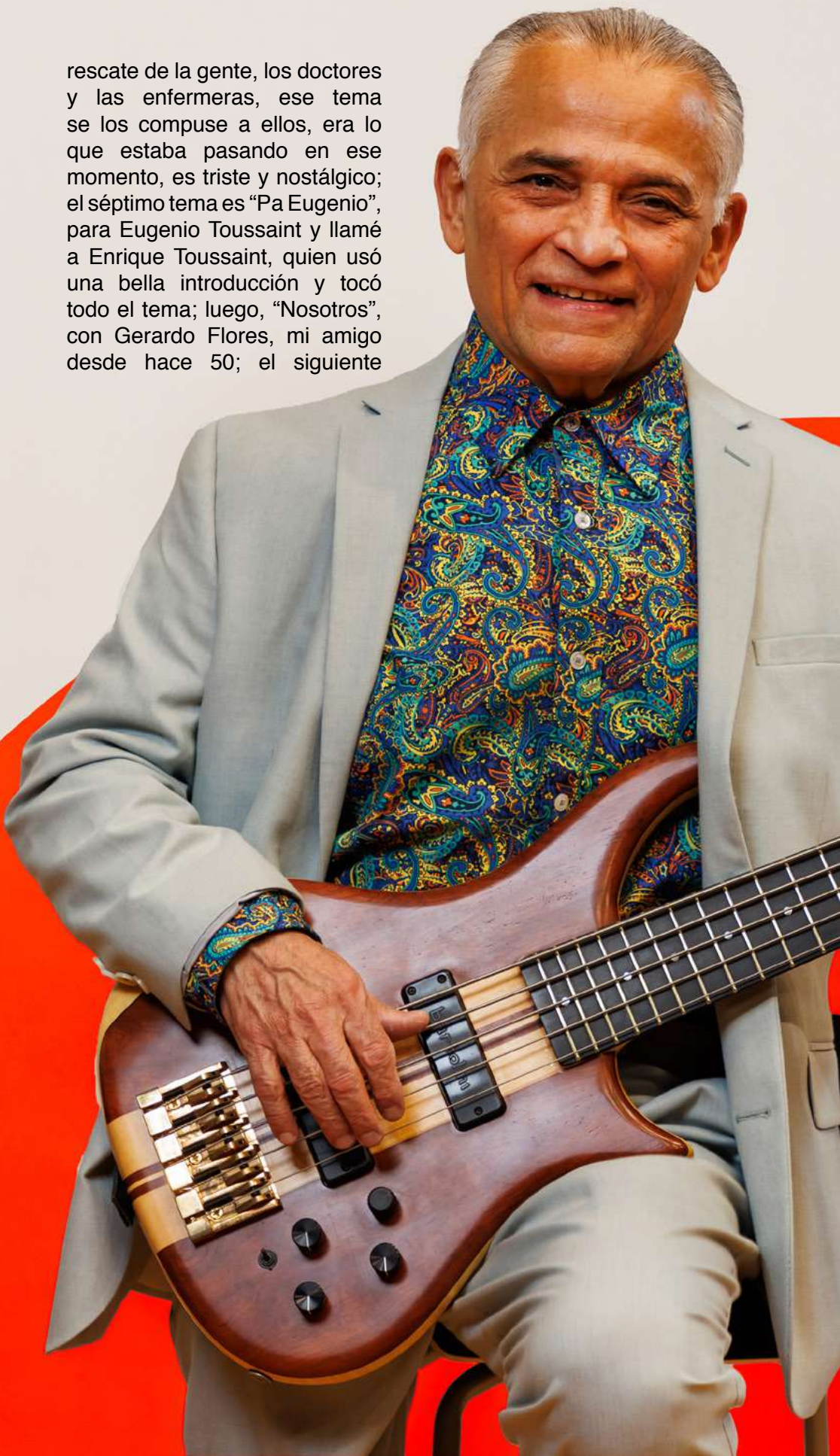
AB: ¡Nada más!

GE: El cuarto tema es “Aquí estoy yo” de Memo Ruiz, yo quería cantar esa canción y conseguí que me acompañara en el piano a Fred Hersch; el quinto es “Sing” de The Carpenters que siempre me gustó porque con esa canción crecí, pero la quise a voces e hice las armonías, se lo mandé a mi arreglista vocal y The New York Voices, lo hacen de amigos, de cuates.

AB: Claro, ya te conocen. ¡Qué barbaridad!

GE: La sexta canción, la palabra más usada en Estados Unidos, en marzo y abril del 2020, era “The First Responders”, los que salían al

rescate de la gente, los doctores y las enfermeras, ese tema se los compuse a ellos, era lo que estaba pasando en ese momento, es triste y nostálgico; el séptimo tema es “Pa Eugenio”, para Eugenio Toussaint y llamé a Enrique Toussaint, quien usó una bella introducción y tocó todo el tema; luego, “Nosotros”, con Gerardo Flores, mi amigo desde hace 50; el siguiente

tema lo llamé “22” por el año 2022; y termino con “No me platiques más”, un tema del maestro Vicente Garrido.

AB: ¿Ahora qué más sigue? Porque eres muy intenso.

GE: Ya estoy preparando el siguiente disco, sale en 2025, lo estoy grabando en Brasil con puro músico brasileño y tocando mis propias composiciones. Mientras, ya me retiré de la universidad, pero si Dios me de salud, seguiré haciendo aún más.

AB: Estás en una etapa muy plena de tu vida y ya puedes disfrutar, viajar.

GE: Quiero estar en México, porque, antes que nada, soy músico mexicano.

AB: Sería increíble que hicieras un disco en nuestro estudio, estoy seguro de que te va a gustar la calidad.

GE: Me encantaría hacerlo con los nuevos compositores yucatecos.

AB: Claro, lo que quieras hacer. Gabriel, te quiero felicitar porque has tenido una vida muy transparente, libre, has sido un espíritu que va evolucionando de una manera extraordinaria. Eres una buena persona, eso no se puede negar y eso te facilita el camino. Estamos

muy orgullosos, en primer lugar, de que seas mexicano, de la hermana República de Yucatán (risas), es una bellísima tierra. Esta es tu casa, sabes que te apreciamos mucho, esperamos que sigas produciendo mucho y que sigas poniendo el nombre de México en alto, esto que haces nos saca adelante, da esperanza a todos, podemos tener una mejor vida, apostándole a la cultura, apoyando a los grandes talentos que hay en nuestro país. Creo que todos los yucatecos deben de estar orgullosos de lo que has hecho. ¿Con qué te quieres despedir?

GE: Quiero decirles a los jóvenes, que sueñen alto, que estén dispuestos a trabajar intensamente, por mucho tiempo, por años, por sus sueños, porque si se hacen realidad, pero cuesta trabajo; trabajen mucho, prepárense, estudien, practiquen y sean buenos, tengan fe, balanceen su vida porque eso se refleja en su música. Hay un futuro positivo más adelante.

