

REVISTA

Ciudad de México / Revista **No.47**

ejeCUTANTES

La revista de los músicos

Ejemplar Gratuito

FILAIE reúne a líderes
de las sociedades de gestión
colectiva en Guatemala, para
impulsar innovación y
cooperación regional.

El comportamiento
es nuestra marca.

Por: **Carlos Lima**

JUAN PERCHES

Descárgala aquí

ÍNDICE

- 01** Editorial
Por: Sergio Alvarado
- 03** Jorge Urbano de sound:check Xpo: con 100% de espacios vendidos y el reconocimiento a la industria celebramos esta gran edición
Por: Redacción
- 05** La música y la inteligencia artificial: cómo puedes usar chatbots para mejorar tu carrera musical y tu marketing
Por: Francisco Benítez
- 09** FILAIE reúne a líderes de las sociedades de gestión colectiva en Guatemala, para impulsar innovación y cooperación regional
SECCIÓN FILAIE
- 11** La música en el mundo: Europa y la fascinante historia de Eurovisión
Por: Majo Cornejo
- 13** Entrevista a Juan Perches
Por: Armando Baez
ENTREVISTA
- 23** Taboada ofrece mejorar presupuestos para compositores, músicos y creadores artísticos
Por: Ximena Arochi
SECCIÓN CALC

- 25** "Iberoamérica deberá regularizar la IA en bloque para proteger a los artistas y creadores de la región": Mariano Jabonero (OEI)
Por: Secretaría General
- 29** 10 mujeres latinas que hicieron escuela en el canto
Por: Rodrigo de la Cadena
#PELIGROSÓLOBOHEMIOS
- 33** Los músicos piden el reconocimiento de sus enfermedades profesionales
Por: Sabrina Vidal
- 35** EU eleva presión a México para que cumpla con combate a la piratería
Por: Roberto Morales
- 39** La Mexicana 3
Por: Claudia Sierra
NUEVO LANZAMIENTO
- 41** IA generativa y derechos de autor: el debate que tenemos
Por: Jorge Luis Ordellín Font
- 45** Live Nation España y AIE renuevan su acuerdo para The Spanish Wave
Por: Redacción
- 47** El Comportamiento es nuestra marca
Por: Carlos Lima

EDITORIAL

Hace poco tiempo pasaron las elecciones en nuestro país y como una institución que representa uno de los actores creativos de nuestro país, deseamos que este nuevo gobierno vea una oportunidad para promover cambios legislativos que fortalezcan diversos sectores. Es esencial abogar por nuevas leyes que beneficien a los músicos y al sector cultural en general.

La música es una parte integral de la identidad mexicana, pero enfrenta numerosos desafíos. Muchos músicos trabajan en condiciones precarias, sin acceso a seguridad social, prestaciones laborales ni mecanismos de protección. Además, la falta de un marco legal robusto que garantice la correcta remuneración por el uso de sus obras es un problema crítico. La piratería y el uso no autorizado de la música afectan significativamente los ingresos de los músicos. Por ello, es urgente establecer legislaciones que protejan los derechos de autor y aseguren una remuneración justa y equitativa para los compositores y ejecutantes de la música.

Las regalías son una fuente vital de ingresos para los músicos. Sin embargo, México aún enfrenta grandes retos en la recaudación y distribución de éstas. Se requieren políticas claras y efectivas que aseguren que los músicos reciban las regalías correspondientes cada vez que su obra sea utilizada en cualquier medio, ya sea digital o físico. La implementación de sistemas transparentes y eficientes para la gestión de estas regalías es esencial para garantizar que los artistas sean justamente compensados por su trabajo.

Además de las regalías, los derechos conexos son igualmente importantes. Estos derechos, que protegen a los ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, necesitan un marco legal que los respalde firmemente. Los intérpretes y productores deben tener la certeza de que su trabajo está protegido y que recibirán una compensación adecuada por el uso de sus grabaciones.

Así mismo, la infraestructura cultural del país requiere atención y recursos. Es crucial desarrollar y mantener espacios adecuados para la creación y difusión de la música, como teatros, auditorios y centros culturales. La descentralización de estos espacios es igualmente importante, para garantizar que todas las regiones de México tengan acceso a ellos, especialmente aquellas que han sido históricamente marginadas.

En la era digital, la protección de los derechos de autor y la correcta gestión de la propiedad intelectual son más importantes que nunca. Las plataformas digitales deben estar sujetas a regulaciones que aseguren el pago justo a los creadores por el uso de su música. Esto incluye la implementación de tecnologías y sistemas que permitan rastrear y monetizar el uso de las obras de manera eficiente.

Apoyar a los músicos y artistas no es solo un acto de justicia, sino una inversión

en el desarrollo integral de la nación. Es fundamental aprovechar este momento para promover un entorno legislativo que permita a la cultura y a los músicos mexicanos prosperar y contribuir al bienestar social y económico del país.

En conclusión, esperamos que el nuevo gobierno sea una vía para el cambio y la mejora en el sector cultural. Las nuevas legislaciones pueden asegurar que los músicos y artistas tengan las condiciones necesarias para desarrollar su talento y continuar enriqueciendo la identidad cultural de México. Es responsabilidad de todos los ciudadanos exigir estos cambios y asegurarse de que nuestros futuros líderes estén comprometidos con el fortalecimiento de la cultura y las artes en nuestro país.

JORGE URBANO DE SOUND:CHECK XPO:

“CON 100% DE ESPACIOS VENDIDOS Y EL RECONOCIMIENTO A LA INDUSTRIA CELEBRAMOS ESTA GRAN EDICIÓN”

Por: Redacción

“Sound:check Xpo se consolida como un evento fundamental en el calendario de la industria del audio y eventos en vivo en México, reuniendo a líderes, innovadores y entusiastas bajo un mismo techo para celebrar los avances y logros en el mundo del audio, la música y la producción en vivo” aseguró Urbano.

La edición 2024 de Sound:check Xpo ha concluido con un rotundo éxito, marcando hitos significativos en su crecimiento y celebrando la excelencia y trayectoria de destacados profesionales de la industria del audio, video e iluminación en México.

Jorge Urbano, director de Sound:check Xpo, expresó su gratitud y satisfacción al anunciar que la exposición contó con el 100% de sus espacios vendidos, reuniendo a un público récord de 23,000 asistentes que se dieron cita para conocer las últimas innovaciones y tendencias en tecnología de audio y entretenimiento.

Desde sus inicios hace 22 años con 111 stands, sound:check Xpo ha experimentado un gran crecimiento, albergando este año a 315 expositores representando 430 marcas de renombre en la industria.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue el reconocimiento a los profesionales destacados, quienes fueron honrados por sus contribuciones y trayectorias sobresalientes en la cena de la industria organizada por el comité. Entre los homenajeados se encuentran por Grabación: Mintel Alonso; Sonorización: Oscar “Welito” González; Video: Mónica Ruiz Salceda; Iluminación: Pablo Gutiérrez; Producción: Miriam Rodríguez; Músicos: Benny Ibarra y Ernesto Anaya; Promotor: Juan de Dios Balbi; Educación: Rubén Álvarez y John Krivit; Trayectoria Profesional: George Massenburg, Leslie Ann Jones, Michael Romanowski, Rafa Sardina, Julissa de Llano; Excelencia Técnica: Enrique Pérez González.

<https://www.produccion.com/tecnologia/noticias/jorge-urbano-de-soundcheck-xpo-con-100-de-espacios-vendidos-y-el-reconocimiento-a-la-industria-celebramos-esta-gran-edicion/>

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

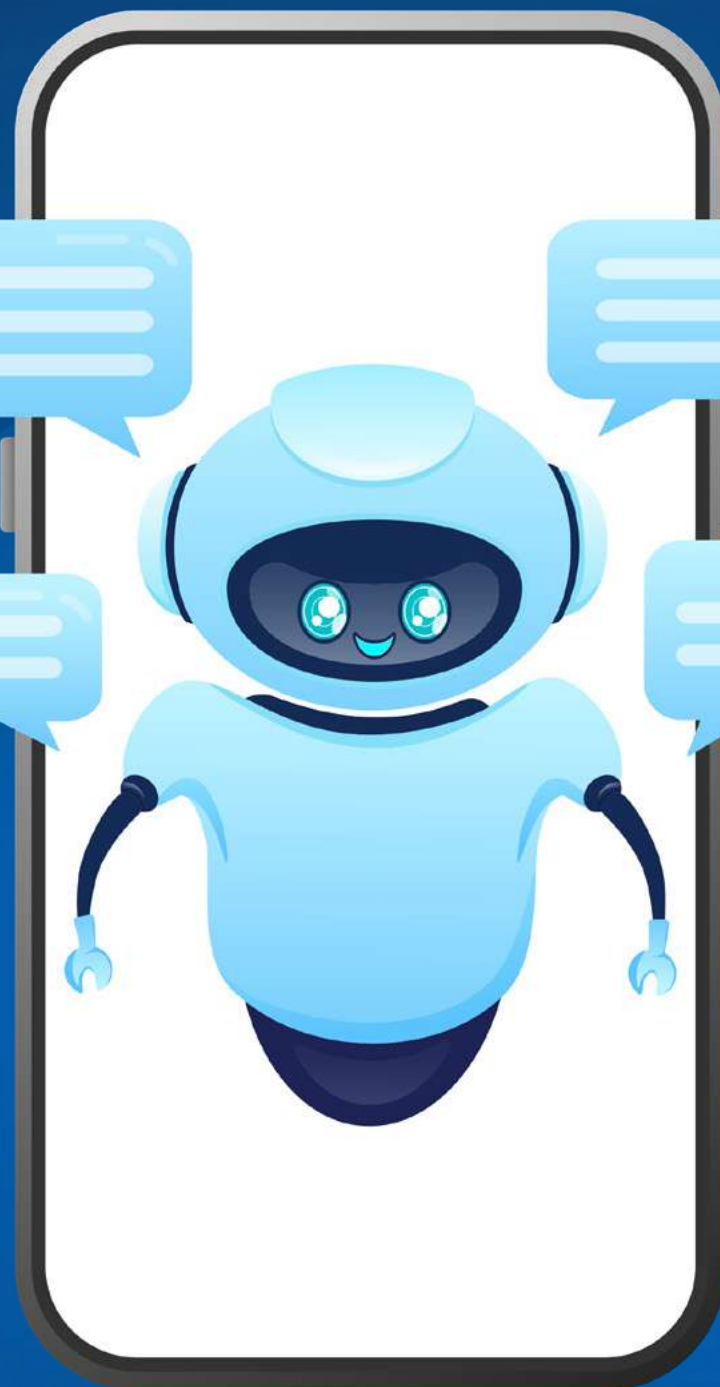

LA MÚSICA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CÓMO PUEDES USAR CHATBOTS PARA MEJORAR TU CARRERA MUSICAL Y TU MARKETING

POR FRANCISCO BENITEZ

¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes interactuar más efectivamente con tus fans y gestionar tu marketing musical de manera más eficiente? La inteligencia artificial y, específicamente, los chatbots, están revolucionando la forma en que los músicos se conectan con su audiencia y optimizan sus esfuerzos de marketing. En este artículo, te diré cómo los chatbots pueden ser una herramienta poderosa para potenciar tu carrera musical.

