

REVISTA

Ciudad de México / Revista No.41

ejecUTANTES

La revista de los músicos

Celebra SUTM- SUTME

el día del músico 2023

Por: Dirección de Educación y Cultura

Ejemplar Gratuito

Congreso de EE. UU. propone una "Ley de
Protección para los Músicos Trabajadores"

Por: Julia Hernández Ruza

José Clemente Piña Cabello, presidente
ejecutivo de CALC para el bienio 2023-2025

Por: Comunicación CALC

Descárgala aquí

ÍNDICE

01

Editorial

03

Músicos se preocupan por lo que piensa el público del uso de IA

Por: Savannah Fortis

07

Acuérdate de Acapulco

Por: Carlos Arturo Martínez Negrete

#ADMINISTRACIÓN DE CARRERA

11

Si eres músico tienes que seguir estos consejos para evitar lesiones

Por: Infosalus

15

La música en el mundo: Hans Zimmer

Por: Majo Cornejo

17

La distonía focal es la enfermedad neurológica que 'da la nota' y bloquea a los músicos

21

Foro Iberoamericano De Las Artes

Por: Luis Cobos

SECCIÓN FILAIE

25

Congreso de EE. UU. propone una "Ley de Protección para los Músicos Trabajadores"

Por: Julia Hernández Ruza

27

Maximiza el Éxito de Tu Gira: Estrategias y Consejos Profundos para Músicos Independientes

Por: Francisco Benitez

31

José Clemente Piña Cabello, presidente ejecutivo de CALC para el bienio 2023-2025

Por: Comunicación CALC

SECCIÓN CALC

33

Celebra SUTM- SUTME el día del músico 2023

Por: Dirección de Educación y Cultura

35

Abuelismos a todo mecate

Por: Rodrigo de la Cadena

#PELIGROSÓLOBOHEMIOS

37

**La Inteligencia Artificial en el Mundo de la Música:
Explorando Nuevos Horizontes y Desafíos Creativos**

41

Master class Antonio Sánchez

Por: Dirección de Educación y Cultura

Editorial

En el transcurso de las fiestas decembrinas, nos adentramos en el análisis del impacto trascendental de la música en nuestras festividades navideñas. Detrás de la ambientación que caracteriza esta temporada, se encuentran los músicos, cuyas habilidades técnicas y compromiso artístico contribuyen de manera fundamental a la riqueza cultural de la Navidad.

La música navideña, impregnada de simbolismo y tradición, se convierte en un elemento integral de solemnidad de la ocasión hasta las reinterpretaciones contemporáneas que aportan frescura, los músicos son agentes esenciales en la formación de la vivencia navideña.

En este contexto, rendimos homenaje a la dedicación de aquellos que eligen dar forma a la música navideña. Desde los coros que resuenan en lugares de culto hasta los solistas que proporcionan momentos íntimos, cada actuación contribuye a la construcción de un paisaje sonoro que acompaña nuestras celebraciones.

La Navidad, en su esencia más profunda, es una temporada de reflexión e introspección. Los músicos, al asumir la tarea de ejecutar las composiciones emblemáticas asociadas con esta festividad, se convierten en creadores de tradición y narradores de relatos entrañables. Cada nota ejecutada representa un capítulo en la historia compartida de la Navidad.

En medio de las festividades, tomemos un momento para reconocer y agradecer a aquellos cuya destreza y dedicación enriquecen nuestras celebraciones. La música, como arte perdurable, nos recuerda la importancia de la conexión humana y la profundidad de nuestras tradiciones.

En esta ocasión aprovecho para enviar un afectuoso abrazo a todas las socias y socios, músicos ejecutantes de nuestra sociedad en este día.

¡¡¡¡Juntos sonamos mas fuerte!!!!

¡TE INVITAMOS!

00:00 HRS.

**DOMINGO
A LA MEDIA NOCHE**

LIVE

18:00 PM.

**MÚSICOS SE PREOCUPAN POR
LO QUE PIENSA EL PÚBLICO**

DEL USO DE IA

Por: Savannah Fortis

Más de la mitad de los músicos encuestados se mostraron preocupados por la forma en que su público podría percibir la música creada con IA, aunque muchos artistas la han encontrado útil en su proceso creativo.

A medida que la inteligencia artificial (IA) sigue impregnando diversos sectores en todo el mundo, la industria musical se ha mostrado receptiva a sus capacidades transformadoras sin dejar de ser cautelosa sobre los riesgos para los artistas.

<https://es.cointelegraph.com/news/over-half-of-musicians-concerned-over-audience-perception-ai-use-survey>

En una encuesta reciente publicada por el estudio musical privado Pirate, el 53% de los encuestados afirmaron tener “inquietudes sobre cómo su público podría percibir la música creada con la ayuda de la IA”.

La encuesta llegó a 1,141 de sus artistas en el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, incluidos miembros de bandas, cantautores, productores, instrumentistas y raperos.

También reveló las dudas de los artistas a la hora de emplear la IA en el estudio, ya que solo el 25% afirmó tener experiencia con esta tecnología. No obstante, el 46% afirma estar dispuesto a considerar el uso de este tipo de herramientas en el futuro.

Uno de los artistas encuestados, Christoph Krey, de la banda MYAI, con sede en Brooklyn, dijo que utilizan la IA para el 30% de todas sus actividades y que el 70% restante lo llaman “inteligencia artística”. Krey dijo que podría ser una curva de aprendizaje difícil para que los artistas se involucren:

“Es una cosa más que los artistas tienen que hacer ahora además de todo lo demás que tienen que hacer para crear valor”.

El cofundador y CEO de Pirate, David Borrie, dijo que es comprensible que los artistas tengan dudas sobre el uso de la IA y la difusión de su uso. Sin embargo, comparó la tecnología emergente con el autotune, otra tecnología innovadora que ha calado en la industria musical y se ha convertido en un pilar de la producción contemporánea.

“Resulta útil echar la vista atrás y recordar la introducción de herramientas como Auto-Tune, que se enfrentaron a críticas en sus inicios, pero acabaron encontrando su lugar en la industria musical. El camino de la IA hasta convertirse en una herramienta estándar en la creación musical puede seguir una senda similar, a medida que artistas y público se adapten a esta innovación”.

En cuanto a los artistas de la industria musical que ya utilizan la IA en su proceso creativo, la respuesta a dónde resultaba más útil era en “la composición y la composición de canciones”.

Cointelegraph se puso en contacto con Pirate para obtener más información sobre la encuesta.

En una entrevista concedida a Cointelegraph a principios de este año, el CEO de la Academia de la Grabación, la institución encargada de la entrega anual de los premios Grammy, afirmó que ve la IA como un “amplificador creativo” para los artistas que la emplean en su trabajo

Ya ha habido polémica con quienes desean que se reconozca su música. Un artista que utilizó una pista vocal del rapero Drake generada por IA en un tema que se hizo viral intentó presentar su obra para la nominación.

Sin embargo, la Academia rechazó el tema por problemas de infracción de derechos de autor. La Academia comentó el asunto diciendo que el tema de la IA es “complicado” y “avanza muy rápido”.

Las normas oficiales de la Academia para la música generada por IA establecen que un ser humano debe crear los componentes principales de los temas que optan a una nominación oficial. Por ejemplo, para que una canción gane un premio a la interpretación vocal, debe haber sido interpretada por un humano.

Los grandes sellos de la industria musical también intentan controlar el uso de la IA, como Universal Music, que se ha asociado con Google para combatir las falsificaciones de sus artistas y ha pedido a servicios de streaming como Spotify que eliminen de su plataforma las canciones generadas por IA.

¡NOS RENOVAMOS PARA TI!

VISÍTANOS

hermesmusicclub.mx

TIENDA EN LÍNEA

Visita nuestras redes sociales

**Hermes
Music Club®**

AUDIO | ILUMINACIÓN | INSTRUMENTOS MUSICALES

Acuérdate de

Acapulco

Por: Carlos Arturo Martínez Negrete

El pasado 25 de octubre en la madrugada tocó tierra el Huracán Otis, con vientos de 270 kilómetros destruyó el puerto de Acapulco afectando gran parte del territorio guerrerense, es tal la devastación que aún no hay cifras económicas de las necesidades que tiene el hermoso y reconocido puerto.

¿Qué tan importante es el puerto?

