Medios visuales en conciertos de música académica en Cali, como estrategia de atracción de públicos

Lina Camila Sánchez Aguirre

Conservatorio Antonio María Valencia Instituto Departamental de Bellas Artes

Neiver Francisco Escobar Domínguez

Notas del autor

Lina Camila Sánchez Aguirre

Dirección electrónica: lsanchez2799@bellasartes.edu.co 2023

Contenido

Capítulo 1	3
1.1 La formación de públicos como una necesidad	4
1.2 Contexto de las agrupaciones musicales académicas en Colombia	5
1.2.1 Contribuciones del análisis de respuesta del público actual ante estra específicas	_
1.3 Tipos de eventos y formas de conciertos	8
1.3.1 Estrategias y actividades culturales	9
1.3.2 Caracterización del público	10
1.4 Agrupaciones de música académica	12
1.5 La Gestión Cultural Musical	13
1.5.1 Los gestores culturales y sus funciones	14
1.5.2 Las organizaciones e instituciones culturales	16
1.6 Apreciación artística	18
1.7 Los medios visuales en los conciertos	20
Capítulo 2	23
2.1 Mecanismo de compilación.	23
2.1.1 Caracterización de población objeto de entrevistas	23
2.2 Modelos de entrevistas para las diferentes poblaciones objeto	23
2.3 Resultados obtenidos	25
2.4 Análisis de resultados	33
2.5 Resultados de análisis.	37
Capítulo 3	43
3.1 Consideraciones finales	
Referencias Bibliográficas	46

Listado de tablas

Tabla 1. Esquema de entrevistas al público	23
Tabla 2. Esquema de entrevistas a músicos	24
Tabla 3. Esquema de entrevistas a directores	24
Tabla 4. Esquema de entrevistas a productores	25
Tabla 5. Resultados del público	26
Tabla 6. Resultados de músicos	27
Tabla 7. Resultados de directores	29
Tabla 8. Resultados de productores	31
Tabla 9. Comparativa de resultados	33

Capítulo 1

1.1 La formación de públicos como una necesidad

En los conservatorios, escuelas y proyectos musicales de las principales ciudades del país, se ha hecho una labor importante con la música académica, atrayendo personas de diferentes lugares con aspectos culturales diversos; sin embargo, la participación ciudadana en los conciertos de música académica sigue siendo muy baja, pues existen muchos prejuicios alrededor de esta. Como resultado, los festivales y conciertos con más acogida, suelen ser de géneros distintos a lo académico, dejando así una brecha en la apreciación artística y en los beneficios que la música brinda, donde los artistas y agrupaciones que trabajan en este medio se ven directamente afectados.

Es por esto que se piensa en la necesidad de fortalecer los procesos de formación de públicos con enfoque hacia la música académica, y en esa búsqueda, algunas agrupaciones de este tipo, con apoyo de gestores culturales, se han puesto en la tarea de abordar repertorios que puedan parecer llamativos para las personas que no están acostumbradas a asistir a este tipo de eventos, desarrollando conciertos con música de películas, colaboración con artistas de otros géneros, conciertos didácticos para diferentes públicos, entre otros, e implementando también el uso de apoyos visuales, como juegos de luces o pantallas con imágenes alusivas.

Este proyecto busca indagar sobre la efectividad de dichas estrategias en los conciertos de música académica, como estrategia de formación de públicos en Cali, analizando el uso de los apoyos visuales en conciertos de música académica en Cali como estrategia de formación de público, recopilando las experiencias de músicos que han participado en conciertos de este tipo y comparando estas experiencias con conciertos regulares de música académica, conociendo así no cifras exactas en cuanto a la asistencia a los conciertos, sino comprendiendo el impacto al público caleño con el uso de dichas estrategias, además de los beneficios y falencias del uso de las mismas, y recopilando la percepción que los músicos tienen sobre el impacto que se logra en el público, sus apreciaciones, los comentarios que los asistentes les hacen y su punto de vista de por qué estas estrategias funcionan o no, y aspectos a mejorar, y así evidenciar posibles prácticas para implementar en futuros conciertos en la ciudad y en el conservatorio Antonio María Valencia.

1.2 Contexto de las agrupaciones musicales académicas en Colombia

A lo largo de los años, en la ciudad han existido agrupaciones de tipo erudito o académico, lideradas en principio por grandes maestros como Antonio María Valencia, o León J. Simar, buscando no sólo la formación de dicha música, sino también su difusión. Los maestros, dejaron un legado que al día de hoy permanece y va en expansión; sin embargo, el público parece no tener crecimiento, al contrario, se volcó hacia músicas de tipo popular, como la salsa o el rock. Es allí donde problemas de tipo social y económico, se hacen evidentes para los músicos y personas que trabajan alrededor de la gestión cultural de músicas académicas. El sostener agrupaciones de carácter sinfónico se hace cada vez más difícil, y los músicos se ven obligados a buscar un mercado laboral diferente a lo erudito, o a la composición o el trabajar como funcionarios públicos (Llano, 2004).

Las posibilidades de acceder a una orquesta o banda profesional como músico, se ven cada vez más reducidas, pues las pocas agrupaciones de este tipo están conformadas hace varios años con músicos fijos, las convocatorias para renovar este personal son pocas. A pesar de esto, estas agrupaciones se ven en riesgo de acabarse constantemente: debido a la falta de recursos, el mantener sueldos dignos para músicos y funcionarios fuera de escena, poder pagar todo lo que se necesita para hacer un concierto y costos administrativos, mantener estas orquestas y bandas se torna muy complicado. A eso, hay que sumarle que la poca asistencia del público no ayuda a la situación, pues el público que está dispuesto a pagar boleterías para los conciertos es poco, y por puntos mencionados anteriormente, el realizar conciertos gratuitos tan frecuentemente, no es posible si no se cuenta con una política de financiación económica que brinde un auxilio estable, y a su vez el gobierno no brinda este apoyo si éste no le genera ingresos por falta de demanda.

Estos problemas económicos no son nuevos, y no son problemas que se den únicamente en Colombia. Estrategias como disminuir la cantidad de músicos, o hacer adaptaciones musicales que se ajusten a menos personal, con el fin de bajar costos operativos, han sido implementadas en diferentes países de Europa y en Estados Unidos, pero esto, significa también sacrificar la calidad del producto final a presentar (Ausaga y Esmoris, 2006).

En USA, se han explorado métodos como aumentar la oferta de presentaciones o incrementar el precio de las boleterías, con el fin de recaudar mejores ingresos operativos, pero esto no ha compensado los costos adicionales y, por el contrario, reflejó una menor asistencia a los conciertos, debido al incremento de costos hacia el público.

En Colombia, se identificaron dichas estrategias para implementarlas con las orquestas nacionales, pero se encontró que, el aumentar el precio de la boletería podría significar perder fuentes económicas externas, como donaciones, patrocinios o subsidios. También se identificó otra situación con la rotación del personal, con el caso de la Sinfónica Nacional de Colombia, en donde los músicos en promedio duran entre 5 o 6 años en la orquesta, pero poco más de la mitad de los músicos, se encuentran ligados a la orquesta desde la liquidación del año 2002, lo que evidencia pocas vacantes para nuevas vinculaciones; mientras el personal administrativo dura máximo en promedio 2.39 años, lo que lleva a procesos discontinuos en las políticas generales, programaciones y orden de cuestiones administrativas (Anzola, 2014).

Las estrategias abordadas para recuperar y atraer nuevo público son numerosas. Entre las más frecuentes se encuentran los conciertos didácticos, que entre sus beneficios trae el fortalecimiento de saberes para comunicarlos asertiva y llamativamente a los públicos. También están los conciertos con músicas de películas, que suelen tener una extraordinaria acogida, en algunos casos significativamente mayor a los conciertos cotidianos, lo que genera una pregunta muy importante para el tema de investigación: ¿es la música realmente autosuficiente para disfrutarla, o necesita un contexto o ayuda extra?

A esta propuesta, incluso se ha agregado un elemento nuevo hecho en el Teatro de la Zarzuela, España: Cuando identificaron un público constante, que conocía lo que iría a ver, modificaron un elemento, pues mientras mostraban las mismas imágenes de películas conocidas, agregaron música nueva, de compositores en este caso españoles. Esto significó para ellos el inicio de una colaboración entre la música clásica-contemporánea y el medio cinematográfico (Ríos, 2009). De esta última propuesta, se rescata algo importante y es el acercar al público a la música contemporánea española, lo que podría causar interés por escuchar más propuestas.

Alejandra Anzola (2014), en su memoria de grado como economista de la Universidad de los Andes, identificó otras estrategias para el caso de la Sinfónica Nacional de Colombia, y fue el llevar estadísticas demográficas de los asistentes, para conocer al público y evaluar la eficacia de las estrategias de formación de públicos utilizadas por la Orquesta. También sugiere involucrar a los músicos en la programación y dirección artística para tener nuevas opiniones e ideas a la hora de tomar decisiones.

Mencionar dichas estrategias es muy importante, pues son conclusiones a las que se han llegado después de investigaciones sobre el funcionamiento y economía de la Orquesta, y son estrategias que no involucran al público directamente, sino que como músicos y desde la administración se pueden lograr. El pensar en tener a los músicos, con sus experiencias musicales, y especialmente nuevos músicos, con ideas y puntos de vista nuevos, hasta el momento ignorados o poco explorados, podrían significar un cambio significativo en el rumbo de la vida de las agrupaciones musicales profesionales de carácter sinfónico y el público al que se accede.

1.2.1 Contribuciones del análisis de respuesta del público actual ante estrategias específicas

La formación de públicos es preciso si se piensa en las necesidades que tiene la música académica hoy por hoy en Colombia. Al analizar las necesidades y peticiones del público, se puede lograr que las herramientas o estrategias utilizadas, se enfoquen en el acercamiento del mismo, que comprendan, disfruten y puedan acceder a eventos culturales.

Esta investigación se hizo pertinente desde el aporte significativo a la necesidad actual de la creación y formación de públicos hacia la música académica, exponiendo la perspectiva de los músicos en escena, los resultados de una estrategia que ya ha sido utilizada y de la que es importante esclarecer por qué resulta tan llamativa al público, sus beneficios y falencias. Su relevancia radica en tener claro el funcionamiento y uso de esta estrategia, con la posibilidad de señalar mejoras y sacar provecho de las mismas, atrayendo así más efectivamente a un público nuevo de la música académica. A su vez, la viabilidad la ha brindado la existencia de antecedentes de libre acceso que se pueden consultar, donde se han utilizado esta y otro tipo de estrategias para los conciertos de música académica, además enfocados en la necesidad de creación de público. La disposición de los elementos necesarios para hacer la investigación, y búsqueda de datos, y el acceso a la comunicación con personas que hacen parte de las diferentes agrupaciones que han participado de conciertos con estrategias visuales, han

garantizado la acotación del documento. El campo de acción se delimitó a músicos y directores que pertenecen a agrupaciones de carácter académico de la ciudad de Cali, quienes tienen una visión única según su experiencia, de los conciertos de música académica utilizando estrategias visuales, los diferentes públicos y la opinión de algunos productores artísticos.

1.3 Tipos de eventos y formas de conciertos

La formación de públicos es imprescindible si se piensa en las necesidades que tiene la música académica hoy por hoy en Colombia. Al analizar las necesidades y peticiones del público, se puede lograr que las herramientas o estrategias utilizadas, se enfoquen en que el público se acerque, que comprendan, disfruten y puedan acceder a eventos culturales. Existen muchos tipos de eventos, como pueden ser privados, religiosos, corporativos o comerciales, cada uno con objetivos, formatos, organización y músicas distintas, de las cuales ciertas características se comparten y otras de las que se pueden sacar provecho o adaptar a otras.

En la música académica, hay formas musicales que se han construido a lo largo de la evolución musical y aportes de los compositores; estas formas, son en sí, el tipo de composición en la que están escritas las obras, que las diferencia de otras y marcan sus partes y estilos. Entre las formas más conocidas de composición para los conciertos o eventos musicales académicos, están el Ballet, que suele ser acompañado de danza, la forma Concierto, las sinfonías y las óperas, además de otras muy reconocidas y aún vigentes, como las zarzuelas, poemas sinfónicos, lieders, entre otros (Lindemann en Pedraza, 2017).

En Colombia, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aun las formas musicales antiguas más interpretadas en Europa, eran poco conocidas. En Medellín, lo más frecuente eran las zarzuelas, para las que, además, contaban con la visita de muchas compañías para presentarse en la ciudad, especialmente en el Teatro Bolívar, entre 1937 y 1954 (Villa, 2013).

En Cali, durante ese tiempo, la situación no era distinta, pues igual que en Medellín, se escuchaban las zarzuelas y arias de óperas, tocadas en tertulias que a menudo culminaban en músicas colombianas, como pasillos, bambucos y bundes, muchas de estas, interpretadas por los instrumentos típicos como bandolas y tiples, y

otras por medio de adaptaciones o piezas escritas en estos aires colombianos para instrumentos como el piano (Llano, 2003).

Este es el caso de la inclusión de las músicas populares en la academia. Si bien, algunos formatos como el típico de la región andina, conformado por bandola, tiple y guitarra, y géneros como los bambucos y pasillos ya estaban siendo expuestos junto a la música de origen europeo, estas músicas colombianas se caracterizaban por ser transmitidas oralmente. Con el tiempo, compositores como Antonio María Valencia, entre muchos otros, empezaron a poner sobre las partituras algunas de estas composiciones, además adaptándolas a formatos como las estudiantinas, junto con sus propias composiciones. Gracias a estos compositores muchas de estas músicas han podido seguir siendo interpretadas, y su legado junto con la formación de los Conservatorios en diferentes ciudades del país es palpable hoy en día.