¿QUÉ SON LOS CHATBOTS Y POR QUÉ SON IMPORTANTES PARA LOS MÚSICOS?

Los chatbots son programas informáticos que utilizan inteligencia artificial para simular conversaciones con usuarios humanos. Para los músicos, esto significa una oportunidad para automatizar y personalizar la interacción con los fans, ofreciendo respuestas instantáneas a sus preguntas, vendiendo entradas y merchandising directamente, y recopilando datos valiosos sobre sus preferencias.

¿CÓMO PUEDES UTILIZAR CHATBOTS PARA IMPULSAR TU CARRERA MUSICAL?

Aquí tienes algunos consejos:

AUTOMATIZA LA ATENCIÓN AL CLIENTE

Un chatbot puede gestionar preguntas frecuentes, proporcionar información sobre próximos eventos y lanzamientos de música, y mucho más. Por ejemplo, si eres un cantante de jazz, tu chatbot podría informar a los fans sobre tus próximas fechas de conciertos o lanzamientos de nuevos álbumes.

PERSONALIZA LA EXPERIENCIA DE TUS FANS

Puedes programar tu chatbot para que ofrezca recomendaciones personalizadas basadas en las interacciones pasadas de un fan. Esto no solo mejora su experiencia, sino que también fomenta la lealtad hacia tu marca musical.

VENDE DIRECTAMENTE A TRAVÉS DE TUS PLATAFORMAS

Los chatbots pueden integrarse con sistemas de pago para facilitar la venta de entradas y merchandising directamente a través de plataformas como Facebook Messenger. Esto simplifica el proceso de compra y puede aumentar tus ingresos directos.

RECOPILA Y ANALIZA DATOS PARA MEJORAR TUS ESTRATEGIAS

Los chatbots pueden recopilar datos sobre las preferencias y comportamientos de tus fans, proporcionándote información crucial que puedes usar para afinar tu marketing musical y tus estrategias de contenido.

CONSTRUYE UNA BASE DE DATOS DE FANS LEALES

Al interactuar regularmente con tus seguidores a través de un chatbot, puedes construir una base de datos de fans que se puede segmentar según diferentes criterios, mejorando así tus campañas de marketing.

EJEMPLO PRÁCTICO:

Imagina que acabas de lanzar un nuevo sencillo. Tu chatbot podría enviar automáticamente una notificación a todos tus seguidores con un enlace para escuchar la canción, además de ofrecer un descuento especial en la compra de tu nuevo álbum. También podría recopilar feedback sobre la canción, dándote una idea clara de cómo ha sido recibida.

CONCLUSIÓN

Los chatbots son más que una simple herramienta de tecnología; son un componente esencial que puede transformar la forma en que interactúas con tus fans y gestionas tu marketing digital. Al adoptar chatbots, no solo mejoras la eficiencia de tus operaciones, sino que también ofreces experiencias personalizadas que pueden hacer que tus fans se sientan más conectados contigo y tu música.

Para aprender más sobre cómo los chatbots y otras tecnologías pueden mejorar tu carrera musical, visita mi página www.musicosexitosos.com.

SALUDOS Y ÉXITO

FRANCISCO BENITEZ

www.musicosexitosos.com

¡TE INVITAMOS!

00:00 HRS.

**DOMINGO
A LA MEDIA NOCHE**

LIVE

18:00 PM.

FILAIE Reúne a Líderes de las Sociedades de Gestión Colectiva en Guatemala

para Impulsar Innovación y Cooperación Regional

Del 23 al 25 de abril de 2024, la vibrante ciudad de Guatemala sirvió como sede para la reunión del comité técnico de la Federación Iberoamericana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (FILAIE). En este evento histórico, líderes y representantes de diversas entidades se reunieron para abordar desafíos clave y explorar soluciones innovadoras destinadas a mejorar los servicios para los músicos y garantizar la llegada puntual de sus regalías.

Con un enfoque claro en la mejora de la gestión colectiva y el fortalecimiento del marco legislativo, la reunión se dividió en dos comités principales: el primero, centrado en cuestiones jurídicas, se ocupó del marco legislativo; mientras que el segundo abordó temas cruciales como el intercambio de derechos y la eficiencia en la fijación de tarifas, adaptándose a las necesidades cambiantes de los artistas.

Uno de los puntos destacados fue la creación de una base de datos, en colaboración con SCAPRA. Respecto a este proyecto, Sergio Alvarado, Director General de EJE Ejecutantes, agregó: “Esto permitirá conocer en dónde se está escuchando la música de nuestros socios, no nada más de México, sino de Guatemala, Brasil, Argentina; entonces es un programa muy, muy ambicioso que seguramente les dará muchos beneficios a las sociedades de gestión y a los músicos de México y de todo Latinoamérica.”

La reunión también abordó temas de vanguardia, como la inteligencia artificial, cuya aplicación y uso ha sido controversial en el campo de los derechos de autor y propiedad intelectual. Se discutieron iniciativas legislativas y tecnológicas para mejorar la recaudación de regalías en beneficio de los artistas, intérpretes y ejecutantes representados por estas entidades.

La presencia de países centroamericanos como Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Costa Rica enfatizó la importancia de la cooperación regional en la resolución de problemas comunes. Las alianzas estratégicas fortalecen la voz de la región en el ámbito internacional y ofrecen oportunidades para el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo.

En este contexto, Musicartes emerge como un actor clave en el fortalecimiento de la música en Centroamérica. A pesar de ser una sociedad de gestión colectiva relativamente nueva, su compromiso y liderazgo han sido fundamentales para motivar a otras organizaciones de la región a seguir adelante y para impulsar el desarrollo de estrategias innovadoras para el futuro de la industria musical en la región.

En resumen, la reunión del comité técnico de FILAIE en Guatemala fue un paso significativo hacia adelante en el fortalecimiento de las sociedades de gestión colectiva en la región centroamericana. Al fomentar la innovación y la cooperación regional, estos esfuerzos están allanando el camino para un futuro más próspero y equitativo para los músicos y artistas de la región.

Por su parte, Luis Cobos, presidente de FILAIE, agregó: “Así es que apoyen a Musicartes, para mí, que soy el presidente de la federación FILAIE, y de otras organizaciones internacionales, es un ejemplo de actuación, de transparencia y buen gobierno. Mando besos y abrazos a todas y todos, y espero que sean inteligentes y sensibles para apoyar a quien está luchando por ustedes en el ámbito nacional e internacional y viva la música de Guatemala.”

La música en el mundo: **EUROPA** Y LA FASCINANTE HISTORIA DE

EUROVISION

Hace poco tiempo pasaron las elecciones en nuestro país y desde sus comienzos en 1956, el Festival de la Canción de Eurovisión ha sido mucho más que un simple concurso de música; ha sido una plataforma para la unión cultural, la expresión artística y, a veces, la controversia. Esta institución anual ha dado lugar a algunas de las actuaciones más memorables de la historia de la música, mientras que también ha sido testigo de momentos de tensión política y rivalidades regionales. A lo largo de sus casi siete décadas de existencia, Eurovisión ha evolucionado de un modesto evento europeo a un fenómeno global que une a millones de espectadores en todo el mundo.

El 24 de mayo de 1956, siete países europeos participaron en la primera edición de Eurovisión, celebrada en Lugano, Suiza. La ganadora fue Suiza con la canción "Refrain", interpretada por Lys Assia. En los primeros años, el concurso se centraba principalmente en las baladas románticas, poniendo muy poca atención a la producción escénica.

A medida que Eurovisión ganaba popularidad, también lo hacían sus estrellas. Íconos de la música como ABBA (Suecia, 1974), Celine Dion (Suiza, 1988) y Julio Iglesias (España, 1970) saltaron a la fama gracias a sus victorias en el concurso. Sus actuaciones se convirtieron en clásicos instantáneos y definieron la estética musical de sus épocas.

A pesar de su éxito, Eurovisión no estuvo exento de controversias. Durante la Guerra Fría, las tensiones políticas se reflejaron en el concurso, con países boicoteando las actuaciones de sus rivales. Uno de los momentos más polémicos ocurrió en 1974, cuando Grecia retiró su participación en protesta por la invasión turca de Chipre.

Los años 80 y 90 vieron un aumento en la extravagancia y la teatralidad, con actuaciones que desafiaban las normas convencionales de la música pop. Finlandia sorprendió al mundo en 2006 al ganar con la banda de rock Lordi y su canción "Hard Rock Hallelujah", marcando un cambio hacia un enfoque más diverso en los géneros musicales representados en el concurso.

Con la llegada del nuevo milenio, Eurovisión se adaptó a los cambios en la industria musical y la tecnología. La introducción del televoto permitió a los espectadores de todo el mundo participar en la elección de los ganadores, lo que llevó a una mayor diversidad en los estilos musicales y las actuaciones.

Sin embargo, Eurovisión también enfrentó críticas por su enfoque en la comercialización y la producción excesiva, lo que llevó a algunos espectadores a argumentar que el concurso se había alejado de sus raíces como una celebración de la diversidad cultural europea.

A pesar de estos desafíos, Eurovisión sigue siendo un evento cultural de primer orden, con millones de espectadores sintonizando cada año para presenciar la magia y la emoción de la música en vivo. A medida que el concurso se acerca a su aniversario número 70, su legado como una fuerza unificadora en la música continúa, asegurando que Eurovisión siga siendo una parte integral del panorama musical internacional por muchos años más.

Por Armando Baez

Entrevista a JUAN PERCHES

Armando: El día de hoy, tenemos la fortuna de poder entrevistar, no solamente a un gran empresario y un buen músico, sino a un gran amigo, un personaje que se ha destacado por ayudar mucho a la industria musical, a los músicos y estar siempre al pendiente de que las novedades en la industria musical y la nueva tecnología estén al alcance de los compañeros, que sin tener que viajar a Estados Unidos puedan comprar lo mejor. Me refiero a este gran amigo, Juan Perches. ¡Juanito, qué gusto!

JUAN: Querido hermano, por tantos años. Gracias por tu cariño, tu pasión y tu compromiso de toda la vida con los músicos y con la música.

ARMANDO: Esta entrevista se trata de Juan Perches, el empresario, el director de Fundación Hermes Music, director de Hermes Music en México. Juan, cuéntenos, ¿dónde naces? ¿cómo inicia tu historia con la música y cómo se desarrolla esta historia de éxito?

JUAN: Considero que todos tenemos alguna fuente de inspiración, en mi caso, todo inició en casa, con mi mamá, a ella le gustaba la música, el arte, la danza, era una artista frustrada, entonces, desde niño me inculcó la música. Me compró un piano cuando tenía 6 años, ese fue mi primer instrumento y me encantó. Ella tenía ese gusto, me acercó a él y se creó esta comunión, entonces, a esa edad, empecé a tomar clases particulares y, a los 8 años, ya estaba estudiando en la escuela nocturna de música, en la calle de Cuba, en el centro, cerca de la Secretaría de Educación Pública, ahí aceptaban niños. Entonces, ahí estudié siete años de piano, prácticamente el proceso regular de la carrera de piano y a los 15 o 16 años ya andaba tocando en cafecitos y estaba sonando; en los años 70, estaba de moda el órgano y por supuesto que quise cambiar el piano por el órgano porque era el instrumento de moda.