AB: Gracias, Gabriel Espinosa. Nos vemos la próxima.

EL BREXIT MANDA AL PARO A LA INDUSTRIA MUSICAL BRITÁNICA

Por: Paola Emanuet

Desde enero de 2021, la mitad de los músicos y trabajadores británicos de ese sector cultural ha perdido trabajos en la Unión Europea

El Brexit ha provocado innumerables cambios en el panorama británico, incluido el del mundo de la cultura. Los músicos, en particular, se están viendo especialmente afectados por las nuevas regulaciones, papeleos y visados a los que tienen que enfrentarse de cara a actuar en la Unión Europea.

La Cámara de los Lores ya alertó el año pasado al Gobierno británico de que, a consecuencia del Brexit, los músicos podrían verse desempleados en masa.

Dicha advertencia ha terminado haciéndose realidad: casi la mitad de los músicos y empleados del sector (exactamente un 48%) asegura que ahora trabaja menos en la UE de lo que lo hacía antes del Brexit. Además, uno de cada cuatro músicos -el 27,8%- asegura que no ha vuelto a actuar fuera del Reino Unido. El 39% reconoce que ha tenido que rechazar trabajos fuera de las fronteras británicas a causa de los gastos que ahora le supone y el 40% afirma que ha visto cancelados conciertos en la UE que tenía firmados. Son los resultados del estudio titulado *Paying the Price* (pagando el precio), realizado por la Sociedad Independiente de Músicos (ISM), basado en entrevistas a 400 músicos británicos que han trabajado en Europa desde enero de 2021 y cuyos resultados acaban de ser publicados.

El Brexit “está matando silenciosamente nuestro sector musical”, se lamenta la mezzosoprano Jennifer Johnston “Incluso en los países de la UE donde no se requiere visa o permiso de trabajo, la gente del sector de la música está limitada por Schengen a pasar, en un periodo de 180 días (unos seis meses), un máximo de 90 en un país de la UE. Ese límite repercute en la cantidad de trabajo que las personas pueden realizar, reduciendo efectivamente a la mitad el número de días disponibles y limitando los viajes tanto por trabajo como por placer”, señala el estudio. El informe centra su atención en los obstáculos que sobre todo afrontan los músicos solistas, artistas emergentes y pequeñas orquestas, pero no solo. Y concluye que el Brexit ha hecho “perder ingresos tanto a los músicos como a la economía británica”, afectando a las posibilidades de trabajo, poniendo en riesgo la creatividad y debilitando la fuerza del Reino Unido en la industria de la música.

"La música aporta casi 6.000 millones de libras (unos 7.000 millones de euros) a la economía británica y la industria creativa, en sentido amplio, supone 116.000 millones de libras (unos 135.000 millones de euros)", ha asegurado la directora ejecutiva de ISM, Deborah Annetts. Los músicos, según esta organización, han perdido desde enero de 2021 entre las 500 libras y las 450.000 (unos 525.000 euros) por la cancelación de conciertos. "Instamos al gobierno para que haga que el Brexit funcione para el bienestar de nuestros músicos y nuestra economía", añadía, subrayando que la salida del Reino Unido de la Unión Europea “nunca tendría que haber supuesto que los músicos británicos no puedan compartir su talento con nuestros vecinos más cercanos”. El Brexit “está matando silenciosamente nuestro sector musical y ya es hora de que el gobierno revierta el daño hecho antes de que sea demasiado tarde”, se lamenta por su parte la mezzosoprano Jennifer Johnston. La cantidad total de ingresos perdidos se calcula en unas 450.000 libras, unos 525.000 euros. Los plazos de estancia, los permisos y los visados, la seguridad social, los impuestos, el paso por aduanas de instrumentos y equipos musicales y técnicos, las directivas sobre copyright, la validación del carnet de conducir o la autorización para la movilidad de un vehículo forman parte del infierno administrativo con que desde el Brexit tienen que lidiar los artistas británicos que quieren trabajar en la UE.

Sin embargo, esta es una situación que no solo preocupa a los pequeños músicos. Leyendas de la música británica como Elton John han alzado su voz, quejándose de los costes extras a los que desde el Brexit tienen que hacer frente cuando salen de gira por países de la UE. También Thom Yorke, líder de Radiohead, ha hecho oír su voz, tildando al Gobierno inglés de “blando”, mientras que el líder del grupo indie The Charlatans ha acusado al Ejecutivo de “tratar a los artistas con desprecio”. Entre las recomendaciones que la Sociedad Independiente de Músicos (ISM en sus siglas en inglés) hace al Gobierno británico para tratar de solventar el problema se encuentra la de negociar con Bruselas un visado que permita a los músicos británicos y a quienes trabajan con ellos poder pasar más de 90 días cada seis meses en la UE.

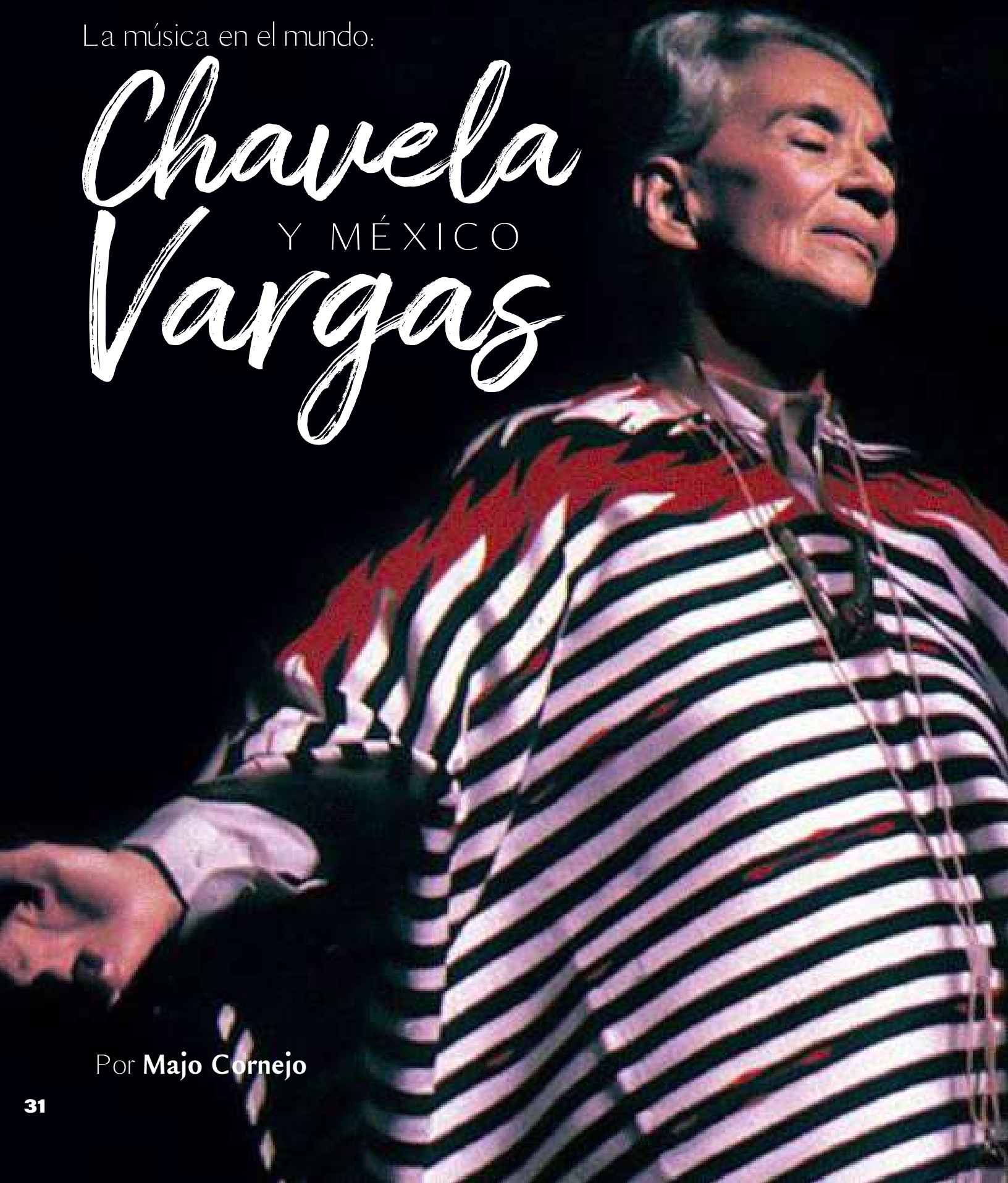
“¿Sobrevivirá la música al Brexit?”, se preguntaba la ISM en un estudio realizado con anterioridad. Y es la pregunta que esa organización se sigue haciendo.