Aun así, estos Conservatorios, y universidades que contaban con la enseñanza musical a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, estaban basados en la enseñanza musical europea, enfocándose en la teoría y análisis de la música académica europea. No es sino hasta finales del siglo XX, que se da la discusión por incluir a la música colombiana tradicional dentro de la enseñanza formal y los programas que se ofrecían, y hasta el año 2013 donde se empieza a contemplar mediante proyectos la posibilidad de la creación de maestrías en profundización de músicas colombianas (Solano, 2018).

1.3.1 Estrategias y actividades culturales

Con los procesos de industrialización, avances tecnológicos y científicos, guerras y grandes cambios en la cotidianidad, nuevas herramientas como la aparición de instrumentos musicales electrónicos, las grabaciones o el cine, empujan a la música a nuevos espacios. Es así como la música empieza a poder ser consumida en cualquier espacio, por lo que los conciertos académicos empezaron a perder un poco su interés, su apreciación artística baja, la música se empieza a jerarquizar y gran parte del público en general se inclina hacia las músicas populares.

Estas nuevas músicas y nuevos movimientos, también tuvieron sus procesos de acogida, pues cierto público estaba renuente hacia los nuevos sonidos o conceptos. Un ejemplo de esto, es el rock indígena de Chiapas, México, quienes poco a poco, se fueron abriendo camino en espacios culturales que dieran a conocer su música. La formación de

festivales de Rock Indígena, y la participación de muchos otros eventos benéficos, conciertos masivos, festivales de músicas indígenas, con el apoyo de entidades no gubernamentales, políticas culturales, programas de televisión y radio, ayudó a que la difusión de estas músicas fuera mayor.

Parte de lo que más atrajo público hacia estas músicas y sus variaciones como el "Bolom chon"¹, fue el plasmar los sonidos con los que los pueblos indígenas tenían relación: sonidos que evocaban animales sagrados como el jaguar, con letras que hablan de paz, el medio ambiente, objetos y lugares sagrados y algunas de estas en lenguas indígenas como el tsotsil, o el seri² (López, Cedillo, & Carbonell, 2014).

Entonces, se identifica que la música por sí misma, necesita de programas y organismos que se ocupen de cultivar las artes, de su difusión e influencia en la identidad y apropiación cultural. De casos como el Etnorock o Rock Indígena, se pueden tomar herramientas que sean adaptables a la música académica en pro de cultivar un público para la misma. Además, un público con necesidades, que independiente de sus preferencias por músicas diferentes a la académica, requieren elementos que les permitan conectar y entender lo que escuchan.

1.3.2 Caracterización del público

Para entender las necesidades del público, hay que hacer diferencia entre los posibles públicos que existen. Según Herrera y Casadiego (2016), hay una diferencia entre público y espectadores. Ellos afirman que, después de analizar lo que dicen muchos autores sobre el público y espectador, que el espectador es el individuo dentro del público, y que, al haber diferencias entre ellos, se provoca la variedad de públicos. Al mismo tiempo, un espectador no tiene que ser parte de un mismo público siempre, sino que puede cambiar dependiendo de sus intereses y apreciaciones, que además se van transformando junto con el arte.

Posteriormente, los autores exponen tres puntos que podrían ser claves para la formación de público, en su caso, como referente para el público infantil de teatro: formación desde la recepción, desde el consumo cultural o desde la apropiación.

¹ Canto y danza ritual de los indígenas de la región de Los Altos de Chiapas, ahora con variaciones de géneros como reggae, el hip-hop, el heavy metal, entre otros.

² Tzotzil o tsotsil: lengua mayense hablada principalmente en los Altos de Chiapas. Seri: lengua indígena americana del pueblo seri, en la costa de Sonora, en el noroeste de México.

Hablando del segundo, los autores dicen que la esencia del teatro, o también del arte en general, y en este caso, la música, es el cautivar, generar interés y lograr que el público se conecte y apropie del arte, fomentando la construcción del conocimiento.

Los anteriores autores se centran en el público infantil del teatro y los puntos que creen importantes para entender este sector del público y cultivarlo, pero estas ideas son tan aplicables a otras artes como muchas otras investigaciones o estrategias. El conocer el público al que se enfrentan, de dónde provienen, identificar la necesidad que hay e involucrarlos desde su infancia, desde los colegios o espacios más visitados por los niños, se logra una interacción que despierta en ellos curiosidad, interés y se genera un vínculo con el que posteriormente, al encontrarse con el arte, lo reconocerán y podrán interactuar con el mismo.

En la búsqueda de estrategias para acercar a públicos que no frecuentan el arte, se encuentra una en la que se buscó integrar a los estudiantes de una universidad, en la que desarrollan una estrategia en la que se organizan eventos multidisciplinarios con ciclos temáticos, evaluando la respuesta del público, cuantitativa y cualitativamente. En cuanto al acercamiento artístico, se encontró que para lograr llamar la atención de esos estudiantes ajenos a las actividades de la universidad y del arte en general, se evitó la impresión indiscriminada de carteles, usando solo unos pocos, y poniendo la publicidad en la web, que era un lugar frecuente y al que prestarían más atención cuando vieran la publicidad de los eventos. Además, propiciaron e invitaron a sus propios estudiantes a hacer parte de los eventos, ya no sólo como público, sino involucrándose al desarrollo de estos por medio del diseño y promoción de los eventos, aprovechando plazas públicas y jardines, lo que, además, implico patrocinios públicos y privados (De Garay, 2016).

Es evidente entonces, que no basta solo con conocer la proveniencia, aspectos económicos y necesidades de los públicos, sino también es necesario conocer los espacios que frecuentan, tanto físicos como virtuales, y a cuáles prestan atención o en cuales tienen interés. La necesidad de las redes sociales y medios de comunicación para los públicos, es algo que hoy en día no se puede pasar por alto, pues hace parte de la cotidianidad. Tanto para la publicidad o difusión de eventos culturales, como para el consumo del arte, es necesario conectar por medios digitales. Los usuales carteles de promoción, pegados en los mismos espacios, visitados por el mismo pequeño porcentaje de público, pareciera que fueran en muchos casos olvidados al instante, quedando

obsoletos frente a la publicidad digital, que permanece y que se puede consultar a cualquier hora del día, en cualquier lugar, solo teniendo un dispositivo que permita acceder a la información.

Frente a lo anterior, en una investigación sobre el uso de los programas sociales y culturales, específicamente el caso de dos orquestas juveniles de la Ciudad de Buenos Aires, se evidenció primero la acogida de la difusión de las artes, de eventos de orquestas juveniles por parte de los medios de comunicación. Esto es un factor que impulsa en sobremanera las posibles interacciones con los eventos en una ciudad. Sin embargo, se encontró que los medios exponen a las orquestas como proyectos que buscan sacar a jóvenes de la pobreza y educarlos, lo que causa la estigmatización de la música, las orquestas y proyectos musicales, con pobreza y un bajo nivel educativo y así mismo, un bajo nivel a la hora de presentar su arte; concluyen que las estrategias políticas culturales deben superar los dualismos para apropiarse de las propuestas, lo que ofrecen, los aspectos estructurales, culturales y biográficos de los que participan (Wald, 2011).

La estigmatización que es comunicada por los medios frente a eventos culturales es algo que debe replantearse, pues la exposición que se le da a la música y a las artes en los medios, se queda en las mentes de los receptores, y por estos señalamientos mucho público se pierde de disfrutar del arte; pero esto es algo que concierne a los organismos que intervienen en la educación, preservación y fomento de las artes y la cultura para el desarrollo de la identidad cultural libre de prejuicios, donde un consumidor puede disfrutar del arte sin preocuparse de las etiquitas, o la jerarquización antiguamente dada a la obtención del arte.

1.4 Agrupaciones de música académica

En cuanto a la música academia en Colombia, muchas agrupaciones orquestales funcionan gracias a la financiación gubernamental, o de instituciones, multinacionales, fundaciones o empresas privadas. Muchas de estas orquestas trabajan con población vulnerable, como es el caso de, por ejemplo, orquestas infantiles y juveniles de fundaciones como Batuta, creada en principio como iniciativa del gobierno con empresa privada (Martínez, 2019). Como este, existen muchos otros ejemplos como la red de

escuelas de ciudades como Medellín, Pasto, Cundinamarca y Cali. Ahora, ¿cuál es la incidencia que logran estos proyectos en el público que accede a estos proyectos?

En Cali, entre los años 1930-1950, las bandas, orquestas, conjuntos instrumentales y bandas militares, estaban constituidas principalmente por hombres, mientras el rol femenino en la música se ligaba principalmente a instrumentos como el piano y la voz. Mientras tanto, los conjuntos de viento y percusión cumplían funciones de acompañamientos ceremoniales religiosas, al igual que civiles y populares. Sus repertorios, incluían desde obras sinfónicas hasta temas famosos de música de cine. Después, con el nacimiento de la Orquesta Sinfónica de Cali, en el año 1939, la ciudad recupera un repertorio enteramente académico. Es así, como es evidente que en Cali la diversidad musical de la época, era causa de una búsqueda de estar con las tendencias o modas, y de alguna manera buscar reconocimiento y además sustento (Casas y Palau, 2013).

Culturalmente, es innegable que, desde entonces, la presencia de grupos musicales, sea cual sea su formato, tiene un impacto en la ciudad; sin embargo, este impacto afectaba a quienes tenían relación con el medio musical y su gestión, los artistas y personas cercanas a los mismos, pero aún queda un sector de la población por fuera, que no estaba siendo impactada por estos formatos y eventos hechos en los teatros influenciados por la jerarquización del arte. Entonces, se analizan los centros de formación como epicentros de promoción del arte.

1.5 La Gestión Cultural Musical

Para hablar de identidad cultural, se requiere clarificar algunos conceptos que giran en torno a esto, como el patrimonio, la cultura, los gestores culturales, y sus funciones.

Una definición para el patrimonio cultural, es que este es una construcción social, algo que vincula a la sociedad por la que es construido, considerando elementos materiales o inmateriales, pero que hacen parte de un territorio y lo identifica (Torres y Romero, 2005).

Otra definición de patrimonio es:

...refiriéndose al patrimonio como las expresiones y creaciones materiales o inmateriales realizadas por los seres humanos que le transfieren un valor

personal, convirtiéndolo en "parte de su memoria". De este modo, el patrimonio refleja unos valores otorgados por el individuo "que hacen que se apropien de él como definidor de su individualidad (Sánchez en Cepeda, 2018).

Estas definiciones están estrechamente relacionadas con lo que se entiende por - identidad cultural-, pues el pensar en patrimonio como aquello que hace parte de un grupo de personas, que además los conecta e identifica, es la muestra de que la identidad cultural va de la mano con el apropiarse de su patrimonio, cuidarlo, defenderlo y difundirlo.

"(...) la identidad cultural se trata de un sentimiento de pertenencia a un colectivo social que posee una serie de características y rasgos culturales únicos, que le hacen diferenciarse del resto y por los que también es juzgado, valorado y apreciado" (Cepeda, 2018).

Sin embargo, la identidad cultural, o el sentido de pertenencia por el patrimonio, no son suficientes para que la cultura, el arte, la música, tenga la difusión, apoyo y gestión que necesitan para su preservación y funcionamiento. Es allí donde las entidades gubernamentales, junto con los gestores culturales, entran en función. La gestión cultural impulsa instituciones, eventos, proyectos y emprendimientos de distintos tipos o de diferentes industrias culturales.

1.5.1 Los gestores culturales y sus funciones

Los gestores deben desenvolverse en el campo al que vayan a intervenir, ya sea, por ejemplo, el teatro, la música o el diseño, por nombrar algunos; entre sus funciones está la administración de los recursos para hacer esto posible, la planificación, organización, promoción, y cosas específicas de cada rama o industria como sus políticas o misiones (Bayardo, 2009). Por lo tanto, los gestores deben ser personas que dominan las artes, o al menos su parte organizacional; que estén en la capacidad de la administración de los recursos, de velar por la restauración y exhibición del patrimonio, y que ofrezcan los servicios del arte al mayor público posible.

"(...) tiene que mirar, pensar, moverse y luchar dentro de ese campo. Deberá conocerlo y dominarlo para saber dónde está parado, pero sobre todo tendrá que conseguir un mejor lugar dentro del mismo." (Mass en Román, 2011).

Históricamente, se sabe que el origen de los Gestores Culturales, viene desde Francia, en 1956, con su Ministerio de Cultura, creado para fomentar y acercar el arte al mayor número de personas posible, necesidad que nace desde los museos o instituciones culturales. Sin embargo, fue una función que se creó de acuerdo a las necesidades del momento, y las personas encargadas ejercían de acuerdo a lo que sabían o podían hacer en ese entonces; por esto, fue una función de la que no hubo por mucho tiempo una educación o formación, de la que no había técnicas o métodos (Román, 2011).

Por mucho tiempo, e incluso aun en la actualidad, muchos gestores ejercieron con más conocimientos administrativos que en otro campo, por lo que encaminaban los proyectos de acuerdo a la oferta-demanda, realizando los eventos y promoción artística de acuerdo a lo que les arrojaba su análisis de numérico de público y su economía, como un producto enteramente comercial o una mercancía, más que como movimiento social o artístico en sí. Esto coincide con lo que dice Marta Tovar (2018), quien define al gestor como gerente y administrador que no insiste en la creatividad, sino que organiza con criterio empresarial (Tovar en Bayardo, 2018).

Hablando un poco sobre las funciones que hoy en día se requieren en promedio de un gestor cultural, Victor Vich (2018), dice que el gestor debe ser etnógrafo, ya que debe conocer la población local, debe ser curador, como organizador de la producción cultural, articulando la producción cultural con problemas sociales concretos, seleccionando material adecuado para las intervenciones; debe ser militante, identificando puntos estratégicos, llamar la atención de un público específico, apuntando a un trabajo comprometido y paciente a largo plazo que significaría un proceso para la intervención de dicho lugar, y finalmente, debe ser administrador, pues debe saber administrar recursos, planificar, resolver, eficiente, construir y coordinar.