ARMANDO: Pero ¿cómo hacerle para comprarlo y aprender?, porque el órgano también es complicado.

JUAN: Siempre tuve un tema en lo comercial, mi mamá era

comerciante, yo la acompañaba y me gustó lo de la vendimia, se me ha dado toda la vida y lo sigo haciendo. Un día, convencí a una tía de que me comprara el piano y me lo compró sin avisarle a mi mamá, y ya con el dinero, me llevé a mi mamá a una tienda de órganos, y claro, mi mamá me apoyó. Yo tenía facilidad, tenía mucho oído y a los 15 años ya leía bien, escribía bien, ya tenía una formación. Entonces empecé con el órgano en cafecitos, barecitos, cosas muy sencillas, en los Sanborns eran clásicos los bares con órgano. Y un día, yo estaba estudiando la licenciatura en periodismo en la escuela "Carlos Septién García" y alguien me dijo que había una gira a Sudamérica con un cantante que se llamaba Leonardo Favio, que en aquellas épocas era muy famoso en México, pero en Sudamérica era aún más famoso.

ARMANDO: El que cantaba "Te regalo una rosa".

JUAN: Sí, ese era el Leonardo Favio. Y bueno, yo tenía 17 años y no sabía cómo decirle a mi mamá que me quería ir; hay que considerar que si tú le decías a alguien que estudias música, te decían: "sí, pero eso no es carrera, o sea ¿qué estudias?

porque la música no es estudio"; te veían como el diablo por ser músico. Pues yo fui con mi mamá y le dije: "fíjate que me ofrecen esto así", yo quería ir, pero pensaba que me dirían que primero terminara la escuela y resultó que mi mamá me dijo: "mira hijo, yo no te podría pagar un viaje así, esa experiencia yo no te la podría dar, si fuera yo, me iría".

ARMANDO: Tu mamá te apoyó al 100%. ¿Te pusiste a llorar, a reír, a gritar?

JUAN: Hasta me emociono al platicarte, es un recuerdo muy grande. Pues, me fui de gira casi seis meses a Sudamérica; de ahí pasé a Julio Iglesias y luego a Leo Dan, que eran los cantantes de moda en ese tiempo. Una gira así, te pagan en dólares, yo estaba chavo y, por supuesto, cuando regresé ya no volví nunca a la escuela, me dediqué a tocar. Volví a los pininos de ser organista y no volví a trabajar en tour con nadie, trabajaba en grabaciones en la noche, porque había un tema ahí con el Sindicato de músicos, porque se usaban sintetizadores, entonces, se grababa en la madrugada; era la picardía, porque los delegados no te dejaban, las reglas de

ese tiempo eran diferentes. Se usaban los teclados, el órgano estaba de moda y pues me hice organista, empecé hasta lo último que tenía para tener un mejor instrumento y traer un mejor órgano, y así, grabé tres discos como organista, anduve tocando en montones de fiestas y había una gran vida nocturna. La zona Rosa estaba llena de lugares y había fiestas privadas por todos lados, yo iba de solista con mi baterista y tocábamos para amenizar bodas, 15 años, Bar Mitzvah, etcétera.

ARMANDO: Como bien dices, eran otros tiempos y podías salir a las 4 o 5 de la mañana sin mayor inconveniente, había mucha seguridad, no pasaba lo que, lamentablemente, vivimos ahora.

JUAN: Así era, de eso vivía, toqué por muchos años y grabé esos tres discos como organista, como solista.

ARMANDO: Me voy a regresar un poco, antes de llegar a esa etapa, en el momento en que te vas a la primera gira ¿qué pasaba con tus amigos?, ¿qué hacías?, ¿cómo era tu vida sin la música?

JUAN: Por supuesto, tenía mis amigos, jugaba en lo que juegas de chavo, no era bueno para los deportes, pero era el alma de la fiesta, porque ya tocaba en la secundaria. Entonces, yo era el de los festivales, el de los concursos, el de la cantada, el de las fiestas; estaba chamaco y era desastroso. A mí ya no me tocó ir a los antros o a las fiestas

porque mientras mis amigos iban a fiestas, yo ya trabajaba profesionalmente, de lunes a viernes y también los fines de semana, entonces, yo no viví esa etapa.

ARMANDO: Sé que perdiste a tu papá y que ese hecho marcó tu vida, ¿a los cuántos años pasó?

JUAN: Esa es otra historia, es una historia que tú y yo tenemos en común, Armando. El 4 de junio de 1969, murió mi papá, en el avionazo de Mexicana de aviación, que iba de México a Monterrey y se estrelló en el Cerro del Fraile.

Armando: Sí, ahí iba el Pelón Ozuna, Carlos Madrazo.

JUAN: Sé que ahí iba tu papá. Yo tenía nueve años cuando sucedió esto y mi mamá fue quien me crió, quien me sacó adelante.

ARMANDO: Entonces, cuando te regalan tu primer piano, tu papá aún vivía, ¿qué opinaba él, de la música?

JUAN: Mi papá era joven y estaba luchando en la vida, él me veía en esto y le hacía gracia; él murió cuando yo era muy jovencito. Pero a mi mamá le hacía mucho orgullo. Para mí, la música fue mágica, siempre llenó mi vida, andar en la música ha sido el mejor trabajo de mi vida. Fui socio del Sindicato de Músicos a los 15 años, me fui a registrar y tuvo que ir mi mamá porque era menor de edad, ahí me dieron un permiso para poder tocar en los lugares, por ser menor de edad.

ARMANDO: Cuéntame, en la primera gira a Sudamérica ¿qué países visitaste?

JUAN: Principalmente, Colombia y Venezuela, pero también hicimos un poquito de Ecuador y Panamá.

ARMANDO: Y cuándo regresaste, ¿cómo te fue aquí, con los amigos?

JUAN: Imagínate, yo me quería comer al mundo, ya había triunfado, ya me creía mucho. Regresé presumiendo la gira, los dólares que me pagaban, recuerdo muy bien que nos pagaban 1,200 dólares al mes, que en ese tiempo era un montón de dinero. Cuando regresé a México, imagínate, en un Sanborns te pagaban la sexta parte de lo que yo ganaba al mes, pero era el hecho de que yo iba a ser solista, iba a triunfar y, por supuesto, no sería así. Pero bueno, sales adelante y luchas, le dediqué muchos años a la música; casi que, por accidente fue que terminé haciendo negocios en la música.

ARMANDO: ¿El periodismo de plano lo dejaste?

JUAN: El periodismo lo dejé, regresé de la primera gira y el mismo director musical armó el grupo para Leo Dan y luego para Julio Iglesias, yo iba como organista, en esa época hacían órganos portátiles, ya había teclados pero muy modestos y era lo que se usaba; en el grupo éramos todos mexicanos, excepto el guitarrista, que era el que coordinaba las giras, él era argentino.

Cuando finalmente volví de las giras, empecé a tocar en los hoteles como el Holiday Inn, en la Zona Rosa; el Hotel Continental, que se cayó, estaba Olga Breeskin; en el Fiesta Palace, que ahora es el Fiesta Americana Reforma, trabajé muchas temporadas. El grupo era yo, como organista solista, un cantante invitado y un baterista, así grabé; nos empezó a ir muy bien y con eso trabajamos sin parar por muchísimos años y de ahí nos jalaban a las fiestas. Entonces, era tocar diario en los bares, además de las fiestas que caían para los fines de semana, más los dobles, porque había manera de tocar en dos lugares.

ARMANDO: Y siendo tan joven, teniendo todo ese mundo nocturno tan cerca, de repente resulta fácil entrarle a la onda del cotorreo, con las chicas, el alcohol o incluso de las drogas, ¿cómo te fue en ese tema?

JUAN: Mira, las drogas, el alcohol siempre han existido en ese medio y en todos, pero siempre el medio artístico ha estado satanizado, pero la verdad es que los músicos son los que menos capacidad tenían para comprar drogas, igual y se las regalaban pero eran cosas muy modestas, las drogas finas no estaban al alcance de los músicos, en ese entonces era la cocaína, eso era impensable. A mí

las drogas siempre me dieron miedo y la marihuana siempre me dio mucho asco ese olor a mecate quemado. Fumé cigarro, un poco, en ese tiempo, te veías bien fumando, sin saber el daño que hace, pero nunca probé ninguna droga, lo digo con toda la sinceridad, el cigarro era lo único que yo conocía como droga. Yo trabajaba mucho Armando, hacía turnos dobles e iba a fiestas, llegaba cansadísimo y me levantaba temprano a buscar fechas, a hacer audiciones, a buscar clientes. Al alcohol nunca me le acerqué hasta que dejé la música y, de repente, me empezó a gustar el vino tinto con la comida pero soy muy moderado. En los casi 15 años como músico, nunca tomé alcohol y nunca le entré a las drogas. Y con las muchachas, por supuesto que la música tiene cierto encanto, hay un magnetismo del artista hacia el público, pero trabajando tanto, era difícil porque o atendía a la novia o atendía a los clientes y la pasión por ser músico es tan grande que te absorbe; mi sueño era grabar, triunfar, yo seguí estudiando, tomé clases particulares con muchos músicos de esos tiempos. Entonces, por supuesto que tuve novias pero, honestamente, era un poco introvertido, creo que en ese tema los afortunados eran los guitarristas y los cantantes.

Armando: Platícanos de tu mamá, que tanto te apoyó, te ayudó, ¿cómo la describes?

Juan: Pues mira, empezando porque ella fue el motor de esta decisión de meterme a la música, ella me avaló, me respaldó. Pasamos tiempos duros cuando regresé de las giras porque no conseguía trabajo, yo pensé que era más fácil y, aun así, siempre estuvo detrás de mí, siempre fue mi soporte, mi mamá siempre estuvo ahí, o sea, quiero decirte que, el primer órgano grande que tuve, ese primer Hammond grande que tuve, mi mamá hipotecó el departamento para darme el dinero para comprarlo.

ARMANDO: ¡Wow! Qué gran gesto, no es cualquier cosa.

JUAN: ¡Imagínate! Afortunadamente, la música me permitió sostener a mi mamá hasta el resto de sus días, pagar la hipoteca de ese departamento y luego responderle, como debe ser, por orgullo, no por una obligación, es una satisfacción.

ARMANDO: Entonces, fueron como 15 años de músico, ¿cómo fue que empezaste a moverte en lo comercial?

JUAN: Pues, cuando andaba tocando en los bares, había muchos músicos que revendían equipos y nos reuníamos en las noches para vendernos los equipos. Bueno, y aunque no me lo creas, en un mes podía cambiar tres órganos, teclados, bocinas y mezcladoras; todo tipo de trueques, intercambios de usado y demás, bueno, yo era como el vendedor de equipos usados de la Zona Rosa. Yo vendía y revendía todo y si mañana no tenía con qué tocar, iba y rentaba, me las arreglaba como pudiera pero lo resolvía, iba a la calle de Puebla, con Marco Polo Tena y con él renté muchas veces y mi equipo lo vendí muchísimas veces, yo cambiaba teclados y órganos, como si fueran calcetines.

ARMANDO: ¿Entonces, ya se vislumbraba esa visión de empresario?