Fuente: https://www.elconfidencial-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.elconfidencial.com/amp/cultura/2023-08-24/las-consecuencias-del-brex-it-en-la-industria-musical_3722588/

La música en el mundo:

Chavela Y MÉXICO Vargas

Por **Majo Cornejo**

En el vasto panteón de figuras icónicas que han dejado una huella indeleble en la historia de la música y la cultura, existe un altar especial reservado para aquellos cuyas voces trascienden las fronteras del tiempo y el espacio, y cuyas almas se entrelazan con las fibras mismas de una nación. En mi particular altar de muertos, un rincón sagrado donde el recuerdo perdura y las memorias florecen, no puedo pensar en otra artista que merezca ocupar un lugar tan destacado como Chavela Vargas. Aunque nacida en Costa Rica, esta apasionada intérprete ha tejido con su voz y su espíritu una conexión profunda con la tierra y la cultura de México, y su legado perdurará en el corazón de todos aquellos que la han escuchado y amado a lo largo de las décadas. En estas líneas, exploraremos la vida y obra de Chavela Vargas, una mujer cuya música y pasión se mantendrán vivas en el altar de la memoria colectiva.

Chavela Vargas, cuyo nombre real era Isabel Vargas Lizano, fue una icónica cantante de música mexicana que dejó una huella indeleble en la historia de la música popular de América Latina. Nacida el 17 de abril de 1919 en Costa Rica, y fallecida el 5 de agosto de 2012 en México, su vida estuvo marcada por una intensa pasión por la música, una voz única y una personalidad carismática que la convirtió en una figura legendaria en el mundo de la música.

Chavela Vargas creció en un entorno humilde en Costa Rica. Desde muy joven, mostró un interés innato por la música, y a los 14 años, ya estaba interpretando canciones en bares locales. A pesar de la falta de apoyo de su familia, que no comprendía su amor por la música, Chavela se embarcó en una travesía que la llevaría a México, donde se forjaría como artista.

En 1939, a la edad de 20 años, Chavela llegó a México, donde se sumergió de inmediato en la escena musical de la capital. Aunque enfrentó dificultades iniciales, rápidamente llamó la

atención de figuras influyentes en el mundo del entretenimiento, incluido el famoso compositor José Alfredo Jiménez. Jiménez se convirtió en un amigo cercano y colaborador de Chavela, y juntos crearon algunas de las canciones rancheras más emblemáticas de la época.

Chavela Vargas desafió las expectativas y estereotipos de su tiempo. Sin embargo, su destreza y actitud la convirtieron en una figura de culto tanto en la música como en la cultura popular mexicana. Aunque su vida personal fue a menudo tumultuosa, su música siempre fue una fuente de inspiración y catarsis.

La década de 1950 fue un periodo de gran éxito para Chavela Vargas. Su voz profunda y apasionada, así como su estilo único de interpretar rancheras,

cautivaron a audiencias de todo el continente americano. Canciones como “La Llorona”, “Paloma Negra” y “Macorina” se convirtieron en clásicos de la música mexicana, y la voz de Chavela resonaba con una intensidad emocional que tocaba los corazones de quienes la escuchaban.

Sin embargo, a pesar de su éxito artístico, Chavela enfrentó desafíos personales que la llevaron a retirarse de la escena musical en la década de 1970. Durante este período, vivió en el retiro y se alejó de los reflectores, pero nunca dejó de ser una figura venerada en el mundo de la música ranchera.

La vida y la carrera de Chavela Vargas experimentaron un renacimiento en la década de 1990, gracias al interés renovado en su música y personalidad. El director de cine española Pedro Almodóvar la introdujo a nuevas generaciones de oyentes a través de la banda sonora de su película “La flor de mi secreto” en 1995, en la que Chavela interpretó varias canciones. Este resurgimiento revitalizó su carrera, y Chavela volvió a los escenarios con un estilo inconfundible y una voz aún más rica y experimentada.

A medida que Chavela Vargas envejecía, su voz adquiría aún más matices y profundidad. Sus presentaciones en vivo eran legendarias, y su capacidad para transmitir emoción a través de sus interpretaciones la hizo una de las artistas más queridas y respetadas de su generación.

A pesar de su avanzada edad, continuó actuando en todo el mundo y grabando música nueva.

En 2007, Chavela Vargas recibió el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical, un reconocimiento a su contribución excepcional a la música. Fue un momento de orgullo y alegría para esta leyenda viviente, que seguía cautivando a sus seguidores con su presencia y su voz única.

Tristemente, el 5 de agosto de 2012, Chavela Vargas falleció en Cuernavaca, México, a la edad de 93 años. Su partida dejó un vacío en el mundo de la música que será difícil de llenar. Su legado perdura a través de su vasto catálogo de canciones y sus inolvidables interpretaciones. Chavela Vargas fue una pionera en la música ranchera, una artista valiente que desafió las normas de su tiempo y una voz apasionada que tocó el corazón de millones de personas en todo el mundo.

¡CONTÁCTANOS!