Acapulco ha construido una narrativa a lo largo de los años, geográficamente, la imagen de nuestra país asemeja a un cuerno de la abundancia, México es rico y espectacular de muchas formas y maneras, lo que ha propiciado la creación de muchas canciones, películas, documentales, festivales, obras literarias, plásticas, gastronómicas, actividades deportivas, sociales, es decir las industrias creativas son un gran motor para generar riqueza para el puerto, en consecuencia también entre los creadores.

Lo que ha incidido en la promoción y difusión del destino, las historias personales, la nostalgia, la añoranza le da a Acapulco valores que difícilmente encontraremos en algún otro lugar de México.

El puerto de Acapulco, gracias a estas múltiples referencias, lo hace el lugar de México en el corazón de muchos ciudadanos del mundo.

De 1991 a 2005 se llevó a cabo el denominado Acafest, producido por Televisa, desfilaron artistas de corte mundial como Julio Iglesias, José Feliciano, Selena, Grupo Límite, Rocío Dúrcal, Mecano (En 1998, esta fue la última aparición formal del grupo), Juan Gabriel, Ana Gabriel, Lucero, Luis Miguel, Gloria Estefan, Magneto, Emmanuel, Mijares, Timbiriche, Loco Mía, Héroes del Silencio, La Sonora Santanera, Los Bukis, Alfredo Gutiérrez, Daniela Romo, Vicente Fernández, David Bisbal, Flans, Garibaldi, Nick Carter (Backstreet Boys), Alejandro Fernández, Mercurio, Gloria Trevi, Joe Luciano, Paulina Rubio, Fey, Timbiriche, Marta Sánchez, Belinda, Axé Bahía, RBD, Sentidos Opuestos, Thalía, Los Fabulosos Cadillacs, El Tri, Genitallica, Inspector, Liquits, Cartel de Santa, Akwid, La Ley, Kelly Osbourne, Rod Stewart, Papa Roach, Barry White, Christina Aguilera, Miki González, Raphael, entre muchos

Acapulco a diferencia de muchos otros destinos del mundo tiene una historia nutrida, forma parte del imaginario colectivo, en los últimos años las actividades delictivas han incidido en la narrativa en contra del puerto, la desgracia que azotó a este importante destino turístico, dañó la infraestructura urbana y turística, que es el motor económico de gran parte de los que habitan el puerto y el Estado. Incluso forma parte de una estrategia denominada el “Triángulo del sol” es una zona turística que recorre la Sierra Madre del Sur. Su nombre se debe a que las ciudades turísticas forman un triángulo, de acuerdo a sus ubicaciones dentro del estado de Guerrero. Está conformada por las ciudades de Acapulco, en el sur, el binomio de Ixtapa - Zihuatanejo, en la Costa Grande y el Pueblo Mágico de Taxco, en el norte del estado, colindante con el Estado de Morelos, las vías de acceso terrestre favorecen a los habitantes del centro del país para convertirlo en un destino de fin de semana.

Es el momento para volver a soñar con revivir un festival de la mano de todas las sociedades de gestión colectiva y los medios públicos, con inteligencia, se puede lograr un festival con una mínima inversión, que apoyada de la solidaridad de los nacionales y el amor de los extranjeros, podría traer un encuentro de corte internacional, que incentivaría en un primer momento a revertir la huella digital negativa.

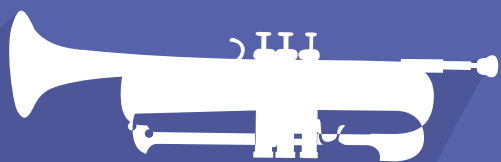
Adicional a la generación de contenidos, la nostalgia, el apoyo vinculado del Estado y los creadores generan una fórmula nunca antes vista, en una condición sine qua non.

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

TALLERES LIBRES

TALLERES DE INICIACIÓN Y PÉRFECCIONAMIENTO MUSICAL

INSCRIPCIONES
ABIERTAS

2023
2024 CICLO
ESCOLAR

☎ 55 8625 8780

☎ 55 1688 0911

/icapacitacionmusical

Sindicato de
músicos
Sutm - Sutme

SI ERES MÚSICO

**TIENES QUE SEGUIR ESTOS CONSEJOS
PARA EVITAR LESIONES.**

Tocar un instrumento si no se hace correctamente puede perjudicar a la salud de los músicos. En este reportaje charlamos con una experta fisioterapeuta en la materia, especialista en Medicina de las Artes Escénicas, y además violinista, que nos aporta algunos consejos a seguir en este sentido.

Se trata de Virginia Azagra, especialista del Hospital Universitario de Móstoles, quien nos explica que entre los músicos principalmente se producen lesiones asociadas al movimiento, ya que los que realizan suelen ser muy repetitivos, muy estereotipados, e indica que, concretamente, estas lesiones suelen afectar al aparato locomotor, y especialmente a la extremidad superior.

También comparten con el resto de la población muchos dolores de espalda y de columna vertebral, según reconoce, y asociados a malas posturas, que en el caso concreto de los músicos pueden responder a que son posturas más forzadas que las que por regla general mantiene la población, y derivadas de una carga que tienen que soportar con su instrumento, así como con muchas horas de sedentarismo, por ejemplo.

“Pero las más frecuentes en los músicos son las lesiones del aparato locomotor, en el miembro superior, y esto incluye desde lesiones musculares frecuentes como las contracturas, los microdesgarros, o las tendinopatías, a lesiones articulares o atrapamientos nerviosos, más complejos, y que pueden ser más devastadores para la práctica profesional, así como las lesiones por sobreuso”, según detalla.

En este sentido, precisa que son muy típicas las tendinitis que tienen lugar en los músculos de la mano, y cita que, por ejemplo, los pianistas suelen tener lesiones en los músculos que separan el dedo gordo; en el caso de los guitarristas en los extensores de la mano derecha, necesarios para tirar de las cuerdas de la guitarra; o en los violinistas en la muñeca izquierda, por forzar posiciones muy difíciles para llegar a las notas más altas.

LESIONES EN EL SISTEMA NERVIOSO FACTORES DE RIESGO DE LESIONES.

Azagra menciona igualmente las lesiones del sistema nervioso, y la tensión muscular es tal que se oprime al nervio en su trayecto, dando lugar a alteraciones que pueden traducirse en una falta de control de movimientos, de sensibilidad, sensación de hormigueos, de corriente eléctricas, entre otros fenómenos. “Los músicos deben saber cómo se manifiesta, cuáles son los síntomas más característicos, e identificar si es una lesión grave o un dolor que puedan manejar o aprender a controlar ellos mismos”, mantiene.

Igualmente, esta fisioterapeuta del Hospital Universitario de Móstoles explica que en los músicos pueden darse distonías focales: “El caso típico es un pianista muy profesional o de últimos cursos de conservatorio. Es una lesión por sobreuso y por esa repetición de gestos. Ocurre porque el sistema nervioso central se ha especializado tanto en ellos que al final se da una saturación de determinados circuitos cerebrales que no son capaces de gestionarlo y acaban desencadenando en una falta de control de control de movimiento”.

De esta forma, Azagra pone el ejemplo de que el pianista no es capaz de hacer la escala ascendente con la mano derecha del piano porque cuando la hace el cuarto o quinto dedo se le encoge sin obedecer a su voluntad, enroscándose dentro de la palma de la mano, o bien extendiéndose anormalmente de manera que no puede tocar la tecla; lo que al final redundará en una frustración horrorosa en personas con niveles muy altos.

FACTORES DE RIESGO DE LESIONES

Con ello, subraya que casi todas las lesiones son multifactoriales y apunta que los factores de riesgo más habituales son el exceso de repetición abusiva y desatendiendo a las señales que nos manda nuestro cuerpo de que algo no va bien. “Los músicos muchas veces son tan perfeccionistas que ignoran el dolor o lo interpretan como buena señal de que el cuerpo se está adaptando a su trabajo y soportan niveles de dolor, cuando estos nos avisan de que algo no va bien”, reconoce.

Otro factor que menciona es la rigidez en las posturas, que no permite una libertad de movimientos. “Los instrumentos están diseñados para obtener unos determinados efectos sonoros (un determinado timbre o volumen sonoro) y no para que nuestro cuerpo esté cómodo, y a veces son incómodos y no se ajustan a la propia anatomía de los músicos. Esto exige condiciones de fuerza y de presión que muchas veces te llevan a un exceso de trabajo muscular, con sobreesfuerzo y repetición”, relata.

Por otro lado, habla de factores de riesgo ambientales, como estudiar con una mala iluminación o un factor de ruido muy alto que hace que forcemos nuestra postura corporal porque no vemos bien y hace que forcemos el cuello; aunque también apunta a factores de riesgo individuales y el que una persona ya tenga su propia genética que facilita o dificulta la interpretación musical.