JUAN: Sí, ya tenía esa cosquilla y la verdad es que me iba mejor vendiendo equipos que con lo que nos pagaban en los hoteles por tocar, claro, todo sumaba, eran tiempos flacos pero de mucha alegría.

ARMANDO: ¿Y en qué momento de tu vida decides dejar la música?, como músico, porque finalmente, siempre has estado en el medio musical pero de diferente forma.

JUAN: Yo le aposté a querer ser organista solista, grabé con diferentes discográficas pero no pasó nada, yo tenía ese sueño y trabajé en buenos escenarios como solista, incluso

hice algo rarísimo que era tocar en palenques como organista solista, tal vez fui el único en hacer algo así, yo me sabía vender bien y ese era mi sueño. Pero me di cuenta de que no tenía ningún futuro como solista, el órgano empezó a pasar de moda y México no es un país de músicos solistas, ha sido un país de cantantes solistas, ahora de grupos, pero no de instrumentistas solistas, el único músico solista en este país, en esa época, fue Juan Torres y

después Richard Clayderman, un pianista extranjero, y luego, muchos años después, un pianista argentino, Raúl di Blasio, hay poca historia de músicos instrumentistas triunfando en los escenarios, en la televisión o grabando. Además, yo quería estudiar más, quería parar, porque cuando tú tocas diario, adquieres un gran colmillo, la experiencia de tocar, pero si no estudias más, no rompes este círculo y entras en una cosa de tocar lo mismo y me podía sentar diez horas tocando en una fiesta, sin parar, pero eso no te satisface. Entonces dije: “voy a parar, porque quiero ponerme a estudiar y quitarme los vicios de lo comercial”; y en el inter, los negocios fueron creciendo, me iba bien como comerciante. Empecé a traer más equipo de Estados Unidos, tuve la suerte de conocer a Gaby, mi esposa, que también es músico, nos casamos y ella me apoyó; en un momento dado yo pensé que seríamos una pareja musical y, curiosamente, nunca lo fuimos, eso no sucedió. En algún punto, ella dejó de cantar, por voluntad propia, y yo dejé de tocar porque me dediqué al negocio, y cuando me di cuenta ya estaba inmerso, muy inmerso en esto y, lejos de ponerme a estudiar, dejé de tocar, me fui involucrando y me fue yendo bien.

ARMANDO: Y en ese tiempo no era fácil importar, era bastante difícil, existía lo que llamábamos “fayuca”.

JUAN: Exactamente, así era, había cualquier cantidad de equipos que llegaban de manera irregular porque los impuestos eran muy altos y estaba prohibido. Fue hasta el sexenio de Carlos Salinas que viene el Tratado de Libre Comercio y se

abre una oportunidad de oro, a mí me empezó a ir muy bien porque aproveché esa oportunidad y empecé a crecer muy rápido. Y entonces, llegó un señor, amigo nuestro.

ARMANDO: Alberto Kreimerman, gran persona, gran amigo.

JUAN: En 1989, Alberto Kreimerman me hizo una propuesta, él quería traer Hermes Music a México y me compró mi negocio, Gaby me apoyó y creo que fue la mejor decisión porque aquí estoy desde hace 34 años, con mucha alegría, con mucho orgullo; Alberto creyó en mí y hemos pasado muchas aventuras a lo largo de estos años. Por supuesto que en el camino me preparé, tomé cursos de mercadotecnia, diplomados, idiomas, leyes de administración, leyes de importación, los aranceles y todo lo que conlleva,

no me quedé nada más mi habilidad para conversar.

ARMANDO: ¿Y dónde abren ese primer negocio de Hermes en México?

JUAN: Yo ya importaba mis cosas, tenía una bodega y ya tenía una razón social, entonces mandan la mercancía a mi casa y empiezo a hacer el negocio, entonces, el primer negocio en México, de Hermes, fue en mi casa, en mis oficinas, con mi bodeguita, con Gaby, con mi mamá, con el pequeño staff de mi negocio, “Perches Instrumentos Musicales”. Yo nací en la Santa María la Ribera y vivía a dos edificios de Naranjo 76, donde actualmente están las oficinas, vi ese edificio y le dije a Alberto que ese era el inmueble que nos convenía, él confía en mí, lo compra y yo me encargué de remodelarlo, de adaptarlo para la compañía. Alberto compró mi

negocio, yo retiré mis recursos y empecé a trabajar de lleno.

ARMANDO: Me imagino, pienso es un edificio vacío e inmenso.

JUAN: Se ve grande, pero no lo es tanto. Hoy, las bodegas están en Vallejo, que son gigantescas, enfrente está el área de servicio. Antes aquí teníamos todo.

ARMANDO: ¿Y cómo lo empiezas a llenar?

JUAN: Yo ya tenía personal, me interesaba más llenarlo de mercancía que de personas, también, yo ya tenía cartera y, por supuesto, el respaldo de Hermes y que ya tenía marcas en la frontera.

ARMANDO: Yo iba a Estados Unidos, a McAllen, y me iba la tienda de Hermes, una pequeñita, ahí compraba, pero me llamaba mucho la atención que había

precios eran muy diferentes a las otras tiendas que había ahí.

JUAN: Alberto tuvo una gran visión, era muy agresivo, puso precios súper atractivos.

ARMANDO: Y eso les generó muchas enemistades.

JUAN: Tú conoces bien esa historia.

ARMANDO: Sí, decían que ustedes vendían tan barato porque en lo que importaban no venían los instrumentos, decían que venían armas y droga, y no sé qué tantas cosas (risas).

JUAN: Me acuerdo de que un día salieron con que traíamos armas M1 (risas), el M1 era un modelo del sintetizador KORG, bueno, dijeron cualquier cosa. Salíó en una revista y hasta al sindicato mencionaron, en su momento.

ARMANDO: Obviamente, había muchos enemigos y también en Estados Unidos los había por lo agresivo que era.

JUAN: La competencia regional estaba furiosa, todo México explotó porque se abrieron las fronteras, aquí la gente le ganaba demasiado de los equipos; nosotros empezamos a importar y fuimos muy agresivos con los precios, de alguna manera fuimos un parteaguas en el negocio. Fue en esos tiempos que tuve el honor de conocerle, con Federico del Real, y la fortuna del homenaje de tu amistad, que no tiene precio.

ARMANDO: Te lo agradezco mucho, querido Juan, el honor es mío. Tengo que decir que, desde que los conocimos, ustedes siempre han estado ayudando, no solo a los músicos y a todo el

que sea posible. Yo veo a Alberto que hace cosas muy interesantes con la Fundación Hermes Music, siempre anda ayudando, preocupado por qué hacer por los demás.

JUAN: Siempre tuvo corazón de pollo, se va a ir al cielo en bicicleta, la fundación se creó solo como para legalizar ese amasiato con las buenas causas.

ARMANDO: Sí, fue una gran estrategia para sumar a todo lo que él ya hacía por su cuenta, es la forma de recibir de otras personas que quieren dar, se suma.

JUAN: Esa fue la idea, Alberto dice: “bueno, el día que el de arriba, me apague el switch, tal vez haya oportunidad de que esto continúe, porque sé que la Fundación puede trascender a las personas”.

ARMANDO: ¿Qué personajes importantes han colaborado con la fundación?

JUAN: Pues, uno de los más importantes has sido tú. Armando Baez es uno de los grandes creyentes del esfuerzo de Alberto, de la Fundación, siempre nos has ayudado desde donde te ha tocado estar.

ARMANDO: Te agradezco mucho el comentario, las causas de Fundación Hermes Music son importantes, porque son nobles y honestas, eso es de gran valor. Pero cuéntenos de los artistas famosos que se han sumado con ustedes.

JUAN: Los artistas nos ayudan con su cariño, involucrándose y participando; Carlos Santana, Maná, Los Castro, Alberto Cortés, Ramón Ayala, Intocable, Chabelo, Reily, Elefante, Carlos Rivera, Vicente y Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, se me van muchos nombres en México. También en Estados Unidos: Willie Nelson, Eva Longoria, Shaila Dúrcal, futbolistas de americano, basquetbolistas, gente muy importante. Hicimos el programa de televisión “Porque Amamos La Música”, que lo tuvimos conectado con “Reventón Musical” en Televisa, por varios años. Ese programa ganó 14 Emmys en Estados Unidos, lo siguen pasando allá.

ARMANDO: Así es, todos ellos ayudan con su imagen, su presencia, porque si ellos hicieran una campaña de publicidad, sería carísimo, sería imposible.

JUAN: Hubo un evento que hicimos en Guadalajara, en el que nos acompañó Margarita Zavala, la primera dama, en ese momento, esposa del presidente Calderón. Imagina la escena con Chabelo en la batería, Tatiana y Ramón Ayala cantando con Maná, Mario Domm con Camila, Pepe Aguilar y David Filio, de “Mexicanto”, y todos tocando juntos.

ARMANDO: Eso fue impresionante. Qué privilegio platicar contigo y poder enterar a

nuestros lectores de todo lo que tú has aportado, porque muchas veces solo se ve el negocio y no todo lo que hay detrás, toda la importante labor en pro de la música y los músicos. Una labor que genera una gran satisfacción de poder dar, algo que hemos aprendido con Alberto. Él siempre ha sido muy desprendido y, como ya mencionamos, ayuda mucho, por ejemplo, en el sindicato; llegó a regalar juguetes para el Día del Niño; también, el primer equipo de audio que tuvo el gran Fórum, él lo inauguró y son cosas creo que no se olvidan.

JUAN: Este tema de dar y recibir, más que un compromiso, es una forma de vida, si tú no incentivas los sueños de los músicos, ¿cómo queremos que continúe la música y la cultura? La cultura es la amalgama que une a la política con la sociedad y es lo único que nos va a salvar siempre. Hemos llevado a grandes músicos a pequeñas tienditas en un pueblo y los músicos locales se quedan boquiabiertos, imagínate que uno de esos grandes músicos, le dispara el corazón a un niño que va con su papá a buscar un teclado y resulta que ese es

el futuro arreglista, productor o creador de otros miles de sueños. A mí me pasó en un viaje a un castillo en Europa, hace muchos años, pasamos y en cuanto nos dijeron que ahí había vivido el compositor que hizo la canción más famosa del mundo hasta la fecha, fue muy emocionante. ¿Sabes cuál es la canción más tocada del mundo?, la Marcha Nupcial, es la canción más tocada y sonada del mundo y fue el sueño de un músico. La música ha estado presente en todos los momentos de la vida del ser humano, la vida sin música sería terrible, tenemos una obligación con ella. Yo respeto profundamente a los músicos, los admiro, no importa el género que sea; siempre tengo en mente que, tal vez era yo ese músico que dormía en el estuche, que me iba en camión porque no tenía carro, porque, o tenía carro o compraba equipo y el equipo era prioritario, en fin. Si uno tiene la oportunidad de apoyar y dar esa oportunidad a alguien más, cambias una vida para bien, porque no puede haber nada malo con la música.

ARMANDO: Tienes toda la razón, tus palabras son las de

una persona dedicada a los demás, que orgullo. Platícanos, a lo largo de estos años, Hermes ha crecido mucho, ¿cuántas tiendas tienen actualmente?