5614392881

comunicacion@ejemusicos.com

Distonía de músico:

CUANDO EL DOLOR APAGA LA SINTONÍA

Por: Sabrina Vidal

POR PONER UN EJEMPLO PRÁCTICO, «ES COMO CUANTO TE FALLA UN PASAJE MUSICAL PORQUE NO COLOCAS BIEN EL DEDO Y CREES QUE NO LO HAS PREPARADO LO SUFICIENTE. LA NOTA ESTÁ EQUIVOCADA, PERO INSISTES SIN SABER QUE ES PEOR», EXPLICA.

Los profesionales de Orquestas Sinfónicas piden el reconocimiento de enfermedad profesional a esta patología invalidante y desconocida.

Existe una enfermedad por la que (normalmente de forma paulatina, aunque a veces pueda ser abrupto) los músculos de una determinada zona dejan de obedecer la voluntad de la persona como si se rompiera la conexión neurológica. Así se explica la distonía focal que, si bien podría afectar a cualquiera, se ceba con colectivos como los actores, cocineros, cantantes o músicos.

Éstos últimos, cuando perciben que les fallan los músculos, «siempre lo atribuimos a que hay que estudiar. Se cree que es por una falta de preparación, pero lo que hace es empeorar, acentúa la enfermedad», explica Gerard Beltrán, fagotista de la Orquesta Sinfónica de Balears y miembro también de la junta directiva de la Asociación de Músicos Profesionales de Orquestas Sinfónicas (AMPOS), de donde es el encargado de salud laboral.

El diagnóstico de la distonía del músico es cada vez más habitual, aunque de momento sigue infradiagnosticada sobre todo porque no está reconocida como una enfermedad profesional, y ésa es una de sus principales batallas con el Ministerio de Sanidad que ya estaría sobre la mesa.

«Están por la labor, nos aseguran que esto debe reconocerse ya, pero temen los retrasos que suponen las elecciones o un posible cambio de Gobierno, pero en año y medio podría estar reconocido», confía Gerard Beltrán.

El músico explica que el Estatuto del Artista, aprobado el pasado mes de febrero, «recogía que en menos de seis meses debía crearse una comisión de las enfermedades profesionales y, contra todo pronóstico, se hizo», relata.

En este sentido, Beltrán explica que muchas de las enfermedades que sufrimos como son la epicondilitis, el túnel carpiano o la cervicalgia, están reconocidas para otras profesiones dentro del listado del Ministerio, bajo la coletilla 'cualquier otra profesión susceptible de sufrirlas', «se puede asociar los códigos, como se hizo con las camareras de piso».

La distonía, sin embargo, no se recoge como enfermedad profesional. A los músicos de cuerda les afecta a las manos, «a la derecha sobre todo en el caso de los guitarristas entre los que hay mucha incidencia», añade Beltrán. También es habitual entre los músicos que tocan instrumentos de metal, a ellos les afecta a la musculatura de la boca.

La mejor prevención, señala, pasa por unos buenos hábitos de estudio. «Los movimientos repetitivos son el gran problema, les pasa igual a los deportistas», así pues «la repetición en el estudio puede llevar a una mayor incidencia», indica. Y es que ser músico no se trata de «machacar, es un error». Contrariamente a lo que inculcan en muchos Conservatorios, «hay que hacer lo necesario», recomienda el también profesor, quien cree que la presencia de fisioterapeutas o educadores posturales en las escuelas de música son esenciales.

Por Rodrigo De La Cadena
#PeligroSóloBohemios

Canta-Piano: **Pianistas
cantantes**
(especie en extinción)

Hace un par de semanas, uno de los pocos amigos de mi edad -comprenderá usted, bohemio lector, que mis gustos desde niño han sido un tanto distantes de la naturaleza de la actualidad de mi generación- que por cierto, comparte conmigo la afición y el gusto por la bohemia y sus deliciosos hechizos, decidimos trasnocharnos ya que escuchamos hablar de la existencia de un piano bar frecuentado por jóvenes (cosa que nos hizo inmensamente felices ya que es ésta una tradición que prácticamente hoy se encuentra en el inexorable olvido), dicho local está ubicado en una de las zonas más “fifi” de Lomas Altas.

Mi expectativa era muy grande ante la posibilidad de encontrarme con un auténtico ambiente de tertulia de sobrepiano. Usted me entiende... Un sitio acogedor emulando las mismísimas noches de la metrópoli neoyorquina, piano de cola al centro dispuesto, sillas periqueras alrededor, pianista de smoking y los infaltables parroquianos que discuten utopías al compás de las canciones que ya superaron el siglo con diálogos similares al "A ver maestro, una de Álvaro Carrillo. Agárreme el tono. Le canto tantito..."

11 de la noche. Al llegar por fin a dicho local ubicado muy cerca del famoso edificio conocido como "el pantalón", las expectativas comenzaron a desmoronarse desde la entrada cuando un imponente y nada agraciado "cadenero" nos miró con cara de perdonavidas, como haciéndonos el favor de concedernos la entrada después de una espera que para entonces ya superaba los 20 minutos. Una vez concedido su indulgente "visto bueno" y cuando así lo consideró, Frankenstein nos dejó pasar. Después de pagar 500 pesos de "cover" por persona, pudimos rápidamente advertir que el lugar ni se encontraba en su máxima capacidad ni era un piano bar, sino una especie de escenario con un piano simulado en donde en torno a él se disponía un grupo de 6 jovencitos cantantes (hombres y mujeres contratados por el lugar como animadores) de aspecto muy agradable que nunca soltaron el micrófono y malcantaron con pistas de karaoke toda la noche canciones propias del repertorio de Mijares, LuisMi, Los Ángeles azules y un desagradable etcétera, mientras que las bebidas alcohólicas pasaron a primer plano en un auténtico desfile bacanal de botellas de champaña con pirotecnia incluida, shots (caballitos) en varias presentaciones, colores y muchos más menjurjes que, al pasar las horas, terminaron noqueando a la juvenil y adolescente audiencia que para aquel momento ya había olvidado totalmente la música (y no los culpo. Yo hubiera hecho lo mismo ante los berridos de los compañeros). Mutis. ¡La cuenta por favor!

Mientras en Estados Unidos surgen novedosas propuestas que, decorosamente, reviven la tradición del piano bar a través de conceptos como los pianobares en lobbys de hoteles en Las Vegas, cruceros internacionales, piano shows o el novedoso formato de los “Dueling Pianos” en importantes ciudades norteamericanas, permítame contarle, querido bohemio lector, que como éste, actualmente han proliferado más de una centena de sitios similares en la zona metropolitana y otros tantos a lo largo y ancho de nuestra república mexicana. No son tampoco karaokes (difícilmente dejan cantar a la gente), son una especie de antros con “cantantes” de poca monta (pero muy bonitos) que hacen como que cantan con uno o dos “músicos” que hacen como que tocan encima de unas pistas olímpicamente extraídas de Youtube.