Son muchos los retos que tiene un gestor, pues además de las funciones generales presentadas anteriormente, los gestores deben hacer un trabajo específico en cada actividad que realizan, pues deben conocer el público al que se enfrentarán, para lo que deben hacer una investigación de su público, como clientes especiales, con peticiones diferentes cada día. Para esto, deben tener objetivos y métodos claros, además de conocer la gran variedad de tipos de eventos y su mercado, y cómo se aplica esto a cada sector o evento en específico. Entonces, es pertinente preguntarse sobre la evolución de la profesión, sobre si ésta ha evolucionado a la par que las artes y sus necesidades, si

responde ante ellas, o desde cuándo cuenta con una enseñanza oficial, reconocida y/o acreditada.

En la actualidad, en Latinoamérica, los gestores culturales suelen ejercer en diferentes campos de acción, desde el diseño y ejecución de políticas culturales hasta proyectos de promoción artística. La mayoría tienen carreras relacionadas con lo social, las artes o la administración, por lo que su especialización de gestión cultural es, en su mayoría, práctica y de autoaprendizaje. En Iberoamérica existen desde cursos hasta doctorados de gestión cultural, siendo España el de más oferta 38% y Colombia entre los más bajos, con el 4% (Mariscal, S.f.).

En Colombia, la gestión cultural surge de los Ministerios de Cultura y Juventud, combinando la administración y los mediadores sociales (Rubens, 2018). Esto sucedió de manera similar en México, donde la Dirección General de Promoción Cultural, alrededor del año 1983, empieza a promover cursos de capacitación para los Gestores culturales, que con el tiempo van evolucionando de acuerdo a las grandes necesidades y exigencias que se requería, pasando a ser seminarios, licenciaturas, maestrías, posgrados y diplomados, respondiendo al desarrollo de riqueza cultural y convirtiendo a los Gestores en una disciplina con un por qué, objetivos, metas y bases de conocimiento justificados (Román, 2011).

Aún con estos avances en las posibilidades que tienen los aspirantes a gestores culturales de aprender sobre el oficio, y además certificarse y ser profesionales, se nota una brecha entre los estudios y los conocimientos que estos necesitan a la hora de enfrentarse al ejercer su profesión. Los gestores, además, deben innovar en sus estrategias para atraer al público, esto implica conocerlos, sus apreciaciones, y conocer lo que se ofrece y cómo esto se puede ofrecer, comercializar, o publicitar para que genere interés, teniendo en cuenta que cada tipo de evento tiene una manera diferente de exponerse. Pero esto es solo uno de los problemas que engloba la gestión cultural en general, pues en cierta medida, depende o está influenciada de contextos del entorno, como las situaciones socioeconómicas y ayudas sociopolíticas.

1.5.2 Las organizaciones e instituciones culturales

Las Instituciones culturales, especialmente las gubernamentales, son responsables del diseño e implementación de las políticas culturales que un territorio necesita. Estas instituciones deben estar relacionadas a las dinámicas culturales, a los gestores, quienes convierten todos los elementos culturales y obligatoriedades en conocimiento que es aplicable para los gestores y su desempeño (Martínez-Tena & Expósito-García, 2016).

Estas instituciones u organizaciones, deben procurar no solo albergar el arte, sino además acercarlo al público, llevarlo como un miembro más de la comunidad, buscando compartirlo y hacerlo parte de su día a día, ofreciendo una alternativa de vida y enriquecimiento cultural, más que buscar imponerlo; entonces, las organizaciones culturales se vieron en la necesidad de crear departamentos dirigidos hacia puntos específicos de la gestión, como lo son departamentos de mercadeo, para promocionar y comercializar el arte, en función de servirle al desarrollo artístico y la organización, pero también teniendo en cuenta las demandas de los consumidores para su interés y preservación.

Sobre lo anterior, González (2008), en su investigación "estrategias para atraer audiencia a eventos culturales", saca a colación los requerimientos que se esperan de estas organizaciones. Empezando por requerimientos físicos, de materiales de trabajo, puestas en escena, escenarios formales para las presentaciones, y por supuesto, los ingresos, el financiamiento. Es en este último punto donde todo adquiere otro nivel de complejidad, pues pasando lo que se requiere de los artistas y gestores culturales, en cuanto a sus conocimientos, lo que tienen para ofrecer y cómo lo hacen, llega un nuevo obstáculo que se remonta a entes superiores que administran la economía y recursos para el arte. Es allí donde las organizaciones culturales -para González- se convierten en rehenes, que están en búsqueda de dinero para el financiamiento del arte.

Más tarde, González asegura que el gobierno no desea financiar las artes tradicionales, y además presionan a las organizaciones culturales a ser más accesibles para la ciudadanía; cuando en realidad, lo que quieren decir es que necesitan la promoción de las músicas populares o de moda, recortando la financiación a orquestas de carácter académico, por ejemplo, igual que con las artes con las que el público no está tan relacionado, y cuando hay apoyo a este tipo de artes, hay exigencias cada vez más altas como retribución de su financiación; todo esto, mientras los empresarios acaudalados envejecen y no son reemplazados por personas con sus mismos objetivos, motivaciones o intereses culturales.

En este punto es importante reflexionar, ¿por qué el arte per se, parece no alcanzar para impulsar a una empresa, organización o institución, a querer apoyar, o financiar buscando como beneficios el disfrute del arte para sus beneficiarios? ¿Por qué el apoyo "desinteresado" o menos complicado, solo sucede con lo que esté de moda? ¿Será que atraer a nuevos públicos es una labor cada vez más compleja? ¿es posible cultivar la apreciación del arte en las nuevas generaciones?

1.6 Apreciación artística

La necesidad de llamar al público nuevamente, y reformular estrategias que capturen su atención, es un tema de interés en la ciudad y el país. Al existir la posibilidad de contar con un espectador amplio y diverso, se permite el desarrollo y sostenimiento de las diferentes agrupaciones, además de un avance significativo en lo que habría para ofrecer al público, identificando sus deseos y haciendo mejoras que beneficiarían a los músicos, al público y a todo aquel que tenga que ver con el desarrollo de los conciertos.

La ubicación geográfica donde se desarrollan estos conciertos, tiene también una incidencia en la asistencia a los eventos culturales. En un análisis de esto, se encontró que la ubicación de los sitos donde más habían eventos culturales, influenciaban al público asistente, pues para el público resulta importante tener facilidad de llegar al evento, tener facilidad para desplazarse en la llegada y salida del evento; de igual manera, se encontró que la relación entre edad, estado civil y asistencia académica debían ser tomados en cuenta, arrojando que el perfil sociodemográfico predominante, eran las mujeres solteras entre los 12 y los 48 años, no activas en el sistema educativo (Calderón, Caviedes y Parra, 2019).

Un estudio más actual, demuestra que, en otras artes, como son las artes escénicas, hay otros factores que se deben tener en cuenta para analizar la asistencia a eventos artísticos. Los resultados de esta investigación, indican que la acumulación de capital cultural y las restricciones de tiempo son determinantes en el consumo. En oposición con los resultados obtenidos del estudio de la investigación -Las variables sociodemográficas y su incidencia en la asistencia a eventos culturales en Colombiarealizado en la ciudad de Cali, éste estudio hecho en Bogotá, arrojó que la población con mayor asistencia a eventos de artes escénicas, estaban entre los 12 y 24 años de edad, que eran estudiantes, o contaban con educación superior o de posgrado, solteros, con

ingresos medios y altos. Además, estos autores concluyeron que la gratuidad de las entradas eliminaba restricciones de ingreso, siendo un mecanismo que beneficiaba a los asistentes, por lo que recalcan la importancia de la financiación política hacia las artes (Espinal, Ramos, Balbín, 2020).

En Medellín, un estudio arroja resultados con una visión más amplia. La investigación se centra en el proyecto "Música para todos", realizado desde el 2019. Dicho proyecto, aborda la música sinfónica desde la formación, circulación, apropiación y el emprendimiento. El autor, buscaba algunos factores determinantes de la asistencia a los conciertos, y para esto, construyó una base de datos que recopiló información económica y sociodemográfica del público; como resultados, concluyó que el estrato tenía una incidencia directa en la participación de los conciertos o eventos, siendo el estrato medio el de mayor asistencia. Además, que la edad o género no resultaron relevantes en la asistencia en los conciertos de la ciudad, y que la publicidad por los medios de comunicación y redes sociales tiene una relevancia importante en la asistencia a los eventos (Vélez, 2020).

Según González (2008), los consumidores desean la cultura popular, occidental y extranjera, sin distinción social, sin diferenciación, incluso en un mismo evento; estos quisieran disfrutar del arte sin tomar en cuenta las etiquetas, la jerarquización o estratificación que con el tiempo el arte ha adquirido. Por esta razón, las organizaciones culturales, y los artistas, deben adaptarse a los nuevos repertorios populares de interés para el público en general, y además competir por el público con estos géneros, ofreciendo el arte combinado con nuevos géneros, tecnologías e ideologías que evolucionan con el mundo, poniendo el arte al mismo nivel sea cual sea su proveniencia.

Actualmente, aunque se capte la atención de, por ejemplo, público como las familias beneficiadas de proyectos musicales, este sigue siendo escaso, pues muchos se limitan a asistir a los conciertos porque sus familiares estarán en escena, pero no interactúan o convocan a nuevas personas a los eventos, y al terminar los eventos, no vuelven a escuchar música académica o comunican que se limitaron a escuchar, pero no entienden qué sucedió con la música, o la mayoría no pueden generar una opinión acerca de lo que vivieron.

Se identifican entonces, dos tipos de público, uno "real", que vive la experiencia de los conciertos y está dispuesto a recomendar, o no, su vivencia de acuerdo a su

experiencia, siendo un público que interactúa, un público activo, que sirve como difusor de la música académica; y un segundo público, de espectadores indiferentes, que asisten algunas veces, pero no comparten ni ejercen ninguna acción respecto a lo que vivieron en los conciertos (Algán, Bernstein, 2019).

En encuestas realizadas en el año 2012, durante el análisis del manejo de los museos, para mejorar los niveles de apreciación artística y acervo cultural en la ciudad de Guayaquil, se encontró que 50% de la población entrevistada, están de acuerdo en que si a los niños se les inculcara más interés hacia el arte, esto los convertiría en ciudadanos más cultos, humanistas y sensibles al arte, que como efecto se lograría que cuando crezcan se interesen por la cultura (Santos,2012).

Se pueden ver factores determinantes que hay que tener en cuenta en el estudio del público para saber quiénes son los mayores asistentes a los conciertos de música académica y eventos culturales y artísticos, partiendo del evento en sí y analizando la respuesta o reacción del público frente a estos. Pero falta una parte importante de la que se ha estado hablando a lo largo de la investigación, y es el analizar desde el punto de vista del público, sin enfocarse en un concierto o proyecto en específico, hay que conocer qué es en lo que el público está interesado, o cómo el público piensa que podría acercarse a este tipo de eventos para que sean de su interés.

1.7 Los medios visuales en los conciertos

Durante el Siglo XX en Cali, las agrupaciones más destacadas de la época, eran las liras y orquestas típicas, presentándose en teatros musicales, tocando de preferencia, músicas populares, nacionales y algunas piezas ligeras del repertorio clásico, como adaptaciones para formatos e instrumentos típicos, o de ópera, pues era evidente la preferencia del público para recibir este repertorio en específico. Sin embargo, se destaca algo importante: el surgimiento del cine mudo, y su llegada a Colombia. En la investigación de Llano (2003), se menciona que ya en esa época, se tocaban en los teatros músicas alusivas a acciones que se presentaban en pantallas en los conciertos, pues se dice que la población conocía y disfrutaba de la música popular o de películas, en su mayoría mexicanas, gracias al cine.

Entonces, se nota un interés particular del público por relacionar la música, lo que escuchan, con imágenes que les cuenten una historia fácil de digerir, que pueda ser

comentada y repetida cuantas veces deseen, pero, sobre todo, que les cause una conexión, les permita involucrarse al ver esta música ser interpretada por un grupo musical u orquesta. Esto, es algo que habría que tener muy presente a la hora de analizar el público actual, pues hay que tener en cuenta que es público que está envuelto en la tecnología y en el uso de las pantallas.

Durante el tercer encuentro de la historia del arte, realizada en Chile en el año 2007, se habló sobre lo anterior. Estudios sobre las artes visuales dicen que el arte ocupa un lugar secundario, que es signado por la omnipresencia de las imágenes, hablando de pantallas, propagandas, la televisión, etc. (Giraldo, 2007). Esto es apoyado, por lo que afirma Cortés (2020), en su investigación titulada "El video performance como herramienta para acercar la música clásica al público de nuestros días", cuando dice que los conciertos audiovisuales son una experiencia estética. Cortés afirma que debe haber una relación de la música con la imagen, y que esta relación influye en la percepción imagen-sonido que tiene el público; además el autor concluye que los conciertos o presentaciones de música clásica no aprovechan a su favor los beneficios de estas tecnologías y su posible divulgación.

Acercándose a la práctica, la realización de un concierto con medios visuales, y la generación de escenografía y montaje de imagen, requiere de varios pasos a tener en cuenta. Para el concierto de música clásica The Armed Man, a Mass for Peace, para la cual Callejo (s.f), realizó el montaje visual, organizó pasos básicos y fundamentales que se pueden tomar como referente:

En primer lugar, puso el análisis de la obra, en segundo lugar, la descripción del material, posteriormente la selección del posible material a utilizar y su clasificación. Después agrega un punto muy importante a realizar, y es la documentación sobre la importancia del proyecto y la reflexión del receptor en el mensaje de la obra. Finalmente, la edición del video, o elementos visuales y las conclusiones. La autora posteriormente agrega aspectos imprescindibles, como son el equipo técnico con el que se cuenta, el personal y los recursos para la implementación de un proyecto.