JUAN: Actualmente ya son 36 tiendas: Top Music, Music Club y Hermes Club, son los tres nombres comerciales. Muchos años estuvimos en Sudamérica, ahora incluso, fabricamos algunas líneas de productos que ya se exportan a otros países, nos hemos desarrollado muy bien.

ARMANDO: Es que tú eres una persona muy comprometida con tus proyectos. Recuerdo que en el sindicato queríamos hacer una exposición que reuniera las diferentes ramas de la música, y me tocó hacer la primera, tuvimos una asistencia como de mil personas y fueron algunas marcas importantes. Entonces tú me dijiste “por qué no hacemos algo, pero que tengamos una profundidad más amplia, que traigamos artistas de otros países”, lo hicimos y fue un éxito, durante nueve años hicimos la Expromúsica y fue el antecedente de muchas cosas

actuales, tu compromiso con nuestro proyecto resultó en éxito.

Hace unos momentos, hablabas de sentir que, como músico, después de muchos años sentiste que estabas estancado, tocando lo mismo, que querías reinventarte, ¿podría pasar lo mismo ahora, como empresario?

JUAN: Sí, por supuesto, porque nos tocó la aparición del internet. Actualmente, la gente da por hecho el internet, pero en 1990 no había una computadora conectada a Internet en esta empresa. El Instagram no tiene diez años, Facebook no tiene más de 20 años, todo esto ha sido muy nuevo, transformarse y entender esto es todo un reto. Tienes que voltear a ver las nuevas generaciones, hemos traído gente joven para aprender, escucharlos, darles la oportunidad de que sean los creativos, hay que entender que ellos se comunican diferente. Los influencers, por ejemplo, es importante comprenderlos, respetarlos y trabajar de la mano con ellos. Hay que renovarse o morir, aunque se escuche gastado, es obligatorio, nunca se

deja de estudiar, siempre hay que renovarse, que no es lo mismo que improvisar. Hay un error con la palabra improvisación, improvisar es para profesionales, ningún músico amateur tiene capacidad de improvisar, improvisan los grandes músicos, improvisa Bill Evans, improvisa Víctor Patrón, Abraham Barrera, músicos con una compleja base y toda una estructura para lograr una improvisación.

ARMANDO: Tienes razón, parece que la improvisación va en otro sentido, como hacerlo sin conocimientos.

JUAN: Es un gran error. Por ejemplo, hay que entender la importancia de la preparación, la tecnología es increíble, es maravillosa, pero hay que entender que es una herramienta, hay que entenderla para aprovecharla.

ARMANDO: ¿Y qué pasa ahora, con los nuevos retos? La inteligencia artificial.

JUAN: Es lo mismo, yo he jugado con ChatGPT, que al final de cuentas, es una monstruosa base de datos que controla, que te puede impresionar, pero creo que aquellos que sepan utilizar estas herramientas serán los ganadores de las siguientes décadas, serán los grandes triunfadores. Hoy ves a los chavos que les va mejor, porque saben utilizar esas importantes herramientas, pero también ponen su vocación, su pasión y su talento; porque la pasión, el talento, el dolor, el amor son cosas humanas y vivimos en una humanidad. Creo que no se debe perder de vista el que vivimos en un planeta de seres humanos y que sí, hay que aprovechar las maravillas de la tecnología, hay que aprovecharlas, pero hay

que entender que no son sustitutos, ni del amor, ni de la inteligencia, ni del dolor, ni de la pasión; son herramientas. Esa es mi perspectiva.

ARMANDO: Muy interesante, Juan. Tendremos que realizar una segunda sesión porque aún nos falta hablar de otros importantes temas, por ejemplo, de esas bellezas de instrumentos que han sido intervenidas por la comunidad Huichol. Increíbles obras de arte, Carlos Santana tocando con una guitarra intervenida por ellos o toda una exposición de hermosos instrumentos, hay mucho más por platicar. ¿Cómo se puede contactar con ustedes?

JUAN: Prácticamente todo está ligado a Hermes Music, se encuentra Fundación Hermes Music en todas las redes, con todas las variables, estamos en todas las plataformas, ahí van a encontrar todos los contactos y todas las vías directas.

ARMANDO: ¿Cuántas personas trabajan en una empresa como esta?

JUAN: En México somos alrededor de 350 personas y en el mundo entero, pues más o menos 600 personas, claro que hay muchas más personas que confluyen con lo que hacemos.

ARMANDO: Seguro, yo creo que es una empresa que queda mucho trabajo, que ayuda, que estimula, que acerca la tecnología a los jóvenes y sobre todo, promueve el amor por la música.

JUAN: Así es, como dicen ustedes en el Sindicato de Músicos: “La Música Viva siempre es mejor”.

ARMANDO: “Porque amamos la música”, esa es la sinergia. Querido Juan, muchas gracias, no solo por esta plática, sino por toda la labor que impulsas, tu trabajo, tu pasión por la música.

¡GRACIAS!

El replanteamiento de la cultura en la capital forma parte de una estrategia, dijo el panista ante la Sociedad de Autores y Compositores.

El candidato a la jefatura de Gobierno de la alianza “Va por la CDMX”, Santiago Taboada, se comprometió a **mejorar los presupuestos que la Ciudad de México otorga al sector cultural, para beneficiar a compositores, músicos y creadores artísticos de la capital.**

En un encuentro con la Sociedad de Autores y Compositores, el panista calificó de “raqúiticos” los presupuestos destinados para el sector cultural y puso sobre la mesa **dar estímulos e incentivos a los artistas**, a quienes les planteó democratizar los espacios públicos culturales con su ayuda:

No hay mejor manera de tener un espacio público cultural que ustedes nos ayuden, no solamente a participar en ellos, sino que formen parte de la programación cultural, de lo que también queremos ver en la Ciudad de México.

Entonces, frente a los asistentes, comprometió a la candidata al Senado de la República, Cynthia López Castro, y la aspirante a senadora por la Ciudad de México, Verónica Juárez, a contribuir en la agenda del sector cultural: **“Porque necesitamos también a todas y todos, poderles generar una ventana a tantas iniciativas que todavía están pendientes, y ahí se lo voy a encargar a mis senadoras”.**

Y dijo que para él el replanteamiento de la cultura en la capital forma parte de una estrategia: **“Se habla mucho de que, a través de la cultura, a través de la música, de las artes, se disminuyen también las violencias, pero eso tiene que dejar de ser un discurso para volverse una realidad, y eso tiene que ver con un acompañamiento presupuestal”.**

<https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2024/5/13/taboada-ofrece-mejorar-presupuestos-para-compositores-musicos-creadores-artisticos-328912.html>

Iberoamérica deberá regularizar la IA en bloque para proteger a los artistas y creadores de la región:

Mariano Jabonero (OEI)

Así lo ha defendido el secretario general durante el evento “Retos y oportunidades de la minería de datos y textos en Iberoamérica”, organizada en vísperas de la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual este 26 de abril, y en la que se han analizado los límites de la explotación de datos para el desarrollo de la IA generativa frente a la protección de los derechos de autor.

Con el objetivo de debatir sobre cómo influyen los sistemas de regulación de los derechos de propiedad intelectual en el desarrollo de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial generativa, este martes la Cátedra Iberoamericana de Cultura Digital y Propiedad Intelectual, impulsada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Universidad de Alicante (UA), ha organizado la jornada «Retos y oportunidades de la minería de datos y textos en Iberoamérica».

La jornada se ha realizado como parte de las celebraciones del Día Mundial de la Propiedad Intelectual que, cada 26 de abril, impulsa la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y que este año lleva por lema “Propiedad Intelectual y ODS: Nuestro futuro común se forja con innovación y creatividad”.

Así, preguntas como “¿cuáles son los límites que suponen los nuevos contextos digitales para la creación y circulación de la cultura?” o “¿se pueden aplicar las regulaciones existentes en Europa al espacio iberoamericano?” han sido algunas de las cuestiones tratadas en la jornada. En ella, se ha puesto el foco en la importancia de la región como potencia cultural: “Iberoamérica es una de las regiones más creativas del mundo”, lo que también se traduce en “cientos de millones de dólares y casi el 3% del PIB regional”, de acuerdo con Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, durante la apertura.

Jabonero ha señalado que “la propiedad intelectual es la médula de las industrias creativas” y ha celebrado las iniciativas de países como República Dominicana y Argentina para regularizar la inteligencia artificial, lo que supone que este tema “preocupa en la región”; sin embargo, ha llamado la atención sobre que “los países de Iberoamérica deberán regularizar la IA en bloque” para evitar así “problemas que afectarán en conjunto a creadores y artistas de la comunidad de habla española y portuguesa”, ya que “la cultura va ligada a la lengua”.

Raquel Evangelio, coordinadora de la Cátedra, ha señalado, por su parte, que “es obligado fomentar y permitir el desarrollo de la IA sin que ello signifique afectar los intereses de los propietarios de esos derechos”, algo que ha defendido también Juan Antonio Orgaz, responsable de Relaciones Institucionales de Asociación Española de Derecho del Entretenimiento (DENA). Federico Buyolo, director cultural de la FOM, ha subrayado que “debemos seguir avanzando no solo en la tutela de los intereses de los creadores, sino en garantizar que los derechos culturales sean reconocidos independientemente de la nueva tecnología que aparezca”.

¿Qué es la minería de datos?

La minería de datos es un tipo de análisis que pone el foco en profundizar en grandes conjuntos de datos online con el fin de descubrir patrones, tendencias, relaciones y predicciones que pueden llevar a obtener información estratégica usando las ventajas de tecnologías como la inteligencia artificial.

En el caso europeo, la legislación apunta a dos tipos de excepciones para que la minería de datos se pueda realizar con obras digitales que están protegidas por los derechos de autor, según explica Aurelio López-Tarruella Martínez, profesor de Derecho Internacional Privado de la UA y miembro de la Cátedra Iberoamericana de Cultura Digital y Propiedad Intelectual: una excepción particular y una general. En el primer caso, se ceden derechos siempre que sea para fines de investigación, y en el segundo caso, cualquier entidad se puede beneficiar de la minería de datos, aunque los titulares de la propiedad de las obras pueden reservarse el derecho de cederlas o no para este fin. “Hay que abogar por un modelo español que sirva de modelo para los países de Iberoamérica”, ha subrayado en ese sentido López-Tarruella.

“Urge establecer ese estándar para entender la reserva adecuada de derechos, para que el usuario de la minería de datos —sea comercial o no — lo sepa”, así como que en el caso del titular de los derechos “se sienta confiado de que el método que ha elegido va a ser respetado”, ha puntualizado Mercedes Morán Ruiz, abogada en Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO).

“Es un reto no solo legal, sino cultural”, ha apuntado por su parte Germán Rigau Claramunt, director Adjunto de HiTZ - Centro Vasco de Tecnología del Lenguaje, sobre las posibilidades de la creación de un modelo de regularización regional, algo para lo que hay que tener “voluntad institucional”, de acuerdo con Gloria Expósito Álvarez, directora de Procesos y Servicios Digitales de la Biblioteca Nacional de España, para quien además hay que “dar solución rápida para que los proyectos puedan tener nuestros sesgos culturales” y que “respeten los derechos de propiedad de los creadores”.