Desilusionante enterarse a qué le llaman piano bar hoy día (La Lune, Il Canto, La Puerta de Alcalá, El Piano, Pianito, PianoBar Arcos etc...)

Y comenzó la conspiración de añoranzas...

El auténtico piano bar tuvo una época extraordinaria que conoció las bonanzas del glamour y la elegancia, no solamente en las modas propias de los años 50 y 60, sino también en el gran repertorio. Festín musical de las nostalgias. Manolo's, Chipp's, El Versailles, El Paseo, El Caminito, El Muralto, El Prim y lugares como La Posta y otros locales de Roberto “El Chato” Parada hicieron época en la vida nocturna de la época dorada de México desde Insurgentes sur hasta Satélite en el norte de la ciudad pasando por la Colonia Roma y la otrora fascinante y seductora Zona Rosa.

En dichos lugares, generalmente cantaban los propios clientes, quienes en su mayoría eran aficionados y semiprofesionales, con una calidad y estilos asombrosos, muchas veces superior a los que ostentan el título de profesionales. Hubo grandes pianistas que marcaron una época a través de estilos distintos al acompañar. Muchas veces éstos hacían magia cuando les tocaba un cantante descuadrado o desafinado. Tony Espino, Ernesto Cortázar, Cuco Dávila, Javier Espinosa de los Monteros o el entonces muy joven Raúl Lerma “Larita” son sólo algunos quienes consagraban las noches al dios Dionisio, enalteciendo a Euterpe misma con las canciones que se abrevan en el sentir popular de las crónicas urbanas.

YA NO HAY PIANISTAS CANTANTES

A través de dicho recuento de la tradición del piano bar comencé a recordar que en aquellos años resultaba común que ante la inexistencia de tecnologías engañosas como las secuencias computarizadas y los “tecladitos” (sintetizadores propios de los bares de Sanborn's en donde cualquiera “toca”), el nivel de exigencia demandaba a cantantes que se acompañaran, o bien, pianistas que cantaran.

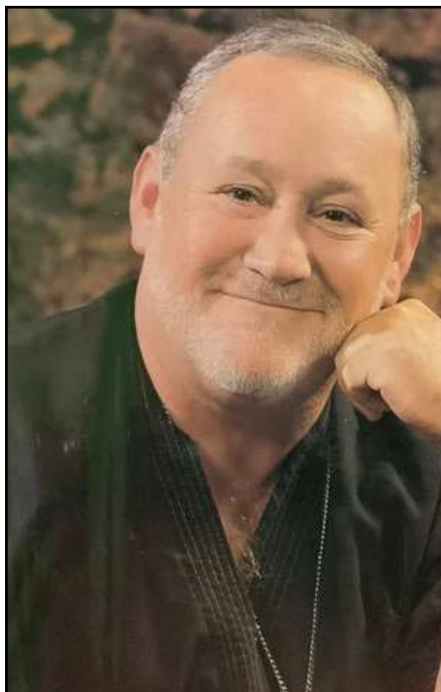
Hoy, infatigable lector de #PeligroSóloBohemios, le cambio mi acostumbrado Top 10 por las siguientes listas en honor a la figura del Piano-Man.

PIANISTAS CANTANTES FAMOSOS EN LA VIDA NOCTURNA DE MEXICO:

Freddy Noriega (No acompañaba), Ligia Cámara (No acompañaba), Roberto Rodolfi, Tongui Campbell, Horacio Cadalzo, Chalo Cervera, Otilia Figueroa, Tere Cisneros, Ernesto Cortázar, Luis Zárate, Vicky Romero, Marcos Allen, Renán García, Doris Aghian, Paquito Rodríguez...

PIANISTAS ACOMPAÑANTES DE ARTISTAS PROFESIONALES EN LA ÉPOCA DORADA:

Teté Cuevas, Reynolds Peña, Juan Bruno Tarraza, Pepe Agüeros, Memo Salamanca, Tito Enríquez, Pepe Arévalo, Armando Manzanero, Mario Ruíz Armengol, Miguel Pous, Antonio Escobar, Luis González, Álvaro Ruíz del Hoyo, Humberto Basurto, Roberto Pérez Vázquez, Chalo Cervera...

PIANISTAS ACOMPAÑANTES SOBREVIVIENTES:

Hebert Clavel, Víctor Patrón, Héctor Díaz, Gerardo Mondragón, Eduardo Lam, Elizabeth González, Marcela Villaseñor, Juan Bautista, Marcial Toledo, Enrique Tovar, Samuel Nallar, Luis Felipe González, Martín Orozco, Henry Castañeda, Memo Apart, Agustín Torres, Charly Torres, Raúl Garduño, Jaime Olivera, Ricardo Arcos, Mike Bond, Raúl Claudio, Juan Calvillo, Alex Celaya, Francisco Daniel Hernández, Ricardo Tortolero, Rafael Najár, Daniel Vasallo, Félix Torres, Rafa Terrazas, Ernesto Reyes Vizuet, Alberto Santín...

PIANISTAS COMPOSITORES MEXICANOS:

Agustín Lara, Vicente Garrido, Mario Ruíz Armengol, Gonzalo Curiel, Manuel Esperón, Consuelo Velázquez, Federico Baena, Miguel Pous, Alberto Domínguez, Roberto Pérez Vázquez, José Sabre Marroquín, Emilio de Nicolás, Francisco Gabilondo Soler Cri-Crí, Gabriel Ruíz...

PIANISTAS COMPOSITORES CUBANOS:

Ernesto Lecuona, Oswaldo Farrés, Adolfo Guzmán, René Touzet, Frank Domínguez, Addalberto Alvarez, Juan Bruno Tarraza, Mario Fernández Porta, Isolina Carrillo...

PIANISTAS CANTANTES CUBANOS:

Bola de Nieve, Eshter Montalbán, Soledad Delgado, Kemar Cairú, Alex Sosa, René Barrios...

PIANISTAS COMPOSITORES CANTANTES VIVOS:

Alejandro Jaén (España), Manuel Alejandro (España), Raúl Parentella (Argentina), Chico Novarro (Argentina)...

PIANISTAS COMPOSITORES CANTANTES CUBANOS EN ACTIVO:

Meme Solís, Lena Burke, Daniel Herrera, Ana María Perera, Aymeé Nuviola, Argelia Fragoso, Beatriz Márquez...

PIANISTAS COMPOSITORES Y CANTANTES MEXICANOS EN ACTIVO:

Armando Manzanero
Arturo Castro
Flor Amargo
Andreas Zanetti
Aleks Syntek
José Cantoral
...y su siempre seguro servilleta y cuaderno de doble raya Rodrigo De La Cadena.

En fin, dilectos bohemios míos... Cada vez son menos los pianobares que sobreviven con el sonido acústico del piano y cada vez son más predominantes las secuencias digitales y teclados-maravilla que con un sólo acorde hacen sonar una cuestionable orquesta digital. Sin embargo, la tradición del pianobar, aunque transformada, sigue presente en lugares como Siboney (Acapulco), Amour (Acapulco), Ziqueiros, Consalero, Víctors y, naturalmente, La Cueva.