A su vez, menciona que si ya hay una enfermedad de base, como la diabetes, que puede condicionar periodos de inflamación en algunas articulaciones como en el hombro, donde es muy típica la capsulitis retráctil, una inflamación del hombro.

“En un instrumentista que debe trabajar con el hombro elevado, como en el caso de los flautistas, se suman factores de riesgo y al final confluyen en una lesión”, remarca.

CÓMO EVITAR LA CRONIFICACIÓN DE ESTAS LESIONES

En última instancia esta fisioterapeuta confiesa que la mejor manera de prevenir lesiones en los músicos es a partir de hábitos generales de salud física, haciendo hincapié en el caso de los músicos por ejemplo en su salud cardiovascular: “Esta repercute en la circulación sanguínea, en la sangre que llega a los músculos que, bien nutridos de sangre, son músculos más eficientes y con menos riesgos de lesiones”.

A su vez, menciona Virginia Azagra la importancia de trabajar la fuerza física, ya que según arguye, este asocia beneficios para la salud globales, incluida la resistencia física, importante cuando afrontas jornadas de trabajo largas; al tiempo que medidas dietéticas, estar bien alimentado, seguir una dieta equilibrada, y donde es fundamental la vitamina C para cuidar las articulaciones; o la vitamina B, para el cuidado del sistema nervioso; así como mantener las adecuadas horas de sueño y de descanso.

Apunta a su vez que habría que analizar los factores de riesgo intrínseco, de forma que, si nuestro instrumento lleva a una postura muy asimétrica, muy diferente, esto conducirá a un desequilibrio determinado: “Si siempre se trabaja con rotación interna del hombro, se recomendarán ejercicios específicos para fortalecer los músculos menos trabajados, y otros para aprender a relajar los que más fuertes suelen tener o más desarrollados”.

Igualmente, trabajar el control postural, la conciencia corporal, e identificar si estoy tensando o relajando, en opinión de esta experta es fundamental; y dice que todo esto se puede conseguir con técnicas de control postural, de estiramientos globales, como por ejemplo la reeducación postural global; así como el aprender a hacer descansos, evitar jornadas o tramos de estudio de más de 35-40 minutos con descanso activo y movilizand o articulaciones que no estamos empleando.

“Es como afinar tu cuerpo y no se puede tocar con un cuerpo desafinado. (...) Lo más importante para prevenir tener presente que nuestro principal instrumento es el cuerpo y el aguantar el dolor nos llevará a una lesión muy difícil de reconducir. El dolor es una bandera amarilla que hay que atender. Detectar a tiempo esos factores de riesgo pueden evitar una lesión principal musculoesquelética”, concluye.

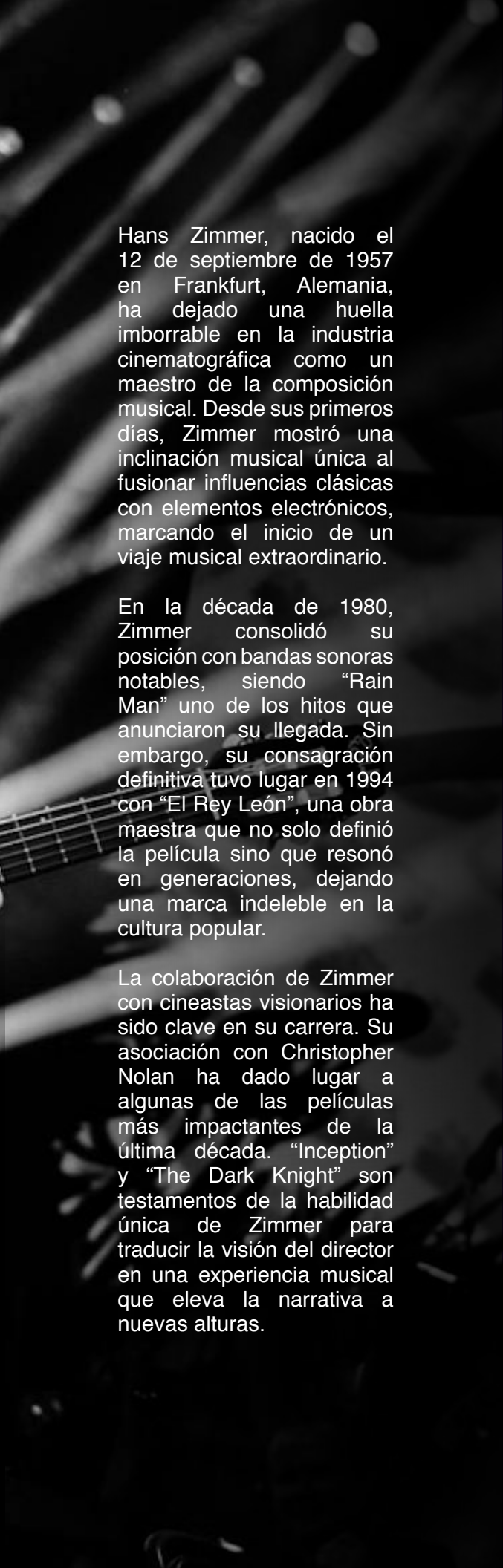

Por Majo Cornejo

La música en el mundo:

HANS ZIMMER

Queridos lectores, los saludo desde la cautivadora Corea del Sur, donde pareciera que la realidad está sacada de una gran película, ya que cada esquina tiene una historia que contar. Cada día una canción y cada momento un ambiente y quien mejor para musicalizar estos momentos donde las palabras ya no alcanzan que uno de los compositores mas renombrados de la época actual, Hans Zimmer.

Hans Zimmer, nacido el 12 de septiembre de 1957 en Frankfurt, Alemania, ha dejado una huella imborrable en la industria cinematográfica como un maestro de la composición musical. Desde sus primeros días, Zimmer mostró una inclinación musical única al fusionar influencias clásicas con elementos electrónicos, marcando el inicio de un viaje musical extraordinario.

En la década de 1980, Zimmer consolidó su posición con bandas sonoras notables, siendo “Rain Man” uno de los hitos que anunciaron su llegada. Sin embargo, su consagración definitiva tuvo lugar en 1994 con “El Rey León”, una obra maestra que no solo definió la película sino que resonó en generaciones, dejando una marca indeleble en la cultura popular.

La colaboración de Zimmer con cineastas visionarios ha sido clave en su carrera. Su asociación con Christopher Nolan ha dado lugar a algunas de las películas más impactantes de la última década. “Inception” y “The Dark Knight” son testamentos de la habilidad única de Zimmer para traducir la visión del director en una experiencia musical que eleva la narrativa a nuevas alturas.

.....

Su enfoque innovador y su capacidad para sumergir al espectador en un torbellino de emociones a través de su música no han pasado desapercibidos. Los premios, incluido un Oscar por “El Rey León”, son el reconocimiento de la industria a su genialidad musical. Zimmer no solo compone melodías, sino que pinta paisajes sonoros que se integran perfectamente en la trama de cada película.

Más allá del cine, Zimmer ha trascendido las fronteras al diseñar experiencias sonoras en conciertos en vivo. Lleva sus composiciones al escenario global, creando un vínculo directo con su audiencia y llevando la magia del cine a un formato tangible y emocionante. Sus conciertos son una celebración de la diversidad de su obra, desde las notas épicas de “Gladiator” hasta la melancolía de “Interstellar”.

Un mago de las emociones auditivas, Hans Zimmer continúa escribiendo la partitura de la vida a través de la magia del cine. Su habilidad para crear música que no solo acompaña sino que también define las imágenes en movimiento es un testimonio de su estatus como uno de los grandes compositores de nuestro tiempo. Su legado perdura, resonando en las salas de cine y en los corazones de aquellos que han sido transportados por sus composiciones inolvidables.

.....

LA DISTONÍA FOCAL ES LA ENFERMEDAD NEUROLÓGICA QUE 'DA LA NOTA' Y BLOQUEA A LOS MÚSICOS

Por: Servimedia

Rogelio Igualada lleva 16 años sin sacar una nota del trombón que durante más de tres décadas le acompañó en la Orquesta Nacional de España debido a una distonía focal. Se trata de una enfermedad que provoca espasmos involuntarios y limita la carrera de muchos artistas.