En empresas de tecnología como ChatGPT, OpenAI o DeepL “un 95% de datos que hay están en inglés, solo queda un 5% de datos, en el que el español representa menos del 1%”, algo que, para Guillermo López Gallego, subdirector general de Fomento del Español en el Mundo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, “funciona mal para una comunidad de 600 millones de personas que hablan esta lengua”.

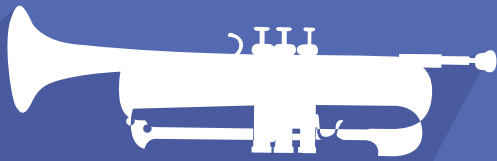
Esta jornada ha sido organizada de manera conjunta por la Cátedra Iberoamericana de Cultura Digital y Propiedad Intelectual UA-OEI y la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento (DENAE), con la colaboración de la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi), ILENIA (Impulso de las Lenguas en Inteligencia Artificial) y la infraestructura de investigación CLARIAH-ES, y ha contado con la moderación de Adriana Moscoso, presidenta del Comité de Derechos de Autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

<https://oei.int/oficinas/secretaria-general/noticias/iberoamerica-debera-regularizar-la-ia-en-bloque-para-proteger-a-los-artistas-y-creadores-de-la-region-mariano-jabonero-oei>

TALLERES LIBRES

TALLERES DE INICIACIÓN Y PÉRFECCIONAMIENTO MUSICAL

INSCRIPCIONES ABIERTAS

☎ 55 8625 8780
☎ 55 1688 0911

/icapacitacionmusical

2023
2024
CICLO ESCOLAR

10 MUJERES LATINAS

que hicieron escuela en el canto *Por: Rodrigo de la Cadena*

Con base en mi entrega anterior de #PeligroSóloBohemios, en donde refiero a los cantantes que marcaron la imposición de un estilo en la escuela de interpretación de diversos cantantes que les antecedieron, ahora toca el turno para recordar aquellas mujeres que con su voz se han convertido en referente para muchas artistas.

A continuación, querido bohemio lector, enlisto mi acostumbrado Top 10 de las que considero las cantantes Influencers surgidas en el siglo XX.

TOÑA LA NEGRA

Por el lado de las féminas también hay voces que impusieron su escuela de canto. En materia de Bolero, la madre de todas las cancioneras de los años 40 fue, sin lugar a duda, en México, Toña la negra. Si algo tenía esta enorme cantante era su originalidad y estilo arrebatado para despojar vibraciones con armónicos únicos, jugando con el ritmo como si volara en la cuadratura. Las boleristas que le sucedieron, tales como Amparo Montes, Avelina Landín, Lupe Silva, Rebeca o Chela Campos demuestran en sus primeras grabaciones la evidente referencia a “la sensación jarocho”

ELIS REGINA

Agua de marzo, Magdalena, Corcovado, Como nossos pais, Triste, Acuarela do Brasil, son sólo algunos de los éxitos que hoy son considerados estándares de la música carioca. Antes y después de Elis podemos agrupar a todas las grandes voces femeninas del Brasil, desde Astrud Gilberto o Gal Costa hasta la mexicanísima Eugenia León.

CELIA CRUZ

A partir de la Sonora Matancera, se transformó la forma y estilo de interpretar el bolero, el sol, la guaracha y el guaguancó. Y ahí estuvo siempre Celia Cruz, quien supo continuar su carrera de solista transformando las generaciones venideras de cantantes y soneros a través de una poderosa voz y un carisma perceptible incluso en las grabaciones fonográficas.

LOLA BELTRÁN

“Mi madre se sentía orgullosa cada vez que una cantante le manifestaba su admiración como la guía a seguir en la interpretación de la música vernácula de nuestro país” - María Elena Leal Beltrán. Indiscutible parteaguas en la música ranchera significó el canto e histrionismo de la cantante sinaloense nacida en el pueblito de El Rosario. Interpretaciones a canciones como Paloma negra o Cucurrucú paloma son consideradas mantras y plegarias en naciones de más de tres continentes. No podemos olvidar el antecedente de Lucha Reyes, la indomable intérprete del sentir provinciano, como la primera reina de la canción ranchera, quien supo combinar su origen como cantante lírica en una maravillosa transición a la música folclórica. A partir de ellas no hubo intérprete que no tomara al menos una mínima referencia de estas voces-escuela.

ELENA BURKE

La Reina del Bolero en Cuba, pilar fundamental e indispensable en la historia del Filin y el Bolero, la señora sentimiento supo plasmar en todo momento la esencia y riqueza del bolero latinoamericano. Nadie como ella logró hacer gala de la musicalidad propia de la nutrida armonía de los boleros de sus contemporáneos. Un fraseo exquisito combinado con una afinación perfecta matizada con reguladores y dinámicas vocales propias de las más elevadas esferas del belcantismo hacen de la Burke la máxima escuela en el canto a capricho. Generaciones enteras de cantantes en Cuba y el Caribe siguen tomando como ejemplo principal a la incomparable intérprete del sentimiento boleril y la excelencia vocal.

OMARA PORTUONDO

Aunque contemporánea de Elena Burke, es innegable que Omara definió su propio camino hallando su muy personal sonido y propuesta interpretativa. Poseedora de uno de los oídos más privilegiados de Cuba, amiga y discípula de Aída Diestro, fundadora del ensamble vocal del famoso cuarteto de Aída, que significó una institución que hizo escuela en la armonía vocal, contrapunto y repertorio. Desde entonces el estilo único de Omara ha marcado las pautas en el trabajo de artistas de la talla de Ivette Cepeda, Gema Corredera y Osdalgia.

CHELO SILVA

Aunque las canciones de despecho y amor no correspondido siempre han estado presentes, a mediados de los años 50 ya eran populares intérpretes como María Luisa Landin, quienes ya cantaban a los cuatro vientos al amor perdido y a la amargura del dolor causado por los hombres. En este tenor, compositoras como Ema Elena Valdelamar incursionaron de forma más “descarada” en la creación de canciones como “Cheque en Blanco”, obra insignia en el repertorio de “duro y en contra de ellos” que interpretó de forma muy auténtica Chelo Silva, intérprete fronteriza con una voz de aguardiente y madrugadas que fue la indiscutible pionera del rencor y la animosidad en la canción popular de corte sentimental. Así es. Ni Lupita D’Alessio ni Paquita la del barrio son fenómenos nuevos. Sirva este apartado para reivindicar el repertorio sufrido y arrabalero de la inmortal Chelo Silva.

LUPITA PALOMERA

Lupita Palomera, artista originaria de Guadalajara Jalisco, quien fuera esposa del crooner de México, Fernando Fernández, ejerce un papel muy importante y decisivo en un estilo para cantar. Aunque ella se inició como bolerista y estrenara canciones como la otrora popular Vereda Tropical de Gonzalo Curiel, su voz delgada, fina y de agudo registro, probablemente de modo inconsciente, dictó el futuro del estilo interpretativo presente desde Virginia López y Eydié Gormé hasta nuestros días en cantantes femeninas que hoy son muy similares: Natalia Lafourcade, Belanova, Julieta Venegas, Ximena Sariñana, Carla Morrison, Mon Laferte o Denisse Gutiérrez. ¿No me cree? ¡Escúchelas!

LOLA FLORES

Simplemente, sin esta enorme cantante probablemente no hubieran surgido artistas de la talla de Rocío Jurado, Rocío Dúrcal y muchas más cantantes que siguieron el ejemplo de una voz que me impuso un estilo en el marco de la gitanía y la copla española. Su influencia llega hasta nuestros días en cantantes como Edith Márquez quienes demuestran una evidente influencia de la españolería y el cante hondo en la música popular.

CHRISTINA AGUILERA

Aunque de origen estadounidense, pero con ascendencia latina, Aguilera es sin duda uno de los principales referentes en el canto moderno. Los “filings” y fiorituras de Blues improvisadas sobre cierta melodía son sumamente utilizadas por todo tipo de cantantes. Desde la evidente influencia del R&B, Soul, Jazz en la música latina, esta forma de canto ha venido en aumento en todo tipo de estilos y disciplinas del canto, sobre todo en las generaciones contemporáneas.

Recuerde, entrañable bohemio irredento, que nada aprecio más que su amable comunicación y comentarios, los cuales personalmente contesto, siempre y cuando me escriba a crodrigodelacadena@yahoo.com.

¡NI UNA LÍNEA MÁS!

LOS MÚSICOS

PIDEN EL RECONOCIMIENTO DE SUS ENFERMEDADES PROFESIONALES

La especialista en salud laboral, Teófila Vicente, presentó un libro para la prevención

Por: Sabrina Vidal

«El Ministerio dice que los músicos tenemos cero enfermedades profesionales».

Son palabras, a la vez que un lamento, de Gerard Beltrán, miembro de la Orquesta Simfònica de les Illes Balears y también de la Asociación de Músicos Profesionales de Orquestas Sinfónicas (AMPOS). Critica que todavía no se haya desarrollado el Estatuto del Artista, que ningún documento recoja que un músico, con cientos de horas de ensayo detrás, pueda padecer lesiones músculo esqueléticas que son, precisamente, de lo más común en este gremio.

Lo ha hecho este viernes, durante el acto de presentación del libro 'El cuidado de la salud de los músicos' escrito por la doctora Teófila Vicente Herrero, especialista en salud Laboral. El documento aborda no solo las enfermedades comunes asociadas a la profesión musical; también ofrece consejos prácticos para la prevención, criterios de incapacidad relacionados con la música, y estrategias de promoción de la salud específicas para este grupo profesional.

Abría la presentación, en Ca n'Oleo, el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauçà, y lo hacía con un símil, pues «nadie duda de las rutinas y los entrenos de un deportista que debe cuidar de su nivel físico y mental; pero lo que para ellos es bueno no se aplica a otras disciplinas como la música», reconocía.

Beltrán recogía el testigo bromeando frente a la comprensión del conseller:

«Supongo que la Orquesta Simfònica tendrá un 30 % más de presupuesto para fisioterapeutas», dijo, a ver si colaba, ante la sonrisa de los asistentes.

El doctor en Medicina Laboral, Ángel Arturo López, dio una pincelada sobre prevención, como la base de un buen trabajo, durante la presentación del libro. Además, dio a conocer algunos resultados de un estudio elaborado con la participación de más de mil músicos españoles, menores de 40 años, en la que un 10%

mostraba hipertensión y un 15% arteriosclerosis.

Con estas cifras en profesionales sumamente jóvenes, la doctora Teófila Vicente advertía del vacío informativo respecto a la prevención sanitaria para quienes ejercen esta actividad. Su texto, explicó, se sustenta en tres pilares: la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. Todo ello teniendo en cuenta que «no sirve lo mismo para un obrero que para un músico». «Los músicos con contrato son trabajadores, aunque sean artistas, hay que garantizarles su salud laboral», señaló la experta.

El manual quiere ser una fuente de información para músicos y una herramienta para las mutuas laborales y los servicios de prevención a la hora de diseñar sus sistemas de vigilancia de la salud y las evaluaciones de los puestos de trabajo.

Dentro de este colectivo hay que poner el acento en los riesgos derivados de la manipulación de cargas, los movimientos repetidos o las posturas forzadas; además deben ser sensibles a la exposición al ruido; las patologías derivadas del estrés y la carga mental o los hábitos de vida no saludables además de las habituales distonías focales y síndrome de Satchmo.