Recuerde que espero su comentario y retroalimentación a través de mi contacto personal que dispongo a su consideración, mismo que yo siempre contesto: rodrigodelacadena@yahoo.com

¡Ni una línea más!

sound:check

magazine México

la industria de la música y el espectáculo

¡Léenos en casa!

Somos el puente entre la industria de la música y el espectáculo y sus profesionales.

Te entregamos hasta donde estés las noticias más importantes de nuestro medio sin que salgas de casa.

Aprovecha el momento para estar bien informado en el **audio, video, iluminación, backline, DJ y escenarios profesionales.**

¡Porque la industria de la música y el espectáculo no se detiene!

Revista digital

SOCIEDAD DE INTÉRPRETES RESPONDE A **SPOTIFY** POR CUESTIONAMIENTOS A NUEVO MARCO INCLUIDO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Mediante un comunicado la Sociedad Uruguaya de Intérpretes (SUDEI) manifestó su postura ante los cuestionamientos de Spotify a las modificaciones a la ley de derechos de autor incorporadas en el proyecto de Rendición de Cuentas.

Sudei señala que “los artículos 284 y 285 del Proyecto de Rendición de Cuentas, recientemente aprobados por la Cámara de Diputados, modificativos de la Ley de Derechos de Autor (Ley 9.739 de 17/12/1937) fueron incluidos a los efectos ‘aggiornar’ las normas existentes para que los derechos conexos de intérpretes generados en las plataformas digitales (Spotify, YouTube, Netflix, etcétera) sean consagrados en nuestra legislación, mediante mecanismos que permitan su aplicación”.

Para esta gremial, la “revolución digital” ha provocado “tensiones y desequilibrios entre los diferentes integrantes de cada sector” de la industria musical.

“El surgimiento de las plataformas digitales para transmisión de música mediante streaming (por ejemplo: Apple Music y Spotify) replantea el modelo analógico establecido hasta ahora”, señala la misiva.

A su entender, esto ha dejado a “artistas, intérpretes y ejecutantes en una situación de gran perjuicio y por tanto de vulnerabilidad en cuanto al pago de sus regalías. En el caso de los artistas intérpretes o ejecutantes menos conocidos, el desequilibrio del nuevo sistema es aún mucho más agudo”.

Y prosigue: “actualmente, en nuestro país, los usos de la música en plataformas digitales, correspondientes a Intérpretes y Productores musicales, son cobrados exclusivamente por los productores musicales, no así por los Intérpretes, generándose una situación de inequidad y falta de justicia”.

Sudei entiende que es necesario corregir ello “para que sus socios tengan legalmente reconocido su derecho tan postergado desde el inicio de la nueva modalidad de la industria en la era digital”.

“No se trata de un tema político, sino de estricta justicia, que se comprenda el nuevo formato de la industria musical en la era digital, en el cual un colectivo de artistas indefensos y de gran vulnerabilidad económica no están contemplados”, añade en el escrito.

Actualmente las plataformas tienen dos tipos de contratos: “con los autores a través de sus sociedades de gestión” y “con los productores de fonogramas directamente”, mientras que la rendición incluye un tercer contrato que se establecerá “con los intérpretes a través de sus sociedades de gestión”.

Este pago de derechos surgirá “de una redistribución administrativa de los mismos, entre los productores e intérpretes”, y “las plataformas digitales no pagarán más de lo que pagan actualmente”, aclara el comunicado de Sudei.

CONOCIENDO A
NUESTROS SOCIOS:

REBECA GORMAN MÉNDEZ

En el vibrante escenario de la música mexicana, **Rebeca Gorman Méndez** se erige como una música destacada con una carrera que se distingue por su versatilidad y su pasión inquebrantable por el arte. Con una sólida formación académica en la Escuela Nacional de Bellas Artes y una licenciatura en Filosofía y Letras en el área de Literatura Dramática en Teatro, Rebeca Gorman Méndez ha demostrado a lo largo de los años que su talento no conoce límites.

Su camino en la música comenzó a una edad temprana, cuando a los 12 años se aventuró como solista en el Mariachi Hacienda 2000. Esta experiencia temprana no solo la sumergió en la rica tradición musical mexicana, sino que también marcó el inicio de lo que se convertiría en una carrera excepcional, pues no se limitó a un solo género musical. Después de su período en el mariachi, se unió a diversos grupos versátiles, incluyendo notables nombres como Ébano y La Compañía Musical. Su capacidad para adaptarse a diferentes estilos musicales y entregarse plenamente a cada uno es un testimonio de su versatilidad artística.

Una de las facetas más sobresalientes de la carrera de Rebeca son las colaboraciones de alto perfil que ha emprendido. Ha participado en la grabación de discos y DVD junto a destacados artistas como Cristian Castro, Mariana Seoane, Mane de la Parra, Kika Edgar y muchos otros. Estas colaboraciones, bajo la dirección del maestro Nando Hernández, subrayan su compromiso con la excelencia musical.

También ha dejado su huella en la televisión. Su talento vocal se ha destacado en programas populares como “Cantando por un Sueño”,

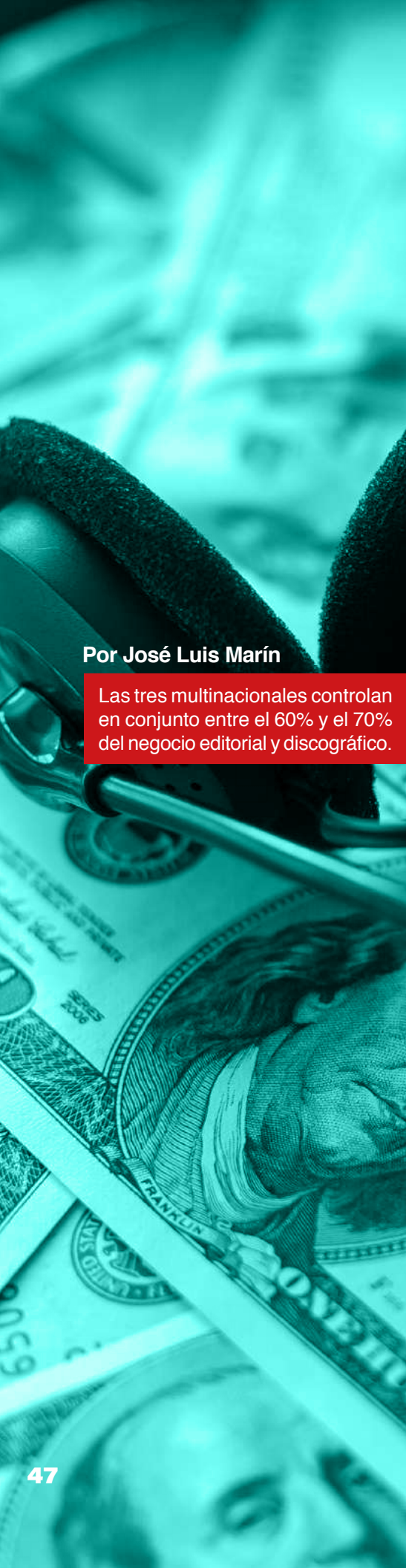
“Bailando por un Sueño” y “Bailando por la Boda de mis Sueños”. Además, formó parte de la sección de coros en la orquesta dirigida por el maestro Pepe Zavala en varios programas de televisión, como “Muévete” o “Nuestra Casa”.