Como conclusión, Callejas reconoce el video o uso de medios visuales como un medio para animar la participación del espectador. Con lo anterior, Martínez (2019), coincide diciendo que, como resultado del diseño de una intervención mural basada en música de Debussy, la música y la pintura interactúan, se acompañan, dialogan entre sí y

esta comunicación fomenta la creatividad. Además, agrega un nuevo aspecto interesante a tener en cuenta en el uso de pinturas o imágenes en relación a la música, y es el uso de la sinestesia, que es una sensación como respuesta a un estímulo, en este caso la percepción de asociar un color con un sonido y al revés.

Estas sensaciones que el público experimenta como estímulo mediante los elementos visuales, les permiten conectar y recordar la experiencia de un concierto como algo especial, con lo que pueden interactuar y permitirse experimentar y sentir. Entendiéndose los Conciertos Académicos como tipos de eventos que se desarrollan en espacios ofrecidos por universidades, escuelas, proyectos o fundaciones académicas, por grupos de instituciones o grupos profesionales, y no únicamente como conciertos que hacen referencia al género académico, también llamado clásico o erudito.

En consecuencia, basada en el método de la teoría fundamentada, expuesta en el libro "Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada" (Strauss y Corbin, 2002), que se basa en los datos, generando conocimiento, aumentando la compresión y proveen guías para la acción, como una teoría derivada de datos recopilados sistemáticamente, y analizados por medio de los procesos de investigación cualitativa, se recopilaron y analizaron datos por medio de entrevistas al público asistente a conciertos, músicos, directores y productores, que fueron debidamente transcritas; todo esto teniendo en cuenta como investigadora lo que expone dicho libro: como estar abierta a múltiples posibilidades, generar opciones, explorarlas antes de escoger una, estimulando el pensamiento de maneras no lineales y generando perspectivas. Así mismo, según Strauss y Corbin, "los métodos cualitativos se pueden usar para obtener detalles complejos de algunos fenómenos, tales como sentimientos, procesos de pensamiento y emociones, difíciles de extraer o de aprehender por métodos de investigación más convencionales" (pg. 21).

En ese sentido, los autores exponen que este tipo de investigación cualitativa, requiere de tres componentes: Primero, la codificación de los datos: la conceptualización y reducción de los datos, elaborar categorías, y relacionarlos por medio de oraciones proposicionales. Segundo, el muestreo no estadístico, y tercero, los informes escritos y verbales.

Capítulo 2

2.1 Mecanismo de compilación.

Para esta investigación se eligieron las entrevistas como método de compilación de datos requeridos de acuerdo a los intereses del proyecto. Estas entrevistas se diseñaron como semi estructuradas, permitiendo a la entrevistadora cierta flexibilidad a la hora de realizar las preguntas con el fin de que sus preguntas base quedaran satisfactoriamente respondidas o poder ahondar más en algún punto en específico, además de poder lograr obtener datos cualitativos fiables. Cada entrevista tendría en promedio 12 preguntas, con preguntas específicas según la población.

2.1.1 Caracterización de población objeto de entrevistas.

Se realizó una selección de población objeto de entrevistas, entre los que estaría el público asistente a conciertos académicos, músicos, directores y productores de conciertos. Se escogieron estas poblaciones ya que es del interés de la investigación tener el punto de vista del público presente, pues al buscar la formación de públicos, hay que enterarse de lo que estos ven, quisieran, y su percepción frente a varios aspectos de los conciertos. Los músicos y directores como población ya que es importante evidenciar la frecuencia del uso de apoyos visuales en los conciertos, u otras estrategias de formación de públicos, sus experiencias, opiniones y posibles sugerencias; y por último los productores de conciertos, ya que, como se ha evidenciado a lo largo de esta investigación, es un punto bastante importante a tener en cuenta para ver lo que se requiere para la organización de eventos de este tipo y sus principales problemáticas.

Esta población fue escogida sin tener en cuenta sus edades, géneros o estratos, para así tener datos generales, desde muchos puntos de vista, aunque factores como los anteriores se evidencian en sus respuestas en las entrevistas.

2.2 Modelos de entrevistas para las diferentes poblaciones objeto

Tabla 1. Esquema de entrevistas al público

Público

- ¿Asiste usted a conciertos académicos?
- ¿A cuántos conciertos asiste al año? ¿Cuántos de esos son académicos?
- ¿Ha pagado por asistir a estos conciertos? ¿Cuál es el precio más alto que ha pagado?
- ¿Cuál es la idea que tiene sobre el precio para ir a un concierto académico?
- ¿Qué géneros de música frecuenta en los conciertos a los que ha ido?

¿Qué agrupaciones de música académica de Cali conoce o ha visto?

¿Cuál cree que es el protocolo para ir a un concierto de música académica?

¿Qué conciertos de música académica le han llamado la atención y por qué?

¿Alguno de esos conciertos ha usado imágenes de apoyo, videos, juegos de luces o similares?

¿Qué programación de concierto le gustaría escuchar más frecuentemente de estas agrupaciones?

¿Qué opina del uso de estas ayudas?

¿Qué cree que podrían hacer las agrupaciones para ser más llamativas?

Tabla 2. Esquema de entrevistas a músicos

Músicos

Resuma por favor su carrera artística.

¿Participa usted activamente en conciertos de tipo académico?

¿Puede clasificar la frecuencia de sus participaciones?

¿Ha participado en conciertos con apoyos visuales, pantallas, juegos de luces o similares? ¿Con qué agrupaciones?

¿Qué programas o géneros son los que se han presentado en estos conciertos?

¿Qué opina del uso de estas ayudas en los conciertos?

¿Considera usted que los apoyos visuales ayudan a una mejor comprensión y motivación hacia la asistencia de estos eventos?

¿Cuál es su impresión como músico del impacto del uso de estos conciertos en el público, según los comentarios recibidos o sus reacciones frente al concierto?

¿Podría describir la reacción del público en un concierto de este tipo frente a un concierto netamente musical?

¿Cree que el empleo de ayudas visuales es una buena estrategia para atraer el público? ¿Qué tan frecuente es el uso de estos apoyos en los conciertos?

¿Qué cree que se podría mejorar en el uso de apoyos visuales en los conciertos?

¿Qué cree que se podría mejorar en general en las agrupaciones o como músicos para atraer más público?

Tabla 3. Esquema de entrevistas a directores

Directores

Resuma por favor su experiencia como director o directora.

¿Qué agrupaciones ha dirigido?

¿Qué público cree que es el que frecuenta los conciertos que usted ha dirigido en Cali?

¿Ha dirigido o participado en conciertos de música académica con apoyos visuales?

¿Qué programas o géneros son los que se han presentado en estos conciertos?

Describa su opinión sobre la experiencia de uso de apoyos visuales en los conciertos.

¿Qué percepción tiene sobre el impacto al público con uso de los apoyos visuales en los conciertos académicos?

¿Ha recibido comentarios del público después de alguno de estos conciertos? Por favor descríbalos.

¿Qué cree que es lo que más le gusta al público de esos programas con el uso de apoyos visuales?

¿Cree que el empleo de ayudas visuales es una buena estrategia para la atracción de públicos?

¿Qué tan frecuente es el uso de estos apoyos en los conciertos?

¿Qué cree que podría mejorar en el uso de estos para atraerlos hacia la música académica?

¿Qué cree que se podría mejorar en general en las agrupaciones o como músicos para atraer más público?

Tabla 4. Esquema de entrevistas a productores

Productores

Resuma por favor sus funciones/trabajo como productor de conciertos.

¿Ha participado como productor en conciertos con apoyos visuales?

¿Ha participado en la organización de conciertos de música académica? ¿Con qué agrupaciones?

¿En alguno de esos conciertos se han implementado apoyos visuales, como imágenes, videos, luces o similares?

¿Cuál es la diferencia de usar esos medios en un concierto académico, a un concierto de otro género?

¿Cuáles son las principales dificultades para ejecutar y organizar un concierto de este tipo?

¿Qué apreciación tiene del resultado de esos conciertos en los músicos y directores?

¿Qué apreciación tiene del resultado de esos conciertos académicos en el público?

¿Cree usted que estos conciertos tienen más público que un concierto académico netamente musical? ¿Por qué?

¿Es frecuente el uso de los apoyos visuales en los conciertos académicos en los que ha participado?

¿Qué cree que se podría mejorar en estos conciertos usando medios visuales?

Los esquemas presentados consisten en tener por separado de manera organizada y específica las preguntas seleccionadas para cada población, y así poder abordar las entrevistas teniendo claro y correctamente redactadas las preguntas, evitando posibles mal entendidos o perder el rumbo de la entrevista. Dichas preguntas fueron formuladas en varios momentos: primero, se hizo un borrador de preguntas, de las que posteriormente se clasificaron las más relevantes para la investigación, y finalmente se diseñó el formato de tabla con las preguntas en las que se consignaría la transcripción de cada una de las entrevistas.

2.3 Resultados obtenidos

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las entrevistas de cada población. Estos resultados se obtuvieron sintetizando las coincidencias y aspectos más relevantes de cada pregunta.

Tabla 5. Resultados del público

Público				
¿Asiste usted a conciertos académicos? Todas las respuestas fueron "sí".				
¿A cuántos conciertos asiste al año? ¿Cuántos de esos son académicos?	El público entrevistado asiste entre 7 y 10 conciertos al año, en algunos casos muchos más, de los cuales en promedio 5 pueden ser conciertos académicos.			
¿Ha pagado por asistir a estos conciertos? ¿Cuál es el precio más alto que ha pagado?	Para los conciertos académicos, la mayoría manifestaron que han sido de carácter gratuito, si no, el precio más alto ha sido \$25.000 COP aproximadamente. Manifestaron que para conciertos de otro tipo han pagado desde \$100.000 COP en adelante.			
¿Cuál es la idea que tiene sobre el precio para ir a un concierto académico?	En general, tienen en cuenta que los precios puestos son para solventar gastos de la realización de los conciertos, que tienen que ver con logística y montaje. Manifiestan que en general son precios justos de acuerdo a lo anterior.			
¿Qué géneros de música frecuenta en los conciertos a los que ha ido?	En esta respuesta se encontraron varios géneros, como la salsa, jazz, rock, folclor, reggaetón, y en todos los casos también la música académica/sinfónica.			
¿Qué agrupaciones de música académica de Cali conoce o ha visto?	En común se mencionaron la Orquesta Filarmónica de Cali y la Banda Departamental. Algunos mencionaron grupos, artistas y orquestas como las orquestas juveniles de Bellas Artes y la Universidad del Valle, la Gum Band, la Women Jazz Project, Gustavo Niño, entre otros.			
¿Cuál cree que es el protocolo para ir a un concierto de música académica?	Mencionaron el mirar el listado de obras y compositores que se escucharán, cuando esta información está disponible. Además, el estar vestido acorde al tipo de evento, llegar a tiempo y normas de comportamiento como hacer silencio, o no consumir alimentos durante el concierto.			
¿Qué conciertos de música académica le han llamado la atención y por qué?	Se hizo mención de conciertos en marcos de Festivales en la ciudad, en espacios abiertos, otros conciertos con repertorios variados o fusiones, como tango, música de películas, música disco, porque en general les generan muchas emociones. Además, se mencionaron aspectos de			

	puesta en escena, elementos visuales, uso de luces, o actores, como "show".
¿Alguno de esos conciertos ha usado imágenes de apoyo, videos, juegos de luces o similares?	La mayoría recuerdan esto en conciertos de bandas sonoras en los que se utilizaban proyecciones de lo que iba sonando. Algunos mencionan otros conciertos de fusiones con otros géneros o artistas en los que también se usaban luces o pantallas.
¿Qué programación de concierto le gustaría escuchar más frecuentemente de estas agrupaciones?	En común responden sobre la fusión con otros géneros, como salsa, música colombiana de diferentes regiones y latinoamericana, y música popular de fácil reconocimiento.
¿Qué opina del uso de estas ayudas?	Manifiestan que son ayudas útiles para no perder la atención durante los conciertos con los artistas y la música. También que estas ayudas hacen los conciertos más atractivos y amenos y les permite conectarse y entender la música mejor.
¿Qué cree que podrían hacer las agrupaciones para ser más llamativas?	Coinciden en que se deberían hacer más conciertos en espacios abiertos estratégicos, diferentes a teatros, que la gente frecuente y pueda acercarse libremente, generando también voz a voz, además de hacer más uso de la publicidad por medio de redes sociales, la radio y televisión.

Tabla 6. Resultados de músicos

Músicos			
Resuma por favor su carrera artística.	Se entrevistaron músicos profesionales y estudiantes. En este punto los entrevistados mencionaron los lugares en los que han estudiado, las agrupaciones con las que han tocado y experiencias a resaltar de sus carreras.		
¿Participa usted activamente en conciertos de tipo académico?	Sí, todos participan en conciertos académicos con diferentes agrupaciones, unos en mayor medida que otros.		
¿Puede clasificar la frecuencia de sus participaciones?	Los estudiantes tienen menos frecuencia a comparación de los músicos profesionales, quienes tienen en promedio un concierto semanal con las agrupaciones profesionales de la ciudad.		

¿Ha participado en conciertos con apoyos visuales, pantallas, juegos de luces o similares? ¿Con qué agrupaciones?

¿Qué programas o géneros son los que se han presentado en estos conciertos?

¿Qué opina del uso de estas ayudas en los conciertos?

¿Considera usted que los apoyos visuales ayudan a una mejor comprensión y motivación hacia la asistencia de estos eventos?

¿Cuál es su impresión como músico del impacto del uso de estos conciertos en el público, según los comentarios recibidos o sus reacciones frente al concierto?