En una entrevista a Servimedia, Rogelio Igualada lo define como “un cortocircuito” entre la orden y la ejecución. “Es una sensación totalmente frustrante porque no entiendes lo que ocurre”. “Todo está desordenado. Tu cuerpo, y concretamente la parte fisiológica que interviene en la práctica instrumental no responde. Es un desorden a tres niveles: conductual y emocional; fisiológico y neurológico”. Además, la enfermedad no aparece de un día para otro, “sino que se desarrolla progresivamente”.

De hecho, la distonía focal (DF) es una disfunción del movimiento que da lugar a una pérdida mantenida del control motor que en el caso de la profesión musical consiste en afectar especialmente a los movimientos de los dedos al tocar un instrumento. Se estima que este trastorno que afecta al 5% de los músicos está infradiagnosticado.

“COMO UN TSUNAMI”

“La distonía focal es como un tsunami que te arrasa y aunque el grado de afectación no sea muy alto te limita en todos los niveles”, asevera Rogelio. “Mi trastorno era enorme, muy grande”. “Desde el primer momento el pánico te invade y hay una incertidumbre inmensa en torno a tu vida profesional y personal”.

Rogelio destaca “la importancia de ponerse en manos de un buen profesional” y menciona a su amigo y terapeuta, Joaquín Fabra, recientemente fallecido, que contactó con él al conocer su situación. “Yo llevaba todo un año sufriendo con la distonía, sabía el nombre de la enfermedad, pero Fabra me ayudó “a comprenderla”.

“Este profesional trabajó más de 30 años en la recuperación de músicos de todo el mundo a través de un enfoque puramente conductual y emocional desde la comprensión”.

Rogelio ha viajado con la Orquesta Nacional acompañado de su trombón y la distonía focal durante 13 años alcanzando, lo que él denomina ‘un estadio de cronificación’ de la enfermedad, “porque te quieres mantener en tu puesto de trabajo” por la responsabilidad que implica ser trombonista de la sección de la Orquesta Nacional, pero a la vez “tienes limitaciones y muchos momentos de verdadero pánico”.

“Después de tantos años nunca abandoné la lucha”. Lo que sí tuvo que abandonar fue su silla como trombonista en la Orquesta Nacional, tras 22 años, para ocupar otra no menos importante, la de su despacho en el Área Socioeducativa de la Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE). Reconoce que ahora “toca el trombón un par de veces por semana” acompañado de su hijo, al piano, y también “en ocasiones especiales como galas benéficas.”

VOLVER A TOCAR

Satisfecho profesionalmente con el momento actual que atraviesa, Rogelio desea transmitir en el Día internacional de la Distonía que, independientemente del grado de afectación de cada músico, “el proceso se puede revertir por completo” y que “somos aptos para volver a tocar el instrumento como siempre lo habíamos hecho”.

Esther Vidal conoce muy bien ‘el camino de vuelta’ tras pasar por la enfermedad. Violinista de la Orquesta de Valencia, a la que pertenece desde hace tres décadas, se vio obligada a abandonarla “durante dos años de baja médica” debido a una distonía focal.

De este episodio han transcurrido ya 20 años, pero Esther, a sus 51, conserva en su memoria momentos muy vívidos de lo que supuso para su carrera y su vida, en general, esta enfermedad. “Recuerdo la sensación de no poder controlar los movimientos de mi cuerpo. Era una frustración absoluta que me sumió en una profunda tristeza que duró prácticamente todo el proceso de terapia, un año y medio”.

La violinista tenía 29 años cuando empezó a percibir que “algo no iba bien”. “Casualmente unos meses antes me habían hablado de un compañero que estaba sufriendo una distonía. Jamás había oído hablar antes de esa enfermedad”, relata. “Cuando me explicaron en qué consistía no salí de mi asombro”.

Esther no logra olvidar un concierto donde tenía el público a medio metro y “no pude tocar ni una nota”. “Ese fue mi último concierto. Al día siguiente estaba de baja”. También recuerda el momento en el que le diagnosticaron la enfermedad. “Me hundí por completo ya que en aquella época todo apuntaba a que nunca me curaría”.

Pero el destino quiso que esta valenciana acabara acudiendo a la consulta de “un músico de la Banda Municipal de Madrid que, por lo visto, hacía terapia para abordar la distonía”. Se llamaba Joaquín Fabra, el gran amigo de Rogelio Igualada, al que también había tratado. “Me puse en sus manos y estuvimos trabajando durante un año y unos meses, yendo y viendo de Valencia a Madrid. Gracias a su ayuda superé la distonía y le estaré eternamente agradecida”, cuenta emocionada.

Tras dos años apartada del violín regresó a su casa, la Orquesta de Valencia, y recuperó su vida profesional por completo. Su familia y compañeros también le acompañaron en ese camino de vuelta porque ellos saben que “el violín es mi vida”.

Por eso, desde la Asociación de Músicos Profesionales de Orquestas Sinfónicas (Ampos), su presidente, Salvador Barberá, destaca a Servimedia “la importancia de la prevención como base para que no suceda en un futuro”.

Debe seguirse “un abordaje multidisciplinar” en el que intervengan “profesionales de la medicina, la fisioterapia y la psicología” especializados en el tratamiento de los músicos”, apunta Barberá. Y subraya “la necesidad de dar voz a esta enfermedad” e “incluirla en los códigos de las enfermedades profesionales”. Para que la distonía focal deje de ser la nota disonante entre los músicos profesionales de orquestas.

FORO IBEROAMERICANO DE LAS ARTES

Ceremonia de entrega de los títulos de Miembros Honoríficos del FIBART Punta Cana, 26 de octubre de 2023

UN MUNDO DE MÚSICA HECHO REALIDAD

Texto de Luis Cobos

Apertura de la sesión académica por el presidente Luis Cobos Con alegría y satisfacción me dispongo a presidir esta ceremonia del **FORO IBEROAMERICANO DE LAS ARTES** para relatar y exaltar detalles y vidas de artistas y músicos que interpretan, recrean, sugieren y llenan el espacio y la vida de sonidos, belleza

y emoción, unas veces aclamados y otras silenciados, pero siempre firmes como pilares del edificio de la creación y la interpretación, celosos guardianes de la tradición y la modernidad, conjuntados y unidos para formar el magma sonoro y el planeta música, como necesarias partes de un todo.

Este grupo de artistas, virtuosos, son el fiel reflejo del talento popular de la República Dominicana. Surgen de aquí y de allá, brotando, unos por iniciativa propia y otros por tradición, herencia familiar o imitación. Todos, al fin, movidos por el “veneno” de la música que, cuando se bebe, ya no se deja de tomar. El común denominador de ellos es vivir cada día como si fuera el último, lo cual aporta una clase de perfección moral. Ya lo escribió Marco Aurelio: “La perfección moral consiste en vivir cada día como si fuera el último”.

Cada persona posee en su interior el don de la música como algo intrínseco a la naturaleza humana. El buen músico, el buen artista, es aquél que sabe cómo unir el talento con la técnica para producir algo, ya sea nuevo o existente, diferente, distinto, peculiar... Es prodigioso poder convertir una incipiente idea musical en algo bello, cercano, popular, propio y asequible. Un portento. La música no se hace para que se comprenda, sino para que se sienta. Así lo han manifestado multitud de grandes intérpretes de todos los tiempos.

La música dominicana, con sus exuberantes y cálidos ritmos, se ha colado en el mundo gracias a sus intérpretes y, en gran parte, a sus ejecutantes. Esos músicos, a veces anónimos, que han estampado su impronta y estilo, consiguiendo que otros muchos les sigan, fijando y sellando las bases de esos ritmos que hoy sirven de aliciente y disfrute de millones de personas en el mundo.

EL FORO IBEROAMERICANO DE LAS ARTES homenajea hoy a todos estos artistas dominicanos que han inundado el mundo de alegría y belleza con su talento, su creatividad, sus ritmos y sus variaciones sobre tantos y tantos estilos antiguos y modernos, permanentes y fusionados, de los que goza la maravillosa República Dominicana.

La música folclórica dominicana es un compendio de sonidos, armonías, ritmos y estilos variados, ejecutados con instrumentos de diversas formas y procedencias.

Desde el carabiné, antepasado del merengue, y el konpa, hasta la mangulina y el pambiche, dominicana goza de ritmos y bailes donde reinan la tambora, el pandero y el acordeón, a veces, acompañados de guitarra y/o marimba. El merengue llegó en el siglo XIX a fusionar tres culturas en un mismo ritmo que las acogió con amor, sirviendo a su vez de inspiración a otros estilos en varios continentes.