La lista de artistas de renombre con los que ha colaborado como corista es impresionante e incluye nombres como Riky Luis, Ninel Conde, Paty Manterola, Marcos Valdés, Lucía Méndez, Dulce, Manuela Torres, Rocío Banquells, Napoleón, Axel Muñiz, Lupita D'Alessio y José José, entre otros.

Actualmente, Rebeca Gorman ocupa el puesto de cantante titular en la Orquesta Fórmula 7 y es miembro de la Orquesta Style Music. Además, está inmersa en un emocionante nuevo proyecto titulado “Colibrí Latin Oaxaca”. En esta innovadora iniciativa, Rebeca fusiona la música istmeña y oaxaqueña con ritmos latinos como el jazz, el bolero y la salsa bajo la dirección del maestro Oscar Martínez.

La carrera de Rebeca Gorman Méndez es un testimonio vivo de dedicación, versatilidad y una profunda pasión por la música. Su legado musical sigue creciendo, y su voz continúa siendo un pilar importante en la escena musical mexicana. Rebeca Gorman es una artista que ha dejado su marca indeleble en la música, y su camino artístico promete aún más logros en el futuro.

SONY, WARNER Y UNIVERSAL

Por José Luis Marín

Las tres multinacionales controlan en conjunto entre el 60% y el 70% del negocio editorial y discográfico.

LAS TRES 'MAJORS' QUE MONOPOLIZAN LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA.

Según los cálculos más recientes, cada día se suben a las principales plataformas digitales de música —Spotify, Apple Music o Youtube Music— cerca de 120.000 canciones. Este dato supone, grosso modo, unos 43 millones de canciones cada año. Muchas de esas pistas son grabaciones semiprofesionales, realizadas en un estudio casero y libres de copyright. Detrás de muchas otras, sin embargo, se encuentran algunas de las compañías musicales más grandes del mundo, enormes entramados empresariales que controlan y exprimen prácticamente toda la cadena de valor de esta industria cultural: sellos discográficos, estudios de grabación, distribución, promoción, edición o gestión de los derechos de autor.

Este último punto, la gestión de la propiedad intelectual, es uno de los principales pilares sobre los que descansa la industria y a través del cual se generan gran parte de los ingresos y regalías. En concreto, las editoriales musicales (o music publisher, nombre con el que se conoce en inglés a las compañías que se encargan de la explotación comercial de los catálogos musicales) generaron durante 2022 unos beneficios a nivel mundial cercanos a los 8.100 millones de dólares, casi un 18% más que el año anterior.

Los datos, publicados por la consultora Omdia, muestran el alto grado de concentración que sufre este sector: solo tres empresas, Sony Music Publishing, Universal Music Publishing Group y Warner Chappell Music, acapararon un 60% del mercado global de la edición musical en 2021, frente al 40% del resto de editoriales independientes del mundo.

Además de las majors, que conjuntamente poseen o administran un catálogo de cerca de 10 millones de canciones, solo otras dos compañías, BMG y Kobalt, son capaces de controlar más de un 5% de la cuota del mercado editorial.

Incrustadas en sus respectivos conglomerados, Sony, Warner y Universal también son las principales discográficas del mundo, la otra gran pata de la industria musical encargada de grabar, distribuir y promocionar la música de sus artistas asociados. En este caso, las tres multinacionales absorbieron en 2021 cerca de un 70% de los beneficios generados por la venta de música tanto en formato físico como digital. Es decir, una cuota de mercado aún más alta que la que acaparan en el ámbito editorial.

Como ha pasado en otros sectores, la industria de la música ha vivido su particular proceso de concentración durante los últimos años, con importantes fusiones y adquisiciones que han hecho que el número de grandes compañías pase de cinco, como había a comienzos del siglo XXI, a tres. En 2012, por ejemplo, la quiebra de la compañía EMI, que había llegado a ser la mayor editorial musical del mundo, llevó a que su negocio editorial acabase en manos de Sony y el discográfico en el conglomerado de Universal. Pese a esto, solo seis años antes, en 2006, la propia EMI había tratado de comprar Warner Music, aunque finalmente la adquisición fue rechazada.

En 2004, por su parte, Sony y BMG comenzaron una alianza comercial que fusionó las principales divisiones musicales de ambas compañías. En 2008, sin embargo, BMG terminó vendiendo su mitad del negocio conjunto a la multinacional japonesa, que absorbió gran parte del entramado editorial y discográfico de BMG, que a su vez fue refundada como empresa musical ese mismo año.

Fuente: <https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/sony-warner-universal-monopolizan-industria-musical>

Gabriel Espinosa

Bossas and Boleros

with
Kim Nazarian

Producción:

Gabriel Espinosa/Jochen
Becker/Zoho Music/NY

Ingenieros:

Peter Karl, Travis Huisman
y Dave Darlington

Temas:

1. New Year

Gabriel Espinosa

2. Amelia

Kim Nazarian & Gabriel Espinosa

3. Mi Jarana

Gabriel Espinosa

4. Aquí Estoy Yo

Guillermo Ruiz

5. Sing

Joe Raposo

6. First Responders

Gabriel Espinosa

7. Pa Eugenio

Gabriel Espinosa

8. Nosotros

Pedro Junco Jr.

9. 22

Gabriel Espinosa

10. No Me Platiques Más

Vicente Garrido

Músicos que participan:

Gabriel Espinosa – bass #2, 6, 8;

vocals # 1, 4,10, all tracks except #4,10

Misha Tsiganov – piano all tracks

except #4,10

Mauricio Zottarelli- drums all tracks

except # 4, 10

Jim Seeley - trumpet, flugelhorn

#2,3,6,7,9

Jay Aashby - trombone #1,3,6,7,9;

percussion # 1,9

Fred Hersch - piano #4,10

New York Voices - #5

Kim Narazian - vocals

Gerardo Flores - vocals #8

Anat Cohen - clarinet #3

Itai Kriss - flute #5

Gustavo Amarante - bass #1,3,5,9

Enrique Toussaint - bass #7

Cris Alcocer - percussion #3

Aviana Gedler - background vocals

1,3,6,7,9

Linwood Bell - arranger #2,6,8

Jeremy Fox - vocal arranger #5

Patrocinadores/Central College y Grinnell College

Grabado el 19 y 20 de septiembre de 2022 por Peter Karl en Acoustic Recording, Brooklyn, NY y el 3 y 4 de diciembre de 2022 por Travis Huisman en Catamount Studios, Cedar Falls, Iowa. Mezclado y masterizado el 9 y 10 de diciembre de 2022 por Dave Darlington en Bass Hit Recordings, Nueva York, NY. Fotografía: Dan Vander Beek. Dirección de arte y diseño de paquete por Al Gold. Productor ejecutivo: Joachim “Jochen” Becker.