¿Podría describir la reacción del público en un concierto de este tipo frente a un concierto netamente musical? Todos responden que sí, con las agrupaciones profesionales en conciertos de música de películas o colaboraciones con artistas de distintos géneros, y algunos en otros espacios en los que implementan estas cosas por interés propio.

En su mayoría han sido conciertos de música de películas, y en menores casos conciertos con temáticas de celebraciones especiales del año con otros artistas o géneros, o música impresionista o contemporánea.

Opinan que en el público son herramientas que les facilitan la asistencia a los conciertos y su entendimiento, como un plus para el disfrute del concierto y que generan impacto. Algunos resaltan que se debe hacer buen uso de estos para que la música no pase a segundo plano. También que, en los músicos, son herramientas interdisciplinares que enriquecen la experiencia y desarrollo musical, aunque en algunos casos pueden ser molestas como interprete en escena. Todos responden que sí, consideran que el público logra concentrarse, entiende, se conecta y recuerda estos conciertos en especial al conectar con otros sentidos, lo que ayuda a la formación de públicos. Responden que los comentarios siempre son favorables, el público se relaciona y emociona mucho, y notan mayor asistencia. Quienes no han recibido comentarios directamente, resaltan que notan el impacto que estos apoyos tienen en el público.

Dicen que los conciertos con apoyos visuales son más amenos para el público, son más abiertos a expresarse a comparación de un concierto netamente musical, sobre todo para el público no usual o selecto acostumbrado a los conciertos regulares; están dirigidos a públicos distintos, desde la publicidad hasta sus reacciones son distintas.

Todos responden que sí, que incluso es ¿Cree que el empleo de ayudas visuales es necesario, que se logra mayor repercusión una buena estrategia para atraer el v conectar con la narrativa de los público? conciertos. En general, es poco frecuente en las agrupaciones profesionales. Algunos estudiantes resaltan el uso frecuente de estos apoyos por interés de su cátedra y ¿Oué tan frecuente es el uso de estos sus maestros, pero en general es algo que medios en los conciertos? casi no se implementa, o solo en programas o conciertos específicos. Músicos que participan en conciertos en otras ciudades resaltan que es más frecuente el uso de estos. Coinciden en que se debe invertir en los equipos tecnológicos para hacer estos apoyos. Agregan que se pueden incluir ¿Qué cree que se podría mejorar en el uso elementos que vayan acorde a la música y de apoyos visuales en los conciertos? que no necesariamente deben ser costosos, pero funcionan como apoyos visuales. Respondieron sobre la difusión de los eventos, aumentar la frecuencia de ¿Qué cree que se podría mejorar en conciertos con apoyos visuales, mejorar general en las agrupaciones o como en la calidad de espectáculos, plantear conciertos con temáticas cercanas a la músicos para atraer más público? actualidad, tocar en lugares no frecuentes y explicarles el contexto de la música,

Tabla 7. Resultados de directores

Directores			
Resuma por favor su experiencia como director o directora.	En este punto, resumieron su carrera artística y las agrupaciones con las que han trabajado.		
¿Qué agrupaciones ha dirigido?	Mencionan orquestas de diferentes países en algunos casos, orquestas y bandas estudiantiles, juveniles y profesionales, y grupos de cámara.		
¿Qué público cree que es el que frecuenta los conciertos que usted ha dirigido en Cali?	En muchos casos son los familiares de los músicos, estudiantes o el público erudito frecuente, aunque concuerdan en que depende del repertorio y la agrupación el público varía.		
¿Ha dirigido o participado en conciertos de música académica con apoyos visuales?	Todos responden que han tenido estas experiencias con diferentes agrupaciones, haciendo uso de luces o pantallas con imágenes en su mayoría, y algunos con		

¿Qué programas o géneros son los que se han presentado en esos conciertos?

Describa su opinión sobre la experiencia de uso de apoyos visuales en los conciertos

¿Qué percepción tiene sobre el impacto al público con uso de los apoyos visuales en los conciertos académicos?

¿Ha recibido comentarios del público después de alguno de estos conciertos? Por favor descríbalos.

¿Qué cree que es lo que más le gusta al público de esos programas con el uso de apoyos visuales?

¿Cree que el empleo de ayudas visuales es una buena estrategia para la atracción de públicos?

¿Qué tan frecuente es el uso de estos apoyos en los conciertos?

elementos como pintores en vivo, vectores, teatro, animaciones, entre otros. Coinciden en música de películas y videojuegos. También se han presentado otros géneros en fusión como rock, electrónica, géneros populares latinoamericanos, jazz, música experimental, contemporánea, o música académica organizada en una temática especial.

Todos opinan que son experiencias enriquecedoras; para algunos inusual y para otros fundamental. Coinciden en que estos apoyos deber ir acorde a la música y no dejarla en segundo plano.

Contestan que estos conciertos tienen una respuesta entusiasta, son enriquecedores, saben que al público le gusta ver este tipo de conciertos, sin embargo, tienen en cuenta que este tipo de conciertos no deben ser la mayoría o que se pierda el enfogue real que es la música.

Dicen que sí, siempre comentarios positivos, les encanta y su reacción se nota durante el concierto, al aplaudir, bailar, se conectan con el espectáculo y reconocen la labor que hay en un montaje de un concierto así.

Creen que estos apoyos generan interés, se sorprenden, les despiertan emociones por medio de otros sentidos que les permiten conectar aún más con lo que escuchan; que en estos casos es música que reconocen.

Todos responden que sí. Se involucra y engancha mucho más público, llama su atención y cambia su percepción acerca de la música y agrupaciones académicas.

En este punto se encuentran respuestas divididas. Los directores de orquestas profesionales y juveniles reconocen que casi el 10% del total de los conciertos tienen apoyos visuales, que se hace en su mayoría en conciertos de fechas o temáticas especiales.

¿Qué cree que podría mejorar en el uso de estos para atraerlos hacia la música académica?

¿Qué cree que se podría mejorar en general en las agrupaciones o como músicos para atraer más público? Mejorar las indumentarias, equipos, la tecnología, que sean cosas interactivas con el público y en el dialogo con las otras disciplinas.

Variar en los repertorios, interacción por redes sociales de forma interactiva y alianzas con otras disciplinas,

Tabla 8. Resultados de productores

Productores.

Resuma por favor sus funciones/trabajo como productor de conciertos.

¿Ha participado como productor en conciertos con medios visuales?

¿Ha participado en la organización de conciertos de música académica? ¿Con qué agrupaciones?

¿En alguno de esos conciertos se han implementado medios visuales, imágenes o videos de apoyo?

¿Cuál es la diferencia de usar esos medios en un concierto académico, a un concierto de otro género? En este punto los entrevistados mencionaron parte de su carrera como productores técnicos de conciertos, en los que sus funciones están entre coordinar aspectos técnicos, escenográficos, Stage manager en algunos casos como ingenieros de sonido y Tech-manager. Sí, han participado de múltiples conciertos con diferentes artistas y en diferentes festivales y espacios, donde hacen uso de elementos de iluminación, pantallas, manejando video sincronización de iluminación y video, secuencias, proyectores y otros tipos de escenografía.

Si, en Bellas Artes con grupos estudiantiles, con la Banda Departamental del Valle, la Orquesta Filarmónica de Cali, los conciertos del ciclo de Beethoven 7:30 y festivales como el Festival Internacional de Música Clásica de Cartagena.

Recuerdan algunas experiencias en Bellas Artes, con la Orquesta Juvenil, el Taller de Ópera, la Banda Departamental, la Orquesta Filarmónica de Cali en fusión con el grupo Alcolirykoz, entre otros, en los que han hecho uso de proyectores, luces, Mapping y videos de apoyo. Responden que desde lo académico se trata de profundizar en lo musical, mientras que en los eventos comerciales se busca aumentar las sensaciones de lo que se escucha, cautivar al público. Además, que en las instituciones no suele estar el presupuesto o herramientas

¿Cuáles son las principales dificultades para ejecutar-organizar un concierto de este tipo?

¿Qué apreciación tiene del resultado de esos conciertos en los músicos y directores?

¿Qué apreciación tiene del resultado de esos conciertos académicos en el público?

¿Cree usted que estos conciertos tienen más público que un concierto académico netamente musical? ¿Por qué?

¿Es frecuente el uso de los apoyos visuales en los conciertos académicos en los que ha participado?

¿Qué cree que se podría mejorar en estos conciertos usando medios visuales?

técnicas para hacer un montaje con estos apoyos y que sea de buena calidad. Coinciden en que la principal dificultad es el presupuesto de las instituciones, pues no se renuevan las herramientas; no se cuenta con un equipo técnico para los conciertos, la infraestructura de las salas de concierto en Cali es baja, no se renuevan y la planeación de los eventos y sus requerimientos.

Los entrevistados creen que en la academia en general, los músicos son un poco más cerrados al uso de los apoyos visuales, pues están enfocados solamente en lo musical, sin embargo, en grandes escenarios el uso de los apoyos visuales es importante y se tiene muy en cuenta. Dicen que al público les gusta, los comentarios y retroalimentaciones que hacen en, por ejemplo, los festivales, son positivas. Que ahora en la época digital, estos recursos son bien recibidos en el público.

Creen que sí, se genera mayor voz a voz, el público se cautiva, pero que hay mayor asistencia cuando hay una publicidad bien enfocada, o por el nombre del director, orquesta, solista o repertorio especial que vaya a estar.

Los entrevistados responden que esto ha sido una tendencia, que depende de las características del artista o eventos estos cambian, pero siempre se usa algún apoyo visual. Además, mencionan que, en la música académica, esto no es tan frecuente.

Creen que se podría mejorar la capacidad técnica y presupuesto de los espacios o promotores de los conciertos, con al menos requerimientos mínimos de luces, barras y equipos, apostarles a las novedades tecnológicas y mejorar en la comunicación con todos los entes que intervienen en un concierto de este tipo.

Nota: los anteriores son los resultados compilados de las entrevistas realizadas a cada grupo poblacional.

2.4 Análisis de resultados

Se realizó una Tabla de comparación de las entrevistas, en la que se pusieron las preguntas y la población en paralelo. Esta tabla permitiría encontrar más fácilmente la relación en las preguntas de cada población, lo que facilitaría el análisis de las respuestas teniendo un orden o una relación entre ellas.

Tabla 9. Comparativa de resultados

Público	Músicos	Directores	Productores
	Resuma por favor su carrera artística.	Resuma por favor su experiencia como director o directora	Resuma por favor sus funciones/trabajo como productor de conciertos.
¿Asiste usted a conciertos académicos?	¿Participa usted activamente en conciertos de tipo académico?		
¿A cuántos conciertos asiste al año? ¿Cuántos de esos son académicos?	¿Puede clasificar la frecuencia de sus participaciones?		
¿Ha pagado por asistir a estos conciertos? ¿Cuál es el precio más alto que ha pagado?			
¿Cuál es la idea que tiene sobre el precio para ir a un concierto de este tipo?			
¿Qué géneros de música frecuenta en los conciertos a los que ha ido?			
¿Qué agrupaciones de música académica de Cali conoce o ha visto?			
		¿Qué agrupaciones ha dirigido?	¿Ha participado en la organización de conciertos de música académica?

			10
			¿Con qué agrupaciones?
		¿Qué público cree que es el que frecuenta los conciertos que usted ha dirigido en Cali?	agrupaciones:
¿Cuál cree que es el protocolo para ir a un concierto de música académica? ¿Qué conciertos de música académica le han llamado la atención y por qué?			
			¿Ha participado como productor en conciertos con apoyos visuales?
¿Alguno de esos conciertos ha usado imágenes de apoyo, videos, juegos de luces o similares?	¿Ha participado en conciertos con apoyos visuales, pantallas, juegos de luces o similares? ¿Con qué agrupaciones?	¿Ha dirigido o participado en conciertos de música académica con apoyos visuales?	¿En alguno de esos conciertos se han implementado apoyos visuales, como imágenes, videos, luces o similares?
¿Qué programación de concierto le gustaría escuchar más frecuentemente de estas agrupaciones?	¿Qué programas o géneros son los que se han presentado en esos conciertos?	¿Qué programas o géneros son los que se han presentado en esos conciertos?	
5 .			¿Cuál es la diferencia de usar esos apoyos en un concierto académico, a un concierto de otro género?
			¿Cuáles son las principales dificultades para ejecutar-organizar un concierto de este tipo?

¿Qué opina del uso de estas ayudas?	¿Qué opina del uso de estas ayudas en los conciertos?	Describa su opinión sobre la experiencia de uso de apoyos visuales en los conciertos.	¿Qué apreciación tiene del resultado de esos conciertos en los músicos y directores?
	¿Considera usted que los apoyos visuales ayudan a una mejor comprensión y motivación hacia la asistencia de estos eventos?		
	¿Cuál es su impresión como músico del impacto del uso de estos conciertos en el público, según los comentarios recibidos o sus reacciones frente al concierto?	¿Qué percepción tiene sobre el impacto al público con uso de los apoyos visuales en los conciertos académicos?	¿Qué apreciación tiene del resultado de esos conciertos académicos en el público?
	¿Podría describir la reacción del público en un concierto de este tipo frente a un concierto netamente musical?	¿Ha recibido comentarios del público después de alguno de estos conciertos? Por favor descríbalos.	¿Cree usted que estos conciertos tienen más público que un concierto académico netamente musical? ¿Por qué?
		¿Qué cree que es lo que más le gusta al público de esos programas con el uso de apoyos visuales?	
	¿Cree que el empleo de ayudas visuales es una buena estrategia para atraer el público?	¿Cree que el empleo de ayudas visuales es una buena estrategia para la atracción de públicos?	
	¿Qué tan frecuente es el uso de estos apoyos en los conciertos?	¿Qué tan frecuente es el uso de estos apoyos en los conciertos?	¿Es frecuente el uso de los apoyos visuales en los conciertos

			académicos en los que ha participado?
	¿Qué cree que se podría mejorar en el uso de apoyos visuales en los conciertos?	¿Qué cree que podría mejorar en el uso para atraerlos hacia la música académica?	¿Qué cree que se podría mejorar en estos conciertos usando apoyos visuales?
¿Qué cree que podrían hacer las agrupaciones para ser más llamativas?	¿Qué cree que se podría mejorar en general en las agrupaciones o como músicos para atraer más público?	¿Qué cree que se podría mejorar en general en las agrupaciones o como músicos para atraer más público?	