EU, ELEVA PRESIÓN A MÉXICO PARA QUE CUMPLA CON COMBATE A LA PIRATERÍA

La Representación Comercial de la Casa Blanca instó al gobierno mexicano a que publique las reglamentaciones de reformas antipiratería que se aprobaron desde el 2020; el tema puede ventilarse en la revisión del acuerdo comercial en el 2026, afirma experto.

El gobierno de Estados Unidos pidió a su contraparte de México publicar los reglamentos relacionados con la propiedad intelectual de conformidad con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En cuanto a la aplicación de la ley en la frontera, el gobierno estadounidense calificó como limitada la eficacia de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), debido a su incapacidad para tomar determinaciones, incautar o destruir las mercancías falsificadas sin una orden del IMPI o de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las partes interesadas también siguen planteando problemas relacionados con la presentación y el registro de mala fe de marcas.

En su Informe especial 301 de 2024 sobre el estado de las protecciones de propiedad intelectual, difundido este jueves,

la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR) dijo que Estados Unidos continúa supervisando los compromisos pendientes de México en el T-MEC, incluidos aquellos con periodos de transición que finalizan en 2024 y 2025.

Como parte de sus compromisos de propiedad intelectual bajo el T-MEC, México emprendió reformas legislativas significativas, con enmiendas a la Ley de Derechos de Autor y el Código Penal, y la aprobación de la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial en 2020.

Desafortunadamente, México aún no ha emitido reglamentos de aplicación para las enmiendas a la Ley de Derechos de Autor o la Ley de Propiedad Industrial, lo que ha creado incertidumbre para los sectores creativos e innovadores que buscan proteger y hacer cumplir su propiedad intelectual”, dijo la USTR en ese informe.

Alejandro Gómez Strozzi, socio de la consultoría estadounidense Foley Arena, indicó que habría que ver la extensión del compromiso gubernamental al respecto: si fue solamente emitir la ley y no los reglamentos, no habría problema; pero si llega al detalle de los reglamentos, sí se puede solicitar un panel de inconformidad por parte del gobierno estadounidense.

En cualquier caso, Gómez Strozzi puso énfasis en que se cumpla la letra de este acuerdo comercial: “Esa es precisamente la idea de la revisión venidera del T-MEC en 2026: todos los temas pendientes o que haya habido cierta inconformidad inclusive no formal de los tres gobiernos, se va a ventilar ahí para poder anticipar hacia la nueva extensión de vigencia del T-MEC”.

Según el gobierno estadounidense, México sigue sufriendo altos índices de piratería de derechos de autor a través de la transmisión en línea, el intercambio de archivos entre pares, las descargas directas, la copia de secuencias, los dispositivos y aplicaciones de transmisión ilícitos, los dispositivos de elusión para videojuegos y consolas, y los medios físicos.

De acuerdo con un reporte del 2022 de la consultora Akamai, México ocupa el lugar número 13 a nivel mundial en accesos a sitios web donde se difunde o distribuye contenido digital pirata. En el país se realizaban entonces unos 3,100 millones de visitas a estos sitios que se calcula dejaron pérdidas a televisoras y plataformas de streaming por unos 733 millones de dólares.

En el mismo tenor, el proveedor de televisión satelital Sky ha calculado que más de 2.5 millones de mexicanos ven contenidos deportivos en plataformas pirata cada mes.

PREOCUPACIONES DE LARGA DATA

La USTR instó a México a aplicar plenamente el T-MEC y a abordar las preocupaciones de Estados Unidos de larga data, en particular con respecto a la aplicación de la ley contra la falsificación y la piratería, la protección de la propiedad intelectual relacionada con los productos farmacéuticos, los daños preestablecidos por infracción de derechos de autor y falsificación de marcas, y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital.

“A medida que aumenta el acceso a la banda ancha, la piratería en línea ha ido en aumento, y las partes interesadas informan que México tiene una de las tasas más altas de piratería de música y videojuegos en el mundo”, agregó la agencia.

Las preocupaciones de la USTR sobre un insuficiente combate a la piratería en México no son nuevas. En un reporte previo, en el 2022, la agencia también expresó su inquietud por las limitaciones materiales del gobierno en ese aspecto.

Según la USTR, México continúa operando con recursos reducidos para numerosas agencias gubernamentales.

“La falta de provisión de recursos suficientes para la protección de la PI y la falta de priorización en la aplicación de la PI continúan obstaculizando los esfuerzos de México para mejorar el entorno de la PI”, dijo entonces.

DISCIPLINAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL ESTABLECIDAS EN EL T-MEC

- Las autoridades podrán detener los bienes que sospechen que han sido falsificados en toda entrada o salida del país.
- Implementación de medidas en contra de bienes falsificados y piratería a escala comercial.
- Penas y procedimientos criminales por videograbaciones de películas.
- Penas civiles y criminales por el robo de señal satelital o de cable.
- Protección contra el robo de secretos comerciales, incluyendo en contra de empresas del Estado.
- Trato Nacional en materia de derechos de autor y conexos.
- Protección de patentes para innovadores.
- Protección estricta para productos farmacéuticos e innovadores agrícolas.
- Extensión del término mínimo de derechos de autor a 75 años para obras tales como: interpretación musical y asegurar que la música digital, películas y libros puedan ser protegidos con el uso de tecnologías actuales.
- Adopción de un sistema de aviso y deshabilitación de sitios de internet para “safe harbors” de proveedores de servicios de internet que otorgue certidumbre y protección a empresas de tecnologías de la información que no se benefician directamente de la violación de los derechos de autor.

Fuente: IQOM.

<https://www.eleconomista.com.mx/empresas/EU-eleva-presion-a-Mexico-para-que-cumpla-con-combate-a-la-pirateria-20240425-0164.html>

Claudia Sierra

PRODUCCIÓN Y ARREGLOS

Fernando De Santiago.

■ ESTUDIO:

Ranch Factory, México.

INGENIERO DE GRABACIÓN,
MEZCLA Y MASTERIZACIÓN:

Fernando De Santiago.

■ MÚSICOS

GITARRAS, VIHUELAS Y
REQUINTOS:

Fernando De Santiago.

■ GUITARRÓN:

Marco Antonio Santiago.

TROMPETA:

Víctor Francisco García Polo.

■ VIOLINES:

Hugo Colula, Erika Ramírez,
Edmundo Cortés, Jesús
Jiménez, Mariano Batista,
Juan Sosa.

■ CELLO:

Mónica del Águila.

TEMAS

UN CIELO ROJO
Jorge Avendaño Lührs

LA MARIQUITA
Silvestre Vargas

INOCENTE POBRE AMIGA
Alberto Aguilera Valadez

LA MEDIA VUELTA
José Alfredo Jiménez

TE VOY A OLVIDAR
Alberto Aguilera Valadez

QUÉ BONITO AMOR
José Alfredo Jiménez

AMOR ETERNO
Alberto Aguilera Valadez

SERENATA HUASTECA
José Alfredo Jiménez

FALLASTE CORAZÓN
Cuco Sánchez

ME NACE DEL CORAZÓN
Alberto Aguilera Valadez

LA MADRUGADA
Silvestre Vargas / Rubén
Fuentes

**CON MUCHA EMOCIÓN PRESENTO EL
ÁLBUM “LA MEXICANA 3”** Es parte de una
colección de producciones que rinden homenaje a
la canción mexicana, a sus ritmos y compositores.

Bajo la producción y arreglos de Fernando De
Santiago quien con su creatividad, conocimiento
y experiencia trae a la actualidad y sin perder su
esencia, temas tradicionales como La Mariquita,
Fallaste corazón y Qué bonito amor, entre otros; de
grandes compositores como José Alfredo Jiménez,
Juan Gabriel, Jorge Avendaño, Cuco Sánchez y
sones de Vargas y Fuentes.

Para mí siempre será un placer y una responsabilidad
interpretar la música que me llena el alma:

¡la música mexicana!

Claudia Sierra

Facebook: @Claudia Sierra
Instagram: @claudiasierra_oficial
Youtube: @Claudia Sierra

Datos de contacto.

IA generativa y derechos de autor: EL DEBATE QUE TENEMOS

“

Abril fue el mes de la Propiedad Intelectual, el día 23 de abril se celebró el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor y el 26 fue el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. La proximidad de estas fechas nos invita a reflexionar sobre los retos que tiene el sistema de derechos de propiedad intelectual y, en particular, los derechos de autor. El desarrollo de modelos de inteligencia artificial generativos (IA) ha permitido obtener imágenes, clips de videos, música, textos, entre otros resultados similares a las creaciones de las personas físicas.”

De esta forma las “obras algorítmicas” han comenzado a “convivir” con obras tradicionalmente creadas por personas físicas, generando diversas interrogantes y perspectivas no solo desde el punto de vista de la creatividad, sino también, de la ética.

La Recomendación de la UNESCO sobre uso ético de la IA y la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, sobre los derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas a la inteligencia artificial (2020/2015(INI)), hacen referencia a los riesgos y retos que existen en la intersección entre la IA y derechos de autor. Aunque estos adquieren diversas perspectivas y enfoques, al menos tres requieren especial atención: 1) la declaración de uso de IA generativa en la creación de contenidos; 2) la protección por parte del sistema de los derechos de autor de las obras creadas por IA y, 3) el uso de obras protegidas por los derechos de autor en el entrenamiento de los sistemas de IA generativos.

Los tres temas comienzan a generar preocupaciones en relación con prácticas creativas y conflictos jurídicos en los que intervienen autores, titulares de derechos y la sociedad en general. En relación con la declaración o no del uso de IA para la generación de obras puede mencionarse, por ejemplo, la concesión del premio Akutagawa a la escritora japonesa Rie Kudan quien admitió haber utilizado ChatGPT para crear su libro “Tokyo Sympathy Tower” (al menos el 5% de la obra)[1].

“

También existen supuestos en los que existen dudas éticas y jurídicas respecto a la utilización o no de IA en el proceso creativo; ante esta posibilidad se han adoptado diferentes tipos de medidas, por ejemplo, la plataforma de autopublicación Kindle Direct Publishing (KDP) de Amazon ha limitado a tres las publicaciones diarias por autor[2]. Esta medida supone, en principio, un intento de limitar el acceso de contenidos generados por IA. Aun cuando, en los términos y condiciones de dicha plataforma se establece la obligación de los autores de declarar que dicho contenido ha sido generado por IA. También se conoció de la retirada de las librerías de la edición española de la novela Juana de Arco, de Katherine J. Chen (Destino, Grupo Planeta) cuando el ilustrador David López publicó en la red social X, que la portada de esta edición era una imagen generada con IA[3].”

En materia de protección de las obras algorítmicas, las oficinas nacionales de Derechos de Autor (Estados Unidos, España y Colombia, por ejemplo) han reafirmado la posición de no conceder protección jurídica a las obras algorítmicas, en aquellos casos en que no se pueda acreditar el control y/o participación del ser humano en el proceso creativo. En el supuesto de uso de obras en el entrenamiento de los sistemas de IA generativos, se puede mencionar la demanda The New York Times a OpenAI por utilizar obras protegidas y bases de datos en el entrenamiento de sus modelos generativos. La cual se suma a una larga lista de demandas que han sido presentadas, con igual objeto, ante tribunales en los Estados Unidos por autores y titulares de derechos de autor contra empresas que han entrenado estos modelos, Meta, Microsoft, Stability AI, Google, entre otras.