Apoyándose en el acordeón, de procedencia europea, en la tambora, de origen africano (sé que hay tambora dominicana), y en la güira, taína o aborígen, el merengue típico extendió sus brazos por todo el territorio dominicano llegando a hermanar y fusionar esas tres culturas, amén de influir en otras, dando sustancia y color a la idiosincrasia de la cultura dominicana y quedando, hasta hoy, como exponente de una cultura, replica y base, a la vez, de otras...

Los músicos componentes del Perico Ripiao, han influido en la difusión del folclore dominicano y sus ritmos, carabiné, mangulina y merengue, ayudando a extender y conservar este ritmo icónico y extraordinario, como es el merengue, admirado hoy en todo el mundo y declarado, por la UNESCO, patrimonio inmaterial de la humanidad.

No podemos dejar de lado el Pambiche, en el que la guitarra entra como elemento importante, junto al acordeón y la tambora para contagiar con su ritmoailable a todos aquellos que quieran escucharlo y bailarlo, tanto tumbaos como agachaos.

¿Y qué decir de la música de palos? Esa forma de tocar con dos o tres palos, atabales, acompañados de güiras o guayos, maracas y panderos, mientras se cantan versos coreados por el público, es una forma que, en cierta manera, rememora al teatro griego. Música popular de gran altura.

Y llegados a esta parte, me gusta resaltar la influencia que ha tenido la Bachata en toda la música actual latinoamericana y, en parte, en algunas regiones de Europa, África y Norteamérica. Esta magnífica “juerga” que inicialmente surgió como competidora del bolero y las baladas, tuvo su mayor exponente en los temas que Juan Luis Guerra puso de moda en todo el mundo, especialmente en Europa. Magnífica poesía, espléndida música, con muy buenos arreglos instrumentales y vocales, hicieron y hacen las delicias de los que se acercan a escucharlas.

Dominicana es un crisol maravilloso de arte, creatividad y profesionalidad, y ha dado a luz grandes compositores, intérpretes y ejecutantes. Llegado a este punto de mi intervención, manifiesto que soy fan de Juan Luis Guerra, como lo es mi esposa. La Bachata es, hoy por hoy, uno de los géneros musicales más influyentes y completos en Latinoamérica, con permiso de los ritmos de moda que suben y bajan.

Gracias, SODAIE, por acoger con tan alto nivel, esta Asamblea FILAIE de artistas del mundo, y por organizar un fin de fiesta alrededor de la música tradicional y folclórica dominicana, lleno de raíz, tradición, talento y excelencia, que nos permite disfrutar de estos magníficos ritmos, melodías e interpretaciones creadas y realizadas por este trío de excelentes artistas: Edilio Rodríguez, Anadalia Fernández y Francisco Ulloa, iconos y pilares de la música dominicana, a los que hoy admitimos como **NUEVOS MIEMBROS HONORÍFICOS DEL FORO IBEROAMERICANO DE LAS ARTES.**

Ellos, con su historia musical, nos acercan a la cultura de los dominicanos y de esos intrépidos aventureros que hicieron y hacen posible que nos emocionemos, vibremos, cantemos y bailemos con la música, que es lo más puro que transporta el aire.

¡Ánimo y enhorabuena!

Luis Cobos
Director y compositor
Presidente de AIE, FILAIE y FIBART

Dominicana, 26 octubre 2023

CONGRESO DE EE. UU. PROPONE UNA “LEY DE PROTECCIÓN PARA LOS MÚSICOS TRABAJADORES”

La miembro del Congreso de Estados Unidos, Deborah Ross, presentó ayer una versión actualizada de la Ley para la Protección de los Músicos Trabajadores, la cual busca facilitar que los creadores de música independientes negocien colectivamente con empresas digitales y tecnológicas que deseen utilizar su música.

Esta actualización se basa en propuestas previamente presentadas por el miembro del Congreso Ted Deutch, quien dejó su cargo en la Cámara de Representantes el año pasado. El enfoque de la versión original de la ley eran las plataformas de streaming, aunque la nueva versión también aborda la inteligencia artificial en la creación musical.

Una explicación de las reformas legales propuestas afirma: «Bajo las leyes actuales, los músicos pequeños e independientes tienen poca capacidad para negociar tarifas de mercado justas por el uso de su música en plataformas de streaming globales, como Spotify y Apple Music».

«En su lugar», añade, «se ven obligados a aceptar cualquier término ofrecido por estas plataformas, y tienen casi ninguna capacidad para interactuar con empresas de inteligencia artificial que rutinariamente utilizan su música sin permiso o consentimiento. Esta legislación permite a los artistas independientes unirse y negociar colectivamente con las grandes plataformas de streaming y desarrolladores de inteligencia artificial, sin las trabas de las leyes antimonopolio».

Normalmente, los artistas independientes colocan su música en plataformas de streaming como Spotify y

Apple Music a través de distribuidores, quienes a su vez negocian acuerdos de licencia con los servicios de streaming o se basan en acuerdos negociados por la agencia global de derechos digitales, Merlin.

Esto significa que los artistas siempre están al menos a un paso de distancia de las negociaciones de los acuerdos y no se les permite conocer los detalles específicos de los acuerdos que se han alcanzado.

En las plataformas de contenido generado por el usuario, los artistas suelen poder subir directamente su música y leer los términos y condiciones publicados por la plataforma. Sin embargo, por supuesto, esos términos no son negociables.

Mientras tanto, en las plataformas de inteligencia artificial musical, no todas las compañías de inteligencia artificial están convencidas de que necesitan licencias para utilizar música existente. Algunas lo están, aunque aún está por verse cómo procederán para obtener licencias de música. Sin embargo, para los artistas independientes, parece probable que su participación sea a través de distribuidores o términos genéricos de «tómalo o déjalo».

Ross afirma: **«LOS MÚSICOS TRABAJADORES Y LAS PEQUEÑAS DISCOGRÁFICAS INDEPENDIENTES ENFRENTAN DESAFÍOS URGENTES PARA SUS MEDIOS DE VIDA DEBIDO AL PODER DE MERCADO DE LAS PLATAFORMAS DE STREAMING Y A LA EXPLOSIÓN DE APLICACIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE UTILIZAN SU TRABAJO SIN LICENCIA O REMUNERACIÓN».**

«Esta legislación», continúa, «ayudará a dar a los pequeños creadores de música independiente un campo de juego equitativo, capacitándolos para unirse en busca de una compensación más justa y brindándoles voz en negociaciones importantes que determinarán el futuro de la industria musical».

La ley cuenta con el respaldo de la Asociación Americana de Música Independiente y de la Alianza de Derechos de los Artistas.

MAXIMIZA EL ÉXITO DE TU GIRA

ESTRATEGIAS Y CONSEJOS PROFUNDOS PARA
MÚSICOS INDEPENDIENTES *Por Francisco Benítez*

Para un músico independiente, embarcarse en una gira es un verdadero test de resistencia, habilidades de negocio y pasión por su arte. No solo se trata de llevar tu música a nuevos oídos, sino de hacer crecer tu marca personal y asegurar la viabilidad financiera de tu

proyecto. Una gira bien ejecutada puede significar un punto de inflexión en tu carrera. Vamos a profundizar en cómo puedes planificar y ejecutar una gira que no solo cumpla, sino que supere tus expectativas.

PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA

1. Investigación y Reconocimiento

Antes de definir una ruta, investiga los lugares potenciales. ¿Qué tipo de público asiste? ¿Cuáles son las noches de mayor afluencia? ¿Qué otros artistas han tenido éxito allí? Hacer la tarea te preparará mejor para seleccionar los lugares que más se alineen con tu música y tus fans.

2. Construcción de Itinerario Inteligente

Al planificar las fechas y ubicaciones, considera la logística. Minimiza los viajes largos entre shows para reducir la fatiga y los costos. Agrupa tus presentaciones por región y añade días de descanso cuando sea necesario.

PRESUPUESTO Y FINANZAS

3. Finanzas Detalladas

Desglosa cada aspecto financiero de la gira. Esto incluye tarifas de actuación, venta de mercancía, patrocinios, transporte y hospedaje. Un control meticuloso de los ingresos y gastos es fundamental para no terminar en números rojos.

4. Estrategias de Ahorro

Busca formas creativas de ahorrar dinero. Considera opciones como el alojamiento en casas de fans o servicios de hospedaje alternativos. Para el transporte, evalúa el alquiler de un vehículo eficiente en combustible o incluso la posibilidad de compartir gastos con otros músicos que estén de gira.