Nota: En esta tabla de comparación de entrevistas se pueden ver qué preguntas coinciden de las 4 poblaciones entrevistadas.

Se puede apreciar que en general, las entrevistas se pueden ver desde cuatro puntos: primero, lo cuantitativo, segundo, los géneros musicales en los conciertos, tercero, los apoyos visuales y, por último, las propuestas.

La primera coincidencia, está entre los músicos, directores y productores, resumiendo sus carreras y sus funciones. Esta pregunta permite ver que, dentro de estas poblaciones, los entrevistados fueron variados, pues sus participaciones y experiencia son muy distintas de persona a persona, lo que deja ver varios puntos de vista dentro de una misma población. Las siguientes cuatro preguntas, enfocadas en lo cualitativo, pretenden la frecuencia de asistencia y participación a los conciertos, y preguntando también por ideas de precios; se encuentran coincidencias entre los músicos y el público al clasificar la frecuencia de sus participaciones/asistencia.

En la segunda parte están las preguntas acerca de los géneros musicales en los conciertos y las agrupaciones académicas. Las primeras preguntas de este grupo, comienzan en el público, sin coincidencias en otras poblaciones, pues se pretende conocer el tipo de música y eventos que frecuenta el público caleño, los géneros que más escuchan y así mismo ir observando si la música académica la mencionan entre los conciertos o géneros que frecuentan, conociendo también qué agrupaciones han visto o escuchado mencionar, y se separan de las siguientes coincidencias entre directores y productores, que se enfoca en su participación con las agrupaciones académicas. Luego, se pregunta al público acerca del protocolo para un concierto académico, como un punto

importante a tener en cuenta, pues en sus respuestas se podrían evidenciar ciertos tabúes, mitos o prejuicios, que abren la puerta a nuevas posibles preguntas de investigación, y como puntos a disipar dentro de la formación de públicos, y qué conciertos le han llamado la atención, dando paso a la siguiente parte de las preguntas.

Las siguientes, están enfocadas en los apoyos visuales en los conciertos académicos. Se comienza preguntando a los productores acerca de su participación de eventos de este tipo, pues, como productores se puede evidenciar, para comenzar, el uso de estos apoyos en los conciertos en general, de diferentes géneros o artistas, las diferencias de hacerlo en un evento comercial a uno académico, y las principales dificultades de su realización, como factores que sólo los productores podrían saber por su labor. Después, se encuentra una coincidencia entre las cuatro poblaciones objeto de estudio, indagando acerca de los géneros esta vez enfocándose en los conciertos académicos con apoyos visuales, preguntando al público qué programas de concierto les gustaría encontrarse, y comparándola a lo que responden los músicos y directores del repertorio que frecuentan en este tipo de conciertos. También, sobre su opinión acerca del uso de los apoyos visuales en los conciertos. Finalmente, se pregunta a los músicos, directores y productores acerca de la frecuencia del uso de los apoyos visuales en los conciertos: una pregunta crucial en esta investigación, pues habiendo evidenciado los puntos anteriores, ésta permite ver si hay coherencia con lo que los entrevistados saben y opinan del uso de estos y su frecuencia.

Por último, las preguntas enfocadas en las propuestas y observaciones de los conciertos de música en general, y con el uso de apoyos visuales. Se comienza preguntando sobre su opinión de si estos apoyos ayudan a una mejor comprensión de los eventos para el público, y acerca de su percepción del impacto de estos apoyos en el público, sus reacciones, comentarios recibidos, y posibles aspectos a mejorar en los conciertos con estos apoyos, y en general.

2.5 Resultados de análisis.

En primer lugar, se entrevistaron estudiantes y músicos profesionales, de las cátedras de percusión, vientos y cuerdas frotadas. Partiendo de esto, se hizo un hallazgo en el porqué de esta investigación, pues se evidenció que esto surgió por una necesidad específica en la cátedra de Cuerdas Frotadas del Pregrado en Música del Conservatorio

Antonio María Valencia, lo que dio paso a un punto de vista nuevo; si bien la necesidad de la formación de públicos, el crear estrategias y ponerlas en uso es una necesidad musical en general, al pensar en las personas que serían entrevistadas, se pensó en quiénes podrían aportar según sus experiencias con los apoyos visuales u otras propuestas de formación de público, y en su mayoría estos serían los intérpretes de instrumentos de percusión y vientos.

Posteriormente, se entrevistaron directores que residen actualmente entre Cali y Medellín, buscando un contraste a lo que se hace en otras ciudades del país. Así mismo, se entrevistaron productores con amplia experiencia y público diverso en sus edades, géneros y gustos personales que serán analizados en las siguientes preguntas.

Entrando en la parte cuantitativa de las entrevistas, por parte del público se evidenció que, en Cali, el público asiste en mayor medida a conciertos de géneros musicales distintos a los académicos, en muchos casos, los últimos no llegaban a ser la mitad del total de los conciertos anuales que frecuentan. Poniendo esto frente a las respuestas de los músicos, donde los profesionales dicen tener mínimo un concierto semanal con diferentes agrupaciones, se puede ver claramente la baja participación del público caleño en general frente a la oferta de conciertos en la ciudad, pero ¿a qué se debe esto?

Las siguientes preguntas, aún dentro de lo cuantitativo, podrían ser factores que influyen y podrían dar respuesta a la pregunta anterior. Hablando de precio, se puede ver que el público entrevistado conoce sobre la gratuidad de los conciertos académicos ofrecidos, y que son pocos los casos en donde han pagado, teniendo en cuenta que es un precio justo y bajo en comparación a un concierto de otro género; sin embargo, se tiene en cuenta que los conciertos por los que pagan se busca un show, conocen al artista y su música, de alguna manera hay relación con ellos y tienen expectativas claras sobre lo que irán a ver, a diferencia de muchos de los conciertos académicos, donde manifiestan hacer una investigación previa sobre la música o compositores para tener una idea para relacionar durante el concierto, así que el objetivo y el desarrollo de los conciertos adquieren un trato distinto.

A pesar de la poca asistencia, en la siguiente pregunta se encontraron muchos nombres de agrupaciones de música académica que el público caleño conoce o ha visto alguna vez, entre las más mencionadas, la Orquesta Filarmónica de Cali y la Banda

Departamental del Valle, las únicas dos agrupaciones profesionales de la ciudad y el departamento. Además, mencionaron orquestas juveniles, y grupos en formación de las universidades de la ciudad, lo que corresponde también a las respuestas de los directores de las agrupaciones que han dirigido, obviando por ahora las que no corresponden a la ciudad. Hablando con los directores sobre el público que creen que asiste a sus conciertos, se comprueba que tienen conocimiento de que en su mayoría es el público conocedor, frecuente, músicos profesionales o estudiantes, o los familiares de quienes se presentan, sin embargo, hay algunos directores que apuntan a todo tipo de públicos, que piensan en esto y creen que la música y los instrumentos no pertenecen a una sala de conciertos específica, sino a la ciudad, y son estos directores quienes cultivan en mayor medida el trabajo interdisciplinar.

Las siguientes preguntas son relevantes en las preguntas sobre formación de públicos y los intereses del mismo, y a la vez, son una antesala al enfoque de esta investigación que es el uso de los apoyos visuales en los conciertos. Se preguntó al público sobre su idea del protocolo para ir a los conciertos, y allí se notó una reacción interesante para responder, pues en general, los entrevistados hablaron sobre un vestuario adecuado, normas de comportamiento acorde al evento y el mirar el listado de obras, escucharlas, leer sobre ellas, sobre los compositores o artistas que se presentarían. Esto deja ver una notable diferencia a la idea de asistir a un concierto de otro género, porque el público omite ese protocolo al saber y tener relación con el artista y el show que irán a ver, coincidiendo con lo que músicos y directores exponen en otros momentos al decir que se nota inhibición por parte del público frente a los conciertos académicos, limitando el poder expresar lo que sienten, o que se abstraen más de lograr conectar con lo que están escuchando y viendo. Sería pertinente tener estos puntos en cuenta para futuras investigaciones, pues sin duda el no tener relación músicos/agrupaciones público, su desconocimiento en muchas ocasiones frente a la música académica y el sentir una barrera para conectar, limita el interés de asistir a este tipo de eventos; además, de tener en cuenta lo que el público resalta de los conciertos que les llaman la atención, como los repertorios variados, de diferentes géneros que el público respondió que le gustaría escuchar, la puesta en escena, música conocida para el público en general, y los apoyos visuales.

Sobre los apoyos visuales, se preguntó a las 3 poblaciones sobre si han visto o participado en conciertos en que se haga uso de estos, y se encuentran coincidencias muy precisas en las respuestas de todos, pues todos recuerdan el uso de pantallas o luces, en especial en conciertos de música de películas, de fechas festivas o conciertos en colaboración con otros artistas. Son muy pocos los músicos y directores que responden sobre el uso de más herramientas y en espacios diferentes creados por interés propio. Entonces, se evidencia que en general, en Cali, estos conciertos tienen características que permiten recordarlos con facilidad, y que, para el público, son cosas atractivas.

Entonces, las siguientes preguntas a los productores dan una visión más amplia desde la organización de este tipo de eventos. Hablando sobre la diferencia en eventos con apoyos visuales en conciertos académicos y conciertos de otros géneros, se encuentra un factor indispensable a tener en cuenta, y es lo económico. Los productores hacen mención de las oficinas de producción técnica, usuales en grandes festivales y con artistas varios, sin embargo, inexistentes en las instituciones académicas, donde el presupuesto es poco, lo que se ve reflejado también en los equipos tecnológicos con los que se cuentan, dificultando la organización de eventos de mejor calidad, limitando las posibilidades de colaboraciones con otros artistas, e invitar agrupaciones con grandes requerimientos a las salas de concierto de la ciudad, y a su vez, no permite mejoras en el ofrecimiento de conciertos y su variedad.

Aun así, con las experiencias de todas las poblaciones, se encuentra que la mayoría opinan que estos apoyos en los conciertos son atractivos, que son ayudas que facilitan el entendimiento para el público, que generan impacto y enriquecen, siempre y cuando sean implementados de manera correcta, sin poner a la música en segundo plano, por lo que hay que tener un sentido ético y buen enfoque para lograrlo; a lo que una músico entrevistado agrega que además, teniendo respeto por no condicionar el pensamiento del público por medio de estos apoyos, encaminando el pensamiento hacia un sentimiento o imagen, pues para ella, cada quien percibe la música de manera distinta, las experiencias pueden ser distintas. Es importante también resaltar la resistencia por parte de una parte de los entrevistados con una mirada más conservadora, aunque son minoría, quienes creen que estos apoyos no deben estar en los conciertos académicos, pues el objetivo de estos conciertos es enfocarse en la música, ver a los intérpretes, y vivir su propia experiencia sin condicionamientos.

En general, los músicos entrevistados creen en la utilidad de los apoyos y lo que estos generan en el público, y esto pudiendo corroborarlo también por los comentarios que la gente les hace a los músicos y directores al final de los conciertos, siempre positivos y entusiastas, motivando a la asistencia, generando mayor repercusión y contribuyendo a la formación de públicos.

Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, surge la pregunta, ¿por qué este tipo de conciertos es tan poco frecuente? De acuerdo a lo que respondieron los músicos y directores, el porcentaje de conciertos con apoyos visuales es en promedio en Cali el 10% del total de los conciertos ofrecidos al año. Mientras que proyectos musicales, directores de otras ciudades como Medellín, y algunos maestros de Cali en específico destacan que el uso es más frecuente y que se invierte en ello constantemente porque reconocen su impacto y beneficios. Músicos y directores además concuerdan en que, si bien estos recursos deberían aprovecharse más, realizarse más conciertos implementándolos, estos no deben sobre pasar a los conciertos regulares, netamente musicales, sino encontrar un equilibrio, donde los músicos se acerquen a lo que quiere el público, pero estos también a lo que proponen los músicos, y donde no se pierda la tradición musical que la academia ha logrado mantener por tanto tiempo, y con esto el público frecuente que gusta de esa tradición.

La última sección de las preguntas de las entrevistas, se enfocó en encontrar posibles propuestas de mejoras en el uso de los apoyos visuales en los conciertos y en las agrupaciones y artistas académicos para atraer más público. El público responde lo que podría ser una estrategia muy eficaz y a tener en cuenta, pues si bien algunas son cosas que ya se han hecho, si se exponen ahora en estas respuestas, es porque se puede mejorar, o evaluar la manera en la que se ha hecho antes: primero, los entrevistados destacan el realizar conciertos en espacios abiertos, estratégicos, diferentes a los teatros de la ciudad, además de hacer estudios del público y encaminar su repertorio y tipo de presentación según el lugar y las personas en las que se va a enfocar un concierto.

Luego se encuentran coincidencias con lo que responden los músicos y directores, que es mejorar la difusión de los conciertos, ofrecer conciertos con temáticas actuales, variando sus repertorios. Si bien, la publicidad no siempre habla específicamente de lo que se va a encontrar en el concierto, más que el repertorio o artista en especial, omitiendo por ejemplo el uso de apoyos visuales, el público regular, que asiste

frecuentemente a los conciertos, va por la trayectoria o nombre de la agrupación o solista; pero para el público nuevo, personas que probablemente nunca han asistido a un concierto académico, el mencionar o mostrar un poco de lo que se verá en vivo, esto les puede atraer. Sería entonces valioso también fortalecer los procesos de retroalimentación por parte del público frente a los conciertos de la ciudad.