Como es de esperar, en México el tema también comienza a ocupar espacio en el debate nacional en particular en sectores vinculados al ámbito cultural, artístico, científico y educativo. En el Congreso de la Unión se han presentado al menos tres iniciativas legislativas que están relacionadas con la temática sobre IA y derechos de autor. Ello muestra la importancia que adquiere en el contexto nacional el tema. Sin embargo, parece que es muy prematuro adoptar una posición al respecto, sin antes comprenderlo y debatirlo entre las partes interesadas. En las propuestas, por ejemplo, se aprecia confusión entre las posibilidades del registro y la obligación de declarar que un producto

es resultado de la IA o ha sido creado a partir de IA. Una cuestión es el derecho de saber si el contenido ha sido generado total o parcialmente por un sistema de IA y otra, muy diferente, es que se le conceda la condición de obra a dicho contenido. Mientras lo primero está relacionado con el derecho a la información que tienen las personas, reconocer la posibilidad de que estos contenidos puedan ser registrados supone conceder la condición de obra del contenido generado por la IA y, por ende, el reconocimiento de derechos morales y patrimoniales. También, es llamativo el hecho de que se pretenda supeditar dicha condición a su registro, cuando es conocido que la consideración de obra no está determinada por este.

Asimismo, no es del todo acertado no distinguir entre la protección de obras, la imagen de las personas y su voz, cuyos objetos de protección son diferentes. De hecho, la protección de la imagen y voz no está subordinada a la protección de los derechos de propiedad intelectual, en especial de los derechos conexos, sino que adquieren entidad propia en el régimen jurídico de los derechos de la personalidad. Por ejemplo, la protección jurídica deferida a la imagen no es igual cuando se trata de funcionarios públicos, artistas o el resto de las personas. Tampoco se pueden asimilar los efectos de la suplantación de la voz de artistas para crear productos musicales no interpretados por estos, de aquellos otros supuestos que se utilizan imágenes o voces sintéticas para cometer ciberestafas, deepfakes u otros usos ilícitos.

“

No existe duda de que será necesario modificar la Ley Federal de Derechos de Autor para brindar una mayor protección jurídica a los derechos de autor ante los retos de la IA generativa. Sin embargo, el quid de la cuestión no es solo la decisión de declarar o no la utilización de IA; la obligación de solicitar la autorización de los titulares de derechos para usar obras en el entrenamiento de los sistemas de IA o, que se reconozcan como obras los resultados de la IA y, en consecuencia, derechos morales y patrimoniales.”

El tema es más complejo, primero, porque cualquier regulación que se adopte impactaría en la propia esencia del sistema de los derechos de autor, en la necesidad de su fundamento y protección, incluyendo conceptos como creatividad, originalidad, derechos de los autores, artistas y demás titulares, entre otros; segundo, porque existen serias dudas sobre la viabilidad de que los derechos reconocidos a partir de estas modificaciones puedan ser efectivamente ejercidos, creándose una especie de “ilusionismo regulatorio”; y, por último, por el impacto que estas regulaciones podrían tener en el acceso a fuentes de datos como son las obras, su incidencia en la innovación, así como la necesidad de regular la minería de textos y datos con fines de investigación.

En conclusión, el debate en el que nos encontramos rebasa los estrechos márgenes de los entresijos legislativos, entre las múltiples dudas y preguntas a las que debe responder se encuentra, si el sistema de derechos de autor, tal como hoy lo conocemos, sustentado en el principio de territorialidad puede hacer frente a los retos globales de modelos de IA generativos. La respuesta no es clara todavía.

Live Nation España y AIE renuevan su acuerdo para **The Spanish Wave**

POR: REDACCIÓN

Live Nation España y la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE) renuevan su acuerdo con el proyecto enfocado en promover el talento emergente, The Spanish Wave.

Queda renovado un año más el proyecto, The Spanish Wave, en el que colaboran Live Nation España y AIE, para dar cabida a la búsqueda y difusión del talento emergente de nuestro país. El proyecto, que podrá seguir en marcha con el apoyo de Roberto Grima, vicepresidente ejecutivo de Live Nation España, y Luis Cobos, presidente de AIE, para poder apoyar la exportación de bandas y artistas llevando a cabo eventos como showcases en ferias o diferentes eventos musicales.

En el evento, celebrado en la sede del AIE de Madrid, también estuvieron presentes el director de The Spanish Wave, César Andión, el director general de AIE, José Luis Sevillano, y el director del Fondo Asistencial y Cultural del AIE, Carlos Pastor. Con esta renovación, The Spanish Wave y el AIE seguirán trabajando en ese objetivo compartido que es el de dar una oportunidad a los nuevos talentos de nuestro país, denominados como "la ola española".

Y es que AIE, la entidad de gestión de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes de la música, representa asimismo los derechos de propiedad intelectual de más de 33,000 artistas de la música, de España y de otros países, y administra los derechos de más de 100,000 artistas de todo el mundo. Por eso la organización ha renovado por The Spanish Wave, para seguir ofreciendo diferentes iniciativas, por ejemplo, a través del programa BECASAIE, en el cual se han otorgado más de 4,300 becas, además de llevar a cabo el renombrado AIEnRUTa, un ciclo de conciertos gratuitos en directos, que asciende a la suma de 7,000 shows desde que inauguraron el proyecto. Además de la renovación de estas entidades que apoyan a The Spanish Wave, el proyecto tiene como colaboradores oficiales a Fundación SGAE, Instituto Cervantes, Ticketmaster España, Mondo Sonoro y Radio 3. Por otro lado, el evento del proyecto tuvo lugar en Brighton del 15 al 18 de mayo, en un show con la presencia de artistas como Depresión Sonora, Sila Lua, Mujeres y Ona Mafalda, entre otros muchos.

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

55 3340 4030

contacto@grandforum.com

El Comportamiento es nuestra marca

Por: Carlos Lima

La reputación se construye en gran medida por nuestras acciones, es como cuando un vidrio se rompe, no puedes reconstruirlo, lo pierdes, ya no tendrá la misma utilidad, difícilmente se puede ver de la misma manera, aunque lo pegues, lo juntes y trates de verlo igual, no será nunca lo mismo. En la actualidad, existen dos formas de construir reputación: mediante la inteligencia artificial a nivel digital, que se construye a partir de la recopilación de datos públicos en la red; y la que se obtiene a través de las percepciones de la sociedad derivadas de nuestros actos, ya sean públicos, sociales, humanos o políticos, tanto en línea como fuera de ella, en los creadores en el escenario.

Un viejo refrán afirma: “dime con quien te juntas y te diré quién eres”, los terapeutas, las sanadoras dicen que somos el resultado de las 5 personas con las que más convivimos, en efecto nuestros consumos también definen nuestra forma de pensar, así como los alimentos, la lectura, la música, definen nuestro pensar decir y actuar.

Como padres cuidamos las amistades de nuestros hijos, elegimos la escuela donde pueden estudiar, buscamos entornos confiables de acuerdo a nuestras ideas para que logren desarrollarse en mejores espacios que los nuestros, ¿y por qué no hacerlo con los demás?

Como líderes de opinión, los creadores tienen la responsabilidad de generar confianza en sus contenidos, para lograr penetrar en los mercados de consumo, hacer una identidad que permita empatías que construyan una reputación, una marca.

Innovar en la creación con sentido social es una gran oportunidad, los artistas que son recordados social, políticamente y culturalmente son aquellos que han tenido una construcción de una “marca social”, esta se basa en la congruencia, en la creencia de sus ideales, pero acompañados de una acción en favor de las mayorías.

Cuando abordo este tema públicamente pongo el ejemplo de Jorge Negrete y Pedro Infante, lanzo las preguntas ¿Quién era mejor intérprete?, ¿Quién era mejor actor?, ¿Quién era más galán?, siendo objetivos la balanza se inclina a uno, pero socialmente la respuesta es a favor del más

popular, esta construcción de confianza, cariño, amor hacia este artista se da por su comportamiento, por su empatía solidaria en causas de las minorías, pero no quiere decir que era el mejor en cada área mencionada.

Una historia más de todos los que conocimos a José José sabemos que era un hombre que se entregaba al público, se tomaba fotos con todos, aun sin voz, un ejemplo, en los restaurantes grababa mensajes para las mamás de los meseros y a cualquiera que lo pedía, vivía prácticamente para estar cerca de la gente, responder un gesto, ser solidario con los que podía ayudar, en donde fuera y a la hora que fuera.

Recientemente circula un video de un cantante de corridos que maltrata a un miembro del staff, al ingeniero, ejerciendo violencia verbal, física, emocional, amagando con golpear, lo empujaba con su instrumento, el movimiento en redes sociales sobre el comportamiento del intérprete no se ha hecho esperar de muchas formas y maneras.

Estamos a años luz de generar protestas de manera inteligente, por ejemplo, evitando consumir sus contenidos, asistir a sus conciertos. Hemos creado audiencias poco responsables, desde los productores hasta los mismos creadores, somos el resultado de lo que hemos permitido.

La palabra es importante, el ejemplo arrastra.

Hay acciones y actos que lesionan gravemente nuestra imagen, la difamación, la mentira, la ira social, las redes permiten el linchamiento mediático acrecentando la alimentación de la mega y big data que nutre la IA al grado que impide el crecimiento de los productos de un creador o generador de contenidos, pero si esta se alimenta de materiales históricos que muestran un comportamiento ejemplar, estas olas no hacen ni cosquillas en la reputación de cualquier ser humano.

Los valores, la honestidad y el comportamiento son fundamentales. La integridad personal y el respeto hacia uno mismo y hacia los demás son valores que nos ayudan a tomar decisiones éticas y a mantener relaciones saludables en todos los ámbitos de nuestra vida.

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

¡NOS RENOVAMOS PARA TI!

VISÍTANOS
hermesmusicclub.mx
TIENDA EN LÍNEA

Visita nuestras redes sociales

Hermes
Music Club®

AUDIO | ILUMINACIÓN | INSTRUMENTOS MUSICALES

¡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

X: 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

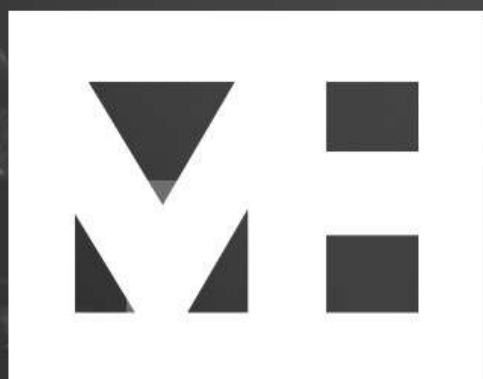
Diseño: ID Media Group

Estefany Almaraz Rosas

José Luis Mireles Casas

José Alejandro Padilla Juárez

Sofía Alejandra Jaime Odreman

**MÚSICA HECHA
EN MÉXICO**

DOMINGO
19:30 HRS.