PROMOCIÓN Y MARKETING

5. Campaña Promocional Dinámica

El marketing de tu gira debe comenzar mucho antes del primer concierto. Utiliza todas las herramientas a tu disposición: redes sociales, tu página web, envíos de prensa y asociaciones con influencers locales. Crea un hashtag único para tu gira y fomenta que tus seguidores lo usen.

6. Alianzas Locales

Establece relaciones con promotores y músicos locales en cada parada de la gira. Ellos pueden ayudarte a comprender mejor al público local y amplificar tu promoción.

VENTAS Y MERCHANDISING

7. Merchandising Creativo

Además de los productos estándar, piensa en merchandising que sea único para tu gira. Esto puede incluir artículos edición limitada o productos que reflejen la cultura local de las ciudades que visitas.

8. Estrategias de Venta Innovadoras

No te limites a vender tu mercancía en el lugar del concierto. Considera la venta en línea, ofertas especiales que combinen entradas y productos, o paquetes exclusivos que incluyan experiencias VIP.

SALUD Y BIENESTAR

9. Mantén un Estilo de Vida Saludable

La vida en la carretera puede llevar al agotamiento si no te cuidas. Prioriza comidas nutritivas y ejercicio regular. La salud mental también es importante, así que encuentra tiempo para relajarte y desconectar.

RELACIONES PÚBLICAS Y NETWORKING

10. Networking Efectivo

Cada concierto es una oportunidad para hacer networking. Conecta con otros artistas, profesionales de la industria y, por supuesto, tus fans. Estas relaciones pueden abrir puertas a futuras oportunidades.

11. Gestiona tu Imagen Pública

Mantén un perfil profesional en todo momento. La forma en que interactúas con los fans, los miembros del lugar y tu equipo refleja tu marca personal.

LOGÍSTICA Y OPERACIONES

12. Preparación Técnica

Asegúrate de que tu equipo técnico esté en perfecto estado antes de salir. Considera tener un 'kit de emergencia' que incluya cuerdas de repuesto, baterías y fusibles.

13. Documenta Todo

Lleva un diario de gira o un vlog. Estos recuerdos no solo son valiosos para ti, sino que también sirven como contenido promocional y una ventana para que tus seguidores vean tu día a día.

EVALUACIÓN Y MEJORA

14. Análisis Post-Gira

Después de la gira, realiza una evaluación exhaustiva. ¿Qué ciudades tuvieron la mejor recepción? ¿Dónde se vendió más mercancía? Usa estos datos para planificar tus futuras giras.

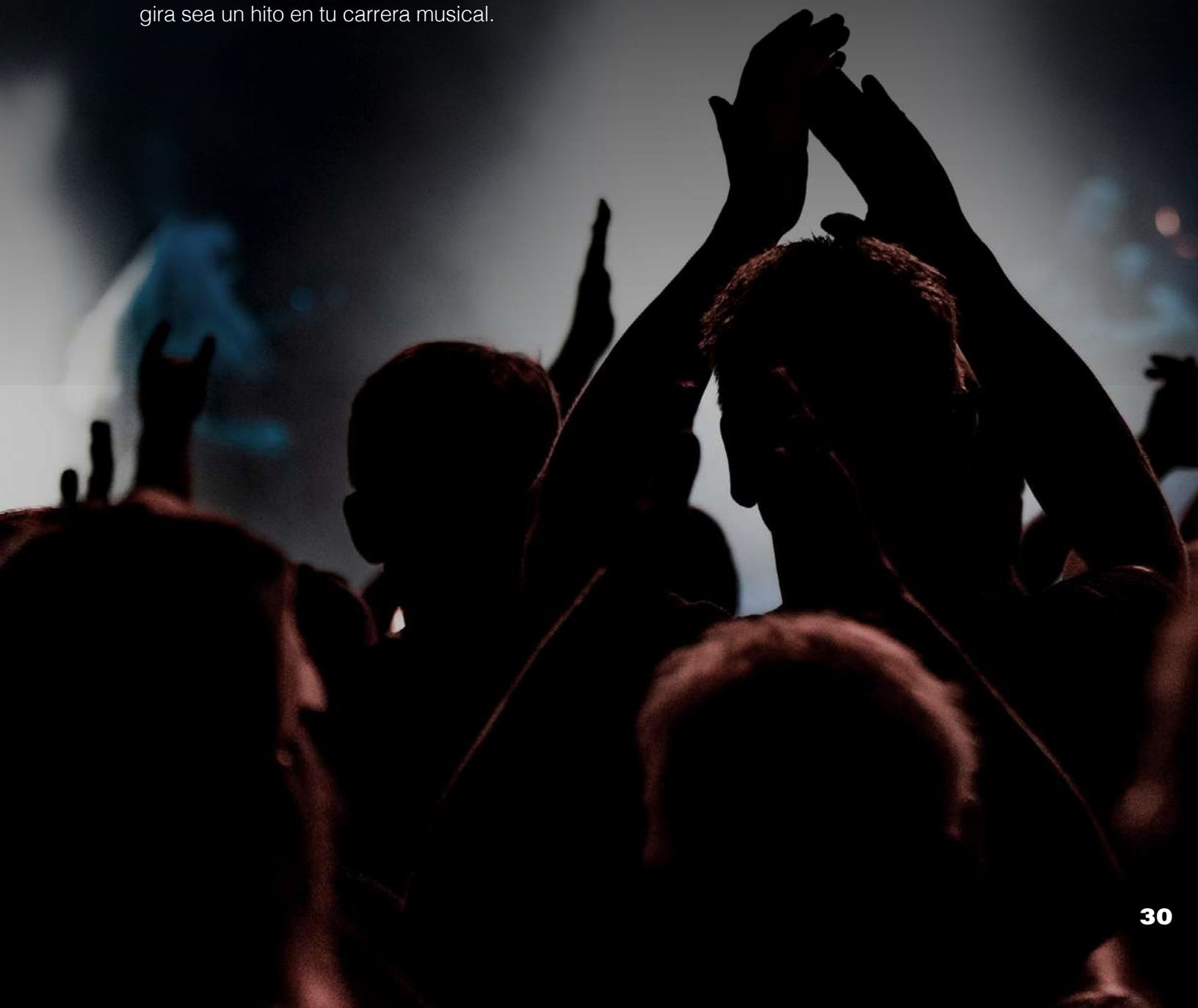
15. Mantén el Momento

Una vez que la gira ha concluido, mantén el impulso. Publica resúmenes de la gira, agradece a los fans y comienza a planificar el siguiente paso en tu carrera.

Salir de gira es más que simplemente tocar música en vivo; es una aventura que requiere habilidades en negocios, marketing y, lo más importante, una pasión inquebrantable por lo que haces. Con estos consejos, estarás bien equipado para hacer que tu próxima gira sea un hito en tu carrera musical.

Para más recursos y guías sobre la vida del músico independiente, visita mi página www.musicosexitosos.com.

**¡QUE TU MÚSICA VIAJE
LEJOS Y TU GIRA SEA UN
ÉXITO ROTUNDO!**

JOSÉ CLEMENTE PIÑA CABELLO,

PRESIDENTE EJECUTIVO DE CALC PARA EL BIENIO 2023-2025

La Coalición por el Acceso Legal a la Cultura eligió por unanimidad a José Clemente Piña Cabello como Presidente Ejecutivo de esta asociación para el bienio 2023-2025. Piña Cabello se desempeña como director jurídico de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas (AMPROFON) y cuenta con una amplia trayectoria dentro de la industria musical.

En Asamblea General Ordinaria, realizada en las instalaciones de la Sociedad General de Escritores de México, (SOGEM), el Consejo Directivo de CALC agradeció las gestiones de Quetzalli de la Concha Pichardo, quien se desempeñara como presidenta ejecutiva durante el bienio 2021-2023, y ahora ocupa la 1ª Vicepresidencia.

Durante su informe de labores, Quetzalli De la Concha Pichardo sostuvo la necesidad de refrendar la importancia del derecho de autor, la remuneración compensatoria y las Sociedades de Gestión Colectiva ante los embates de una sociedad inmersa en la tecnología.