En cuanto a las mejoras de los apoyos visuales, se encuentra nuevamente influyendo el aspecto económico, pues para ellos se debe invertir en la mejora de equipos para realizar estos apoyos visuales, y desde un punto de vista más técnico, con los productores, mejorar en los espacios, en los requerimientos mínimos de las indumentarias y la comunicación con los músicos, directores, promotores y equipo necesario para realizar un montaje de alta calidad. En contraste, algunos músicos y directores entrevistados, añaden que no siempre estos elementos visuales deben ser costosos, sino que se puede trabajar con elementos simples, como papel, tela o similares, o involucrando diferentes actores, como pintores en vivo, buscando un discurso músicovisual que apoye desde nuevas perspectivas.

A esto podría añadirse que el realizar conciertos con apoyos visuales más constantemente, se va a mejorar en la puesta en escena de estos conciertos, pues los músicos en escena van creando una mejor relación y entendimiento de lo visual como apoyo a la música, como una colaboración que va siendo más precisa y coherente. Lo que posteriormente, ayudaría a atraer y formar más público y por consiguiente más recursos.

Capítulo 3

3.1 Consideraciones finales

Se analizó el uso de los apoyos visuales en los conciertos de música académica en la ciudad de Cali, recogiendo las opiniones y experiencias con este tipo de propuestas desde el punto de vista de músicos, directores y productores, quienes cuenta con procesos experienciales y saberes de la práctica que hacen su visión única, además de la visión del público, como factor importante a tener en cuenta al hablar de formación de públicos.

Durante el proceso de investigación, surgió la pregunta ¿es la música realmente autosuficiente para disfrutarla, o necesita un contexto o ayuda extra? La música por sí misma sí es autosuficiente, pero son muchos los factores que la complementan e influyen en la atracción y formación del público hacia las ofertas de eventos de música académica en la actualidad. Hay muchas partes en el desarrollo de esta tarea, sin embargo, hay problemas y necesidades que están claros, que cada vez se encuentran maneras de solucionarlos o superarlos, y que hay que evolucionar con las necesidades del público, con sus intereses y aprovecharlos en pro del arte. Pero, ¿cuántos de los conciertos ofrecidos con el objetivo de ganar y formar público deben hacerse?, ¿deben ser más los conciertos con diferentes herramientas y estrategias, que los conciertos regularmente ofrecidos? Si bien las estrategias más comunes son los conciertos en espacios abiertos y con repertorio conocido, entre otras expuestas a lo largo de esta investigación, y comprobando sus fortalezas, en la tarea de la formación de público, y en una ciudad en crecimiento como Cali, las agrupaciones de la ciudad podrían dedicarse más a esta labor, y fidelizar su público, el tiempo que sea necesario para notar un cambio cultural y económico en nuestras labores como artistas.

Se halló cierta resistencia al implementar este tipo de estrategias, por el pensar que se pudieran volcar los sentidos solo hacia lo visual descuidando los otros sentidos, siendo lo musical lo más importante en los conciertos, pero se comprueba que aún así, son apoyos necesarios para implementar, que, en comparación con otras ciudades y agrupaciones, es algo de lo que no se prescinde hoy en día; pero en Cali aún el interés por este tipo de estrategias y su uso es mínimo. En esa búsqueda de respuestas, también se encontró que, en comparación con cátedras del Conservatorio Antonio María Valencia, el área de percusión y vientos tienen más actividad e iniciativas por este tipo de

estrategias, fomentando la interdisciplinariedad y la formación de públicos, además animando a los estudiantes a la participación de festivales, conciertos temáticos y proyectos de investigación; a diferencia del área de cuerdas frotadas donde esto muy poco ocurre.

Respecto a los beneficios del uso de estrategias visuales en los conciertos, se corroboró que su impacto es muy positivo, y todos los agentes que intervienen en los conciertos, desde el público hasta los productores, concuerdan en que son herramientas que ayudan a la formación de público, al generar mayor interés, recordación, entendimiento y conexión con la música, lo que para cultivar públicos nuevos es muy positivo, pues una vez conectados con un concierto de este tipo, se les puede motivar a que asistan a otro tipo de conciertos, a que conozcan y se relacionen con los músicos, con las agrupaciones y con las salas de concierto.

En cuanto a las falencias, se evidenció en primer lugar el poco interés por parte de las organizaciones culturales, u organizaciones privadas, con posibilidad de inversión en la música y la academia en Cali, quienes pueden pensar en el arte tradicional como algo aburrido, o que no aporta; esto influye en que la gestión cultural, la búsqueda de atracción de público sea cada vez más compleja, y como consecuencia, que este pensamiento se arraigue con las nuevas generaciones, en lugar de ver el arte como algo que está a su disposición, puesto para su disfrute y conocimiento, y que poco a poco el acceso e interacción con el arte, cultive su apreciación.

La falta de presupuesto es uno de los factores que más influyen en la realización de eventos culturales, y en específico de conciertos, aún más cuando estos se quieren hacer con apoyos visuales, que tienen requerimientos técnicos y logísticos altos, que necesitan de este presupuesto para su montaje, mantenimiento o adquisición de equipos actualizados y de mejor calidad. En el caso de Cali, son pocas las salas de conciertos disponibles, y aún las mejores, no cuentan con luces o equipos adecuados para realizar un montaje innovador y de buena calidad implementando apoyos visuales, por lo que se recurre a trabajar con luces antiguas en muchos casos, proyectores de baja calidad y similares.

Concluyendo, se ve la importancia de invertir en los procesos de formación de públicos, pero hacerlo directamente sobre las herramientas, como los apoyos visuales y toda la indumentaria y equipo técnico operario para ellos, podría ser el primer paso para

llamar más público, y al tener más demanda, mejores resultados y asistencia a los conciertos, entonces se podría pedir más inversión, llamar la atención de las entidades culturales y empresas privadas interesadas en invertir en el arte. El tener más y nuevo público también requiere que los músicos y agrupaciones se interesen aún más por implementar estas ayudas y formar público, no atrayéndolo solo hacia un evento, sino hacerlo frecuentemente, llegar al público a lugares no usuales de la ciudad y desde allí cultivar su interés y atraerlos hacia la academia y los teatros.

Apoyando los proyectos interdisciplinares, cultivarlos y motivar a los músicos desde que son estudiantes a estas prácticas puede traer herramientas, ideas y nuevas perspectivas sobre el trabajo que como músicos al día de hoy debe hacerse: acercarse al público, estudiarlo, proponer nuevos repertorios, con músicas y contextos actuales, ofreciendo su producto por los medios frecuentes para el público caleño, de forma innovadora. Se evidencian posibles estrategias para implementar con más frecuencia en futuros conciertos en la ciudad y en el Conservatorio Antonio María Valencia, invitando a renovar las herramientas disponibles, y aprovechando al máximo con las que se cuentan ahora.

Es necesario promover en los estudiantes y en los nuevos artistas, el uso de herramientas creativas que fortalezcan la puesta en escena, desde la iniciativa más pequeña, hasta la más elaborada, en beneficio del discurso musical, conforme a la propuesta de repertorio. Así mismo, generar en los grandes escenarios académicos la necesidad de invertir en dispositivos que aporten en esta tarea, trayendo consigo, mejoras en las propuestas, y de paso, la captación y formación de nuevos públicos.

Referencias Bibliográficas.

- Algán, R. Berstein, Brenda. (2019) la formación de espectadores, el desarrollo de públicos y la gestión de audiencias. https://acortar.link/rd1tqs
- Anzola Hernandez, A. (2014) ¿Cómo propiciar la supervivencia de la orquesta Sinfónica Nacional de Colombia? Tesis de Licenciatura. Bogotá-Uniandes. https://repositorio.uniandes.edu.co/flexpaper/handle/1992/17057/u703435.pdf? sequence=1&isAllowed=y#page=1
- Asuaga, C., Esmoris, M. (2006) Indicadores de gestión en organismos públicos. El caso de las orquestas sinfónicas. https://philpapers.org/rec/ASUIDG
- Bayardo, R. (2009). Los gestores culturales: nuevos profesionales en el sector cultural. Summa Humanitatis, 3(1). https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/summa_humanitatis/article/view/2327/2275
- Bayardo, R. (2018) Repensando la gestión cultural en Latinoamérica. Colección Ciencias de Gestión. Praxis de la gestión cultural, pags 17-32 ISBN 978-958-783-495-6. https://www.academia.edu/39113445/Praxis_de_la_gesti%C3%B3n_cultural
- Casas, M., Palau P. (2013) Música de bandas y orquestas en Cali entre 1930-1950. https://www.academia.edu/7801539/M%C3%BAsica_de_bandas_y_orquestas_en_Cali_entre_1930_y_1950?from=cover_page
- Calderón, S., Caviedes, S. y Parra, Y. (2019) Las variables sociodemográficas y su incidencia en la asistencia a eventos culturales en Colombia. https://www.revistaespacios.com/a19v4on16/19401613.html
- Callejo S., M. (s.f) Escenografía visual para el concierto de música clásica The Armed Man, a Mass for Peace. https://acortar.link/I1Gz7t
- Cepeda, J. (2018) Una aproximación al concepto de identidad cultural a partir de experiencias: el patrimonio y la educación. Tabanque, 31. P. 244-262 DOI: https://doi.org/10.24197/trp.31.2018.244-262 https://revistas.uva.es/index.php/tabanque/article/view/2092/1732
- Cortés, I. (2020) El video performance como herramienta para acercar la música clásica al público de nuestros días. https://repositorioinstitucional.buap.mx/handle/20.500.12371/12366
- De Garay, A. (2016) La integración académica y cultural a la universidad de los jóvenes universitarios. Un modelo de análisis y la implementación de políticas institucionales. https://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/925/951
- Espinal, N., Ramos, A., Balbín, I. (2020). Asistencia a eventos de artes escénicas en Colombia: análisis microeconómico aplicando modelos de selección muestral. Semestre Económico, 23(55), 139-159.
 - https://revistas.udem.edu.co/index.php/economico/article/view/3251
- Giraldo, A. (2007) III Encuentro de historia del arte en Chile. La formación de públicos en los nuevos contextos de la crítica y la historia del arte. 4.Formación de públicos. Una disyunción. https://acortar.link/FqjOiw
- González, A. (2008) Estrategias para atraer audiencia a eventos culturales. http://ri.uaq.mx/handle/123456789/4692
- Herrera, Á., Casadiego, C. (2016) Formación de público infantil para teatro: elementos para una definición. https://acortar.link/UVLzH8

- Llano, I. (2003) La música Clásica en Cali en el siglo XX. https://www.academia.edu/34494402/LA_M%C3%9ASICA_EN_CALI_EN_EL SIGLO XX
- Llano, I. (2004) Los músicos en Cali: profesión, prácticas y público en el siglo XX. https://www.redalyc.org/pdf/996/99617648005.pdf
- López Cano, R., San Cristóbal, Ú. (2014). Investigación artística en música: Problemas, métodos, experiencias y modelos. http://invartistic.blogspot.com/
- López, M., Cedillo, E. (2014). Etnorock: los rostros de una música global en el sur de México. El rock indígena en Chiapas. Estrategias de reconocimiento y de consumo cultural. https://acortar.link/aWbr84
- Mariscal. Orozco, J. L. (s.f.) Formación y capacitación de los gestores culturales. Apertura, 56-73.
 - http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/393
- Martínez Herreño, C. (2019) Propuesta para planeación y realización de ensayos con orquestas infantiles y juveniles.
 - https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/77207
- Martinez Samper, C. (2019) Debussy y Monet en el concierto "La danza de los colores". Intervención interdisciplinar de Música y Pintura.
- https://digibug.ugr.es/handle/10481/56708
- Martínez Tena, A. & Expósito García, E. (2016). La gestión cultural en las instituciones culturales urbanas. Santiago, (125), 33–55.

 https://santiago.uo.edu.cu/index.php/stgo/article/view/1068Pedraza, J. L. (2017) Crisis de audiencia en los eventos de música clásica en Bogotá.
 - https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/4588.pdf
- Ríos, R. (2009) Música clásica-contemporánea y medio cinematográfico: procesos de musicalización en el caso español (los conciertos-proyección del Teatro de la Zarzuela). https://acortar.link/JfCoyb
- Román, L. E. (2011) "Una revisión teórica sobre la gestión cultural" en Revista Digital de Gestión Cultural. Año 1 No. 1. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Recuperado de http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/handle/123456789/91
- 6 Santos, A. (2012) Análisis del manejo de los museos, para mejorar los niveles de
- Santos, A. (2012) Análisis del manejo de los museos, para mejorar los niveles de apreciación artística y acervo cultural en la ciudad de Guayaquil. Recuperado de http://201.159.223.2/handle/123456789/235
- Solano, V. (2018) Encuentro sobre músicas populares y tradicionales en la educación universitaria. La inclusión de las músicas "tradicionales" en la academia bogotana: el ejemplo de la Universidad El Bosque, Pag.115 https://acortar.link/vL2xQX
- Torres, E. y Romero, J. (2005) «Gestores culturales. Entre la cultura y el patrimonio» Recuperado de http://journals.openedition.org/bifea/4832 DOI: https://doi.org/10.4000/bifea.4832
- Vélez, J. (2020) Determinantes de la asistencia a los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Medellín. Recuperado de https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/29812

- Vich, V (2018) ¿Qué es un gestor cultural? (En defensa y en contra de la cultura). Colección Ciencias de Gestión. pags 47-54 ISBN 978-958-783-495-6. Recuperado de https://www.academia.edu/39113445/Praxis_de_la_gesti%C3%B3n_cultural
- Villa, L. (2013) "Entre nota y nota". Teatro Bolívar: conciertos de música académica en Medellín entre 1937 y 1954. Recuperado de http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/14904
- Wald, G. (2011). Los usos de los programas sociales y culturales: el caso de dos orquestas juveniles de la Ciudad de Buenos Aires. Recuperado a partir de https://www.perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/563

Esquema de entrevistas.