“El título de este álbum, rinde homenaje a la música con la que crecí cuando era adolescente en Yucatán, México, en los años 60. Fui muy influenciado por la música del compositor yucateco Armando Manzanero, así como por la música de Antonio Carlos Jobim y Burt Bacharach. La música que escribo hoy está inspirada en aquellos estilos musicales que llevaron al título Bossas and Boleros.

Gabriel Espinosa.

Datos de contacto

Gabrielespinosamusic.com

Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, iTunes (Gabriel

Espinosa)

RUBÉN ALBARRÁN

DE LOS

50

Por:
Erick Muñiz

MEJORES MÚSICOS DEL MUNDO.

Rubén Albarrán, el vocalista de Café Tacvba, integra la exclusiva lista de 50 mejores cantantes de rock de todos los tiempos realizada por la revista Billboard.

La publicación tomó en cuenta, de las siete décadas de historia del rock, “a las personas que con su canto, con su composición, con su carisma en vivo y con su indefinible presencia han hecho un buen trabajo de difundir la música en el mundo”.

Billboard asegura que a través de este conteo se honra a los grandes del frente del escenario, a aquellos cantantes de rock que elevaron a sus bandas a alturas estratosféricas e inspiraron a generaciones enteras de vocalistas a seguir los caminos que abrieron.

En particular, a Albarrán lo definen como “el líder de Café Tacvba que se erige como un faro luminoso de brillantez musical, con una presencia escénica inigualable y una asombrosa habilidad para reinventarse con cada lanzamiento”.

La publicación aplaude la voz del “Tacubo”, la cual clasifican como una maravilla multifacética que en el escenario se conecta con la multitud mezclando el humor sardónico, baile gracioso, orgullo nativo y mística del rock latino. Rubén Isaac Albarrán Ortega es músico, compositor, productor, cantante y activista.

DISFRUTA DE
EXCELENTE MÚSICA
MÚSICOS
— en **Directo**

¡ACOMPÁÑANOS!
SABADOS
18:00 HORAS

 canal
catorce
Canal 14

izzi
14 SD

SKY
114 SD
1114 HD

Mi Jarana

Composición y arreglo:
Gabriel Espinosa

"Realmente me inspiré en el sonido de una jarana, aunque no respete la forma de la típica jarana, esa no era mi idea. Quería crear mi propia jarana, abriéndole un poco más al uso de la armonía. Invité a la brillante clarinetista Anat Cohen a acompañarme en este tema, así como a Cris Alcocer, un percusionista de Yucatán que dio vida al sentimiento mágico de la jarana, rompiendo las reglas de la típica jarana, puesto que en ella no se usa la improvisación".

Gabriel Espinosa

MI JARANA

KEYBOARD

♩=136

A Cm7 G+7 Cm7 Db9(11)

5 Cm7 G+7 Gm7(b5) C+7

9 Fm9 Bb9 Eb% Ab%

13 Dm7(b5) G+7(b9) Gm7(b5) C+7(b9)

17 Fm9 Bb9 Eb% Ab%

21 Am7(b5) D+7(b9) 1. G9(SUS4) G9

25 2. G9(SUS4) F9(SUS4) Db% Db%

29 Db% Db%

2

31

8

Db^{6/9}

Db^{6/9}

KEYBOARD Cm⁷

Cm⁷

35

Db^{6/9}

Db^{6/9}

Cm⁷

Cm⁷

39

Bbm⁷

Eb⁹

Abmaj⁹

Abmaj⁹

43

Gb¹³

Gb¹³

G^{+7(b9)}

G⁹

47

Cm⁷
OUTRO

BACK TO A1 TWICE

Gb(add2)/Bb

F(add2)/A

Gm¹¹/Ab

51

Gb¹³

E^{6/9}

Eb^{13(#11)}

Db^{6/9}

RIT.....

55

C^{6/9}

DIREC TORIO

- **Armando Baez Pinal**
Presidente
- **Marco Antonio Morel Guevara**
Vicepresidente
- **Mónica del Águila Cortes**
Secretaria
- **Filemón Arcos Suárez**
Primer vocal
- **Salvador Merchand López**
Segundo Vocal
- **Dorio Ferreira**
Tercer Vocal
- **Luis Valle Villalpando**
Cuarto Vocal
- **Fernando de Santiago Casanova**
Presidente Comisión de Vigilancia
- **Elías Mejía Avante**
Vocal de Comisión de Vigilancia
- **J Jesús López Hernández**
Vocal de Comisión de Vigilancia
- **Sergio Alvarado Uribe**
Director General

El 23 de julio de 1999, ante el Lic. Hector Trejo Arias, Notario Público número 234, fue constituida **EJE EJECUTANTES**, la cual representa a los músicos ejecutantes, los que son titulares de DERECHOS CONEXOS, contenidos y protegidos en la propia Ley Federal del Derecho de Autor.

La sociedad fue fundada y debidamente registrada ante el INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR (**INDAUTOR**), debido a la necesidad de defender los intereses patrimoniales de los músicos ejecutantes.

EJE EJECUTANTES mantiene una cercana y estupenda relación con los sindicatos locales y nacionales que agrupan al gremio de los músicos, procurando que, a través de estos, se dé la mejor y oportuna información a los músicos ejecutantes mexicanos.

CONTACTO

Facebook: Ejecutantesmx

Twitter: EJE_Ejecutantes

YouTube: EJE Ejecutantes

Página web: www.ejecutantes.com

Correo electrónico: contacto@ejemusicos.com

Teléfono: 55 56 89 19 89

Presidente y Editor Responsable: Mtro. Armando Baez Pinal

Contacto: armandobaez@ejemusicos.com

Directora de Comunicación: Lic. Valeria Baza Durán

Contacto: comunicacion@ejemusicos.com

Directora de Educación y Cultura: Edna Elorriaga Santiago

Contacto: cultura@ejemusicos.com

Colaboradores:

Majo Cornejo

Rodrigo de la Cadena

Francisco Benítez

Carlos Lima

Omar Yair Ortega Pérez

Jefe de Información: Lic. Rafael Pérez Barreiro

Contacto: rafa@idmedia.group

Diseño: ID Media Group

Estefany Almaraz Rosas

José Luis Mireles Casas

José Alejandro Padilla Juárez

Sofía Alejandra Jaime Odreman

¡TE INVITAMOS!

00:00 HRS.

**DOMINGO
A LA MEDIA NOCHE**

LIVE

18:00 PM.