Asimismo, de la Concha Pichardo comentó la creación de los Premios CALC a la difusión cultural y los Derechos de Autor con el objetivo de reconocer la labor de personas o instituciones dedicadas a ello.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE CALC PARA EL BIENIO 2023-2025 QUEDO CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

José Clemente Piña Cabello,
Presidente Ejecutivo por AMPROFON

Quetzalli de la Concha Pichardo,
1er Vicepresidencia por CEMPRO

José María Castro Mussot 2º Vicepresidente
por CANIEM

Carlos Manuel Gómez, Secretario por EGEDA

Armando Baez Pinal, Tesorero por EJE

Roberto Cantoral Zucchi, 1er Vocal por SACM

Tábata Vilar Villa, 2ª Vocal por CANACINE

Elizabeth Ambriz Olavarría, 3er Vocal por
SOMAAP

EL COMITÉ DE VIGILANCIA DE CALC ESTÁ INTEGRADO POR:

Carlos Ruiz, Comisario por EMMAC

Francisco Martínez Calles, 1er Vocal por
SOMEXFON

Gerardo Luna Islas, 2º Vocal por SOGEM

Alfredo Tourné Guerrero, 3er Vocal por APDIF

LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA ESTARÁ INTEGRADA POR:

Juan Antonio de la Riva, Comisario por
Directores

Grisel Vistraín Valdéz, 1er Vocal por SAOV

Fuente: <https://www.calc.mx/news/jos%C3%A9-clemente-pi%C3%B1a-cabello%2C-presidente-ejecutivo-de-calc-para-el-bienio-2023-2025>

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MÚSICO

SUTM - SUTM 2023

Por: Dirección de Educación y Cultura

La música es fundamental para todo ser vivo, acompaña cada momento, creando conexiones emocionales que permean en la cultura y la sociedad; los músicos mexicanos han conquistado al mundo con su talento e inagotable creatividad. El 22 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día del Músico, dedicado a los responsables de transformar emociones, ambientando nuestras vidas: LOS MÚSICOS. El Sindicato Único de Trabajadores de la Música SUTM – SUTME agasajó a sus agremiados con una gran celebración que inició en punto de las 09:00 h, en el Foro Cultural SUTM, con la tradicional misa solemne dedicada a Santa Cecilia, patrona de los músicos, ritual acompañado de una ejecución excepcional de la música sacra, por parte del Mariachi 2000 de Cutberto Pérez. Durante la eucaristía, fueron bendecidas diferentes imágenes e instrumentos, entre los que destacó una hermosa y bien conservada imagen de Santa Cecilia, con más de 100 años de antigüedad, donada al Sindicato por María Esther Caballero Rubí.

Al concluir la eucaristía, el Grand Forum se vistió de gala para recibir a casi mil músicos y sus familias, quienes disfrutaron de su festejo, acompañados del ritmo de: Los Gatos Negros, grupo Tropi Carro's, el Mariachi 2000 de Cutberto Pérez, y Grupo Zaire y Joaquín Serrano & Tribute Collective Orchestra.

El Comité Ejecutivo recibió un Reconocimiento de manos de Dulce Violeta Carrillo, Presidenta de la Asociación Triunfadores de México, por la importante labor realizada a favor de la música. Por su parte, el Dr. Víctor Guzmán González, hizo un llamado a la unidad, agradeció la confianza y esfuerzo de cada miembro del SUTM – SUTME, quienes han construido una institución fuerte y solidaria.

**¡FELICIDADES
A TODOS LOS
MÚSICOS!**

TE DESEA
Felices Fiestas

¡ABUELISMOS A TODO MECATE!

Por Rodrigo De La Cadena

Hay frases, palabras, términos inocuos, memorias convertidas en expresión que otrora se estilaron y hoy no se olvidan y quedan grabados en la memoria al pasar de los años. Hoy les comparto este léxico de nuestros abuelos, que usamos también aquellos que nos resistimos a vivir el presente que es demoledor. Hoy los bautizo como "abuelismos", mismos que formaron parte del colorido lenguaje mexicano, hoy olvidado por la generación de cristal. Recordemos algunos que nos acompañaron y nos enseñaron nuestros viejos.

Achichinche

Acompañante incondicional, también es un ayudante y adúlador.

Achicopalarsé

Depresión, agobio, aflicción temporal.

Argüende

Murmuración falsa, chisme, intriga.

Borlote

Escándalo, gritería, desorden, tumulto.

Chicho

Dícese de aquel que se veía, suponía o era muy valiente, sabihondo, bravucón, bueno para los trancazos.

Chochea

Dar el viejazo, comenzar con las conductas seniles.

Cotorrear

Plática bastante animada entre amigos..

Chilpayate

Expresión equivalente a niño, chamaco, morrito.

Desconchinflada

Artefacto descompuesto, que ya ni dándole un golpe funciona.

Desguanzada

Que ya dio lo que tenía que dar, que todo está agotado.

El pipirín

Manera de nombrar a la comida, la hora de llenar la muela.

Endilgar

Atribuirle algo desagradable a alguien.

En un de repente

Un imprevisto, algo inesperado, una sorpresa total.

Enyerbado

Brujería con hierbas para atrapar al novio, esposo o amante.

“Gonzalitos” de oficina...

Responsable y humilde empleado de gobierno que asume sus obligaciones oficinistas con alegría. Es el abuelo del actual “Godínez”.

Gorrón

Sinvergüenza que nunca paga sus cuentas o coopera para la causa.

Granjear

Hacer méritos para ganarse la voluntad de otros.

Guateque

Fiesta donde se come, bebe y baila alegremente.

Hacer de tripas corazón.

Esfuerzo grande, aguantar, seguir de pie y resistiendo.

Itacate

Provisión de comida para el largo camino y que es parte de los alimentos de la fiesta, la reunión, la pachanga.

Mal paso

No resistir a la tentación de la “carne” prenupcialmente.

Me sabe la boca a centavo

Coraje o mal rato que deja una marca desagradable.

Mitote

Fiesta casera, la palabra proviene del náhuatl mitotl, una danza practicada por los aztecas en la que los participantes se adornaban vistosamente.

Muina

Rabieta, un enfado, un enojo. Existió el verbo “amuinar”.

Ni fu ni fa

Indecisión plena, ambigüedad pura, también utilizada para expresar falta de importancia.

Ni yendo a bailar a Chalma

Carencia de toda esperanza para remediar algún mal, es decir, ya valió. Y es que al pueblito ubicado en el estado de México peregrinaban de diferentes lugares para bailar y obtener favores.

No sé por qué diantres

Frase para suavizar un enojo o una maldición invocando al diablo, pero que lo sustituye utilizando el eufemismo diantres.

Quién quita y...

Posibilidad, probabilidad de que suceda, casi casi un volado.

Patatús

Enfermedad emocional y psicosomática empleada para el chantaje, era la palabra de la premonición al mareo y el desmayo por un acto aventurero ajeno.

Pelmas

Abreviatura de pelmazo, lento, poco preocupón, desobligado, flojo, el clásico ai' se va.

Piocha

(Del náhuatl piochtli 'mechón o cabellos en la parte posterior de la cabeza'.) 1. f. Barba puntiaguda de mentón. II 2. adj. Bonito, excelente. I por piocha.

Prángana

El sin dinero, sin oficio y sin beneficio, holgazán pues.

Sanseacabó

Expresión enfática que da por terminado un asunto.

Santas Pascuas

Expresión mínima para poner punto final y sin pleitos a un problema.

Soponcio

Mareo de las abuelitas y mamás preocuponas.

Sulfurarse

Exaltarse, cuando la sangre sube a la cabeza.

Tate sosiego

Llamado a permanecer quieto.

Tilico

Flacucho, casi esquelético.

Tirria

Mala voluntad hacia alguien, tirándole al odio.

Traqueteo

Muchas veces el mismo camino y se notan las marcas del tiempo andado.

Vaquetón

Palabra para señalar al “ni-ni” del siglo pasado.

Zangolotearse

Moverse de manera continua y violenta.

Quítame tu Piojero

refiriéndose a una prenda olvidada.

¿Y tú, cuáles recuerdas?

¡Ni una línea más!

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL MUNDO DE LA MÚSICA: EXPLORANDO NUEVOS HORIZONTES Y DESAFÍOS CREATIVOS

La inteligencia artificial (IA) ha transformado el mundo de la música y las interpretaciones artísticas. En la Reunión Regional CISAC del 23 de Noviembre de 2023, se discutieron cuestiones cruciales relacionadas con la IA y su influencia en el ámbito musical. En este artículo, exploraremos cómo esta herramienta ha impactado en la creatividad y la identidad como artistas en un mundo tecnológico en constante evolución.

Uno de los cambios más emocionantes que la IA ha traído al mundo de la música es su capacidad para componer y crear música. La IA no solo es capaz de generar piezas en una amplia variedad de estilos, sino que también puede colaborar con músicos y compositores humanos. Esto ha abierto un abanico de oportunidades

creativas que antes parecían inalcanzables. Aunque algunos pueden debatir si estas creaciones son genuinamente "artísticas", la realidad es que la IA ha ampliado nuestras posibilidades creativas.

Sin embargo, el ámbito legal es un terreno importante en esta discusión. En muchas legislaciones nacionales, las obras deben ser creadas por personas físicas y ser consideradas originales para recibir protección legal. Las creaciones generadas por IA desafían estas normas, pues la intervención humana se convierte en un criterio crucial para determinar si una obra generada por IA puede ser protegida legalmente. Este tema se amplía aún más en el informe de la Unión Europea, que sugiere que cierto grado de intervención humana podría justificar cierto grado de protección legal.

En este sentido, las sociedades de gestión son esenciales en la protección de los derechos de los artistas. Gestionan grandes cantidades de datos de actuaciones musicales, y con los avances tecnológicos, esto ahora incluye interpretaciones generadas por IA. A medida que la IA influye en la creación de contenido, es crucial adaptar las regulaciones de gestión y distribución para proporcionar un marco legal más claro. Sin embargo, se necesita una mayor certidumbre legal en este ámbito para proteger adecuadamente los derechos de los artistas.

El concepto tradicional de "artista" en el mundo de la música se ha vuelto más amplio y complejo. Según el Artículo 105 del TRLPI en España, un artista intérprete o ejecutante se define como la persona que representa, canta,

interpreta o ejecuta una obra. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) amplía aún más esta definición para abarcar actores, cantantes, músicos y otros que representen un papel, canten, reciten o ejecuten obras literarias o artísticas. Incluso los Estatutos de la AIE reconocen que cualquier persona que realice una interpretación o ejecución musical protegida por la Ley de Propiedad Intelectual es considerada un artista. Esta evolución plantea preguntas fundamentales sobre la identidad como músicos y la autoría de las obras en este nuevo paradigma.

En este contexto, es fundamental comprender la distinción entre obras y no obras en el mundo de la música. Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes están intrínsecamente ligados a los derechos del autor. Sin embargo, surge un dilema cuando se trata de proteger interpretaciones generadas por IA. La distinción entre fonogramas, que son fijaciones exclusivamente sonoras de una ejecución, y fijaciones audiovisuales, que incorporan imágenes en movimiento, se ha convertido en un tema central de discusión.

La IA presenta una serie de riesgos, pero también oportunidades emocionantes para los músicos. Por un lado, existen preocupaciones sobre la pérdida de empleo y la deshumanización de la creatividad en el arte. Por otro lado, la IA ofrece herramientas que pueden mejorar la producción musical y crear nuevas formas de expresión. Además, se están desarrollando nuevos derechos relacionados con el uso de actuaciones fijadas por la IA. La adaptación

de regulaciones internacionales, nacionales y regionales es esencial para abordar estos desafíos y oportunidades.

El marco legal actual conlleva importantes consideraciones en cuanto a contratos con productores de fonogramas, autorización de derechos personales y usos de la IA en la música. Las plataformas de streaming también deben abordar estas cuestiones, ya sea a través de productores, entidades de gestión o directamente con los propios músicos. Además, se han presentado acciones legales en casos notables como Stability AI, Zarya of the Dawn y la Fundación Andy Warhol, lo que subraya la importancia de definir claramente los derechos y responsabilidades de los músicos, y artistas en general, pues deben estar preparados

para ejercer acciones legales en caso de que se produzcan situaciones de uso no autorizado de sus interpretaciones o cuando se vulnere su integridad artística. Esto incluye casos como los "deepfakes", donde se manipulan grabaciones musicales con fines fraudulentos o difamatorios. Los músicos tienen derechos fundamentales y constitucionales, que deben ser protegidos y defendidos.

El RGPD establece regulaciones estrictas sobre el uso de datos biométricos, como la voz, y prohíbe su uso sin el consentimiento adecuado. Sin embargo, es importante destacar que, en la Unión Europea, estas regulaciones no se aplican a personas fallecidas, aunque en las legislaciones de algunos Estados miembros de la UE, como Italia, aún pueden ser aplicables.

Esto implica la necesidad de una mayor claridad y consistencia en las regulaciones de protección de datos en el contexto de la música y la Inteligencia artificial.

No cabe duda de que la IA está desempeñando un papel central en la evolución de la industria musical. A medida que avanzamos en esta revolución tecnológica, es fundamental abordar los desafíos legales, éticos y creativos que rodean la IA en el ámbito artístico. La colaboración entre músicos, reguladores y tecnólogos es esencial para garantizar que la IA enriquezca la creatividad musical en lugar de reemplazarla. El futuro de las interpretaciones musicales se encuentra en un territorio emocionante en el que la IA abre nuevos horizontes creativos y desafíos que, como músicos y artistas en constante búsqueda de innovación, se deben abrazar y enfrentar.

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

ANTONIO SÁNCHEZ

CLASE MAGISTRAL EN EL GRAND FORUM

Por: Dirección de Cultura y Educación

Después de un exitoso concierto en el “Riviera Maya Jazz Fest”, el multi-instrumentista, compositor y productor mexicano, Antonio Sánchez, realizó una muy afortunada parada en el salón Grand Forum Coyoacán, para compartir su particular y muy interesante visión de la música y su interpretación, no solo en la batería sino en cualquier otro instrumento. La cita fue el pasado lunes 27 de noviembre para una Clase Magistral impartida a casi 300 asistentes, a los cuales, Sánchez dedicó más de 2 horas para platicar, entre otros interesantes conceptos, sobre la importancia de comunicar con el instrumento, cualquiera que sea: **“la música debe contar historias, es como el lenguaje, puedes hablar y hablar pero no decir nada interesante, así mismo, en la música debemos estructurar lo que estamos tocando, no solo tocar por tocar”**, explicó.

Los asistentes, en su mayoría jóvenes estudiantes, no perdieron detalle de cada palabra de Antonio, quien no tuvo reparo en compartir su experiencia, tips y conceptos imprescindibles para cualquier músico, sin importar el género o el instrumento que se ejecute. Una clase por demás fructífera, cargada de valiosa información para aquellos que adquieren un compromiso con su instrumento.

Egresado de Berklee College of Music y New England Conservatory, es hoy por hoy uno de los bateristas más importantes en la escena del jazz a nivel internacional. Durante casi dos décadas, ha sido parte de la agrupación del extraordinario guitarrista Pat Metheny, también ha sido parte de los

proyectos de Chick Corea, Gary Burton, Michael Brecker, Charlie Haden y Toots Thielmans, entre muchos otros. En 2014, interpretó su propia música para el largometraje del también mexicano Alejandro González Iñárritu: Birdman. Ha recibido cuatro premios Grammy, tres premios Echo, diversas nominaciones al Globo de Oro y al BAFTA y ha sido nombrado tres veces como “Baterista de Jazz del Año” de la Modern Drummer Magazine.

Este importante encuentro fue posible gracias a EJE Ejecutantes, el Sindicato Único de Trabajadores de la Música SUTM-SUTME, con la colaboración de Yamaha de México, Fundación Hermes Music y Musbi A.C.

.....

Cerro del Música 22, colonia Campestre Churubusco,
alcaldía Coyoacán, CP 04200 CDMX

55 3340 4030

contacto@grandforum.com

¡CONTÁCTANOS!

5614392881

comunicacion@ejemusicos.com

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

Asistente: Diana Manzano

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

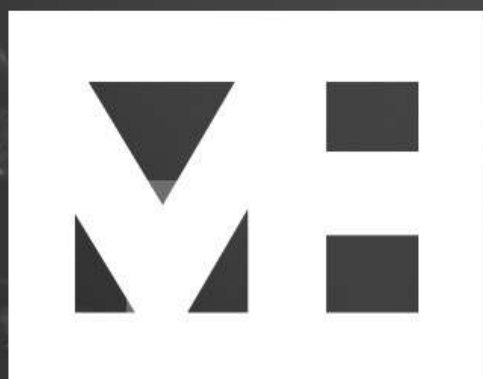
Diseño: ID Media Group

Estefany Almaraz Rosas

José Luis Mireles Casas

José Alejandro Padilla Juárez

Sofía Alejandra Jaime Odreman

**MÚSICA HECHA
EN MÉXICO**

DOMINGO
19:30 HRS.