Público
¿Asiste usted a conciertos académicos?
¿A cuántos conciertos asiste al año? ¿cuántos de esos son académicos?
¿Ha pagado por asistir a estos conciertos? ¿Cuál es el precio más alto que ha pagado?
¿Cuál es la idea que tiene sobre el precio para ir a un concierto académico?
¿Qué géneros de música frecuenta en los conciertos a los que ha ido?
¿Qué agrupaciones de música académica de Cali conoce o ha visto?
¿Cuál cree que es el protocolo para ir a un concierto de música académica?
¿Qué conciertos de música académica le han llamado la atención y por qué?
¿Alguno de esos conciertos ha usado imágenes de apoyo, videos, juegos de luces o
similares?
¿Qué programación de concierto le gustaría escuchar más frecuentemente de estas
agrupaciones?
¿Qué opina del uso de estas ayudas?
¿Qué cree que podrían hacer las agrupaciones para ser más llamativas?

Músicos				
Resuma por favor su carrera artística.				
¿Participa usted activamente en conciertos de tipo académico?				
¿Puede clasificar la frecuencia de sus participaciones?				
¿Ha participado en conciertos con apoyos visuales, pantallas, juegos de luces o				
similares? ¿Con qué agrupaciones?				
¿Qué programas o géneros son los que se han presentado en estos conciertos?				
¿Qué opina del uso de estas ayudas en los conciertos?				
¿Considera usted que los apoyos visuales ayudan a una mejor comprensión y				
motivación hacia la asistencia de estos eventos?				
¿Cuál es su impresión como músico del impacto del uso de estos conciertos en el				
público, según los comentarios recibidos o sus reacciones frente al concierto?				
¿Podría describir la reacción del público en un concierto de este tipo frente a un				
concierto netamente musical?				
¿Cree que el empleo de ayudas visuales es una buena estrategia para atraer el público?				
¿Qué tan frecuente es el uso de estos apoyos en los conciertos?				
¿Qué cree que se podría mejorar en el uso de apoyos visuales en los conciertos?				
¿Qué cree que se podría mejorar en general en las agrupaciones o como músicos para				
atraer más público?				

Directores

Resuma por favor su experiencia como director o directora.

¿Qué agrupaciones ha dirigido?

¿Qué público cree que es el que frecuenta los conciertos que usted ha dirigido en Cali?

¿Ha dirigido o participado en conciertos de música académica con apoyos visuales?

¿Qué programas o géneros son los que se han presentado en estos conciertos?

Describa su opinión sobre la experiencia de uso de apoyos visuales en los conciertos.

¿Qué percepción tiene sobre el impacto al público con uso de los apoyos visuales en los conciertos académicos?

¿Ha recibido comentarios del público después de alguno de estos conciertos? Por favor descríbalos.

¿Qué cree que es lo que más le gusta al público de esos programas con el uso de apoyos visuales?

¿Cree que el empleo de ayudas visuales es una buena estrategia para la atracción de públicos?

¿Qué tan frecuente es el uso de estos apoyos en los conciertos?

¿Qué cree que podría mejorar en el uso de estos para atraerlos hacia la música académica?

¿Qué cree que se podría mejorar en general en las agrupaciones o como músicos para atraer más público?

Productores

Resuma por favor sus funciones/trabajo como productor de conciertos.

¿Ha participado como productor en conciertos con apoyos visuales?

¿Ha participado en la organización de conciertos de música académica? ¿Con qué agrupaciones?

¿En alguno de esos conciertos se han implementado apoyos visuales, como imágenes, videos, luces o similares?

¿Cuál es la diferencia de usar esos medios en un concierto académico, a un concierto de otro género?

¿Cuáles son las principales dificultades para ejecutar y organizar un concierto de este tipo?

¿Qué apreciación tiene del resultado de esos conciertos en los músicos y directores?

¿Qué apreciación tiene del resultado de esos conciertos académicos en el público?

¿Cree usted que estos conciertos tienen más público que un concierto académico netamente musical? ¿Por qué?

¿Es frecuente el uso de los apoyos visuales en los conciertos académicos en los que ha participado?

¿Qué cree que se podría mejorar en estos conciertos usando medios visuales?

Tabla de comparación de entrevistas.

Público	Músicos	Directores	Productores
	Resuma por favor su carrera artística.	Resuma por favor su experiencia como director o directora	Resuma por favor sus funciones/trabajo como productor de conciertos.
¿Asiste usted a conciertos académicos?	en conciertos de tipo académico?		
¿A cuántos conciertos asiste al año? ¿cuántos de esos son académicos?			
¿Ha pagado por asistir a estos conciertos? ¿Cuál es el precio más alto que ha pagado?			
¿Cuál es la idea que tiene sobre el precio para ir a un concierto de este tipo?			
¿Qué géneros de música frecuenta en los conciertos a los que ha ido?			
¿Qué agrupaciones de música académica de Cali conoce o ha visto?			
		¿Qué agrupaciones ha dirigido?	¿Ha participado en la organización de conciertos de música académica? ¿Con qué agrupaciones?
		¿Qué público cree que es el que frecuenta los conciertos que ha dirigido en Cali?	

¿Cuál cree que es el protocolo para ir a un concierto de música académica? ¿Qué conciertos de música académica le han llamado la atención y por qué?			
atelición y por que.			¿Ha participado como productor en conciertos con apoyos visuales?
¿Alguno de esos conciertos ha usado imágenes de apoyo, videos, juegos de luces o similares?	¿Ha participado en conciertos con apoyos visuales, pantallas, juegos de luces o similares? ¿Con qué agrupaciones?	¿Ha dirigido o participado en conciertos de música académica con apoyos visuales?	¿En alguno de esos conciertos se han implementado apoyos visuales, como imágenes, videos, luces o similares?
¿Qué programación de concierto le gustaría escuchar más frecuentemente de estas agrupaciones?	¿Qué programas o géneros son los que se han presentado en esos conciertos?	¿Qué programas o géneros son los que se han presentado en esos conciertos?	
			¿Cuál es la diferencia de usar esos apoyos en un concierto académico, a un concierto de otro género?
			¿Cuáles son las principales dificultades para ejecutar- organizar un concierto de este tipo?
¿Qué opina del uso de estas ayudas?	¿Qué opina del uso de estas ayudas en los conciertos?	Describa su opinión sobre la experiencia de uso de apoyos visuales en los conciertos.	¿Qué apreciación tiene del resultado de esos conciertos en los músicos y directores?
	¿Considera usted que los apoyos visuales ayudan a una mejor comprensión y	¿Qué cree que es lo que más le gusta al público de esos	

	motivosión bosis la		
	motivación hacia la	programas con el uso de	
	asistencia de estos eventos?	apoyos visuales?	
	¿Cuál es su impresión como	¿Qué percepción tiene sobre	¿Qué apreciación tiene del
	músico del impacto del uso	el impacto al público con uso	resultado de esos conciertos
	de estos conciertos en el	de los apoyos visuales en los	académicos en el público?
	público, según los	conciertos académicos?	
	comentarios recibidos o sus		
	reacciones frente al		
	concierto?		
	¿Podría describir la reacción	¿Ha recibido comentarios	¿Cree usted que estos
	del público en un concierto	del público después de	conciertos tienen más
	de este tipo frente a un	alguno de estos conciertos?	público que un concierto
	concierto netamente	Por favor descríbalos.	académico netamente
	musical?		musical? ¿Por qué?
	¿Cree que el empleo de	¿Cree que el empleo de	_
	ayudas visuales es una buena	ayudas visuales es una buena	
	estrategia para atraer el	estrategia para la atracción	
	público?	de públicos?	
	¿Qué tan frecuente es el uso	¿Qué tan frecuente es el uso	¿Es frecuente el uso de los
	de estos apoyos en los	de estos apoyos en los	apoyos visuales en los
	conciertos?	conciertos?	conciertos académicos en los
			que ha participado?
	¿Qué cree que se podría	¿Qué cree que podría	
	mejorar en el uso de apoyos	mejorar en el uso para	
	visuales en los conciertos?	atraerlos hacia la música	usando apoyos visuales?
		académica?	
¿Qué cree que podrían hacer	¿Qué cree que se podría	¿Qué cree que se podría	
las agrupaciones para ser	mejorar en general en las	mejorar en general en las	
más llamativas?	agrupaciones o como	agrupaciones o como	
	músicos para atraer más	músicos para atraer más	
	público?	público?	

Formato de entrevista Ayudas visuales en conciertos académicos

Público

¿Asiste usted a conciertos académicos?

Steven Naranjo. Sí.

¿A cuántos conciertos asiste al año? ¿cuántos de esos son académicos?

Dependiendo de los géneros, quizá 1 vez al mes, año entre 10 y 18 conciertos, de los cuales 4 o 5 pueden ser académicos.

¿Ha pagado por asistir a estos conciertos? ¿Cuál es el precio más alto que ha pagado?

Sí, en algunas ocasiones. El precio más alto en los conciertos académicos quizá \$25.000 pesos o menos, y ya en conciertos de bandas reconocidas desde \$100.000 pesos en adelante dependiendo.

¿Cuál es la idea que tiene sobre el precio para ir a un concierto académico?

Cree que como todo evento tiene unos costos como alquiler de sonido, luces, vestuario, sonidistas, y al ser académico el capital es menor para realizarlo, entonces piensa que es una manera del musico para retribuirse en su labor, entonces le parece bien que cobre, pagar y apoyar esas iniciativas. Para el montaje, desde iniciar el proyecto, contar con espacios, instrumentos, tiempo de ensayos ya hay inversión de tiempo y dinero, entonces con relación en eso el cobro es muy barato, pero a la sociedad de hoy por hoy le parece costoso apoyar el arte.

¿Qué géneros de música frecuenta en los conciertos a los que ha ido?

Le gusta el rock, el jazz, blues y filarmónicos u orquestas sinfónicas.

¿Qué agrupaciones de música académica de Cali conoce o ha visto?

Hace poco asistió al festival Ajazzgo donde vio varias agrupaciones como la Gum Band, y la Women Jazz Project. Recuerda otros grupos que iniciaron de manera académica como la banda Sola, Diamante Eléctrico, Superlitio, entre otros. De música clásica recuerda haber visto a la Filarmónica de Cali en el Teatro al aire libre Los Cristales.

¿Cuál cree que es el protocolo para ir a un concierto de música académica?

Dentro de la invitación previamente debería haber un listado o expectativa de temas, para que el público sepa que esperar y vaya preparado al concepto del concierto que verá, y también tenga con qué comparar, para darse cuenta el nivel de desarrollo académico que llevan las agrupaciones. En cuanto al nivel sinfónico, el público va a ver arte donde los músicos y directores utilizan traje que llaman al orden, seriedad, de que es algo en lo han trabajado mucho y el público debe ir vestido acorde a eso y al evento al que vaya a ir, también por respeto por el género al que se va a escuchar.

¿Qué conciertos de música académica le han llamado la atención y por qué?

El festival Ajazzgo le llamó mucho la atención, porque tiene músicos de mucho nivel, como gente nueva que esos escenarios les sirven como plataforma para darse a conocer. Le llamó la atención la música que escuchó, el nivel musical, el lugar abierto y tranquilo y los aspectos visuales que se manejaron, como los juegos de cámaras y proyecciones que se pusieron.

¿Alguno de esos conciertos ha usado imágenes de apoyo, videos, juegos de luces o similares?

Recuerda en el festival Ajazzgo el año 2021 en la Universidad del Valle, con las luces, presentación, foco, las cámaras, lo que se proyectó en las pantallas, no importaba el ángulo en el que se estuviera, se podía disfrutar del show. Y recuerda otros conciertos de artistas como Fito Paez en los que destaca también los aspectos técnicos del sonido.

¿Qué programación de concierto le gustaría escuchar más frecuentemente de estas agrupaciones?

El género clásico necesita que para oírlo se sepa de música, y ese es el público que frecuenta más esos conciertos, y tiene un problema que no es muy comercial, entonces estas agrupaciones

deben hacer presentaciones en espacios abiertos donde cualquiera pueda ir, como el Teatro al Aire Libre Los Cristales, donde la gente va así no sepa de música, pero al ser las presentaciones en algún teatro, que implica ir a un lugar a escuchar algo que quizá no les puede gustar, prepararse, manejar normas de comportamiento y vestirse adecuadamente limita al público, pero los lugares abiertos son una alternativa y son llamativos para el público, teniendo en cuenta que estamos en una sociedad y país muy folclórico donde en un lugar abierto tiene la posibilidad de levantarse, caminar, salir, entrar, encontrarse con amigos y volver, entonces mantener enganchado a un público es más difícil.

¿Qué opina del uso de estas ayudas?

Dice que como público el tema de las luces y el show en las pantallas grandes que se ponen a los lados en los eventos, ayudan a descansar la vista y no perder el objetivo, entonces se evita desconcentrarse y perder la conexión con el artista y la música; también teniendo en cuenta la distancia, las pantallas son de gran ayuda para ver al artista. Las luces hacen que el show sea más llamativo, atractivo y cuando juegan con el ritmo de la canción hacen que el público pueda generalizar y decir que el show fue bueno porque engancha.

¿Qué cree que podrían hacer las agrupaciones para ser más llamativas?

El uso de redes sociales es vital, porque la población consume gran tiempo en redes sociales, y es por donde más rápido llega la información. También el voz a voz, como músico invitar a los amigos, resaltando lo importante que es para ellos que vayan a los conciertos, porque como es algo que no es muy comercial hay que generar y despertar el compromiso por parte del público, y el cuánto van se enamoran de la música y lo que están viendo y pueden preguntarse por qué antes no lo han hecho.

Veronica Velasco. Sí

¿A cuántos conciertos asiste al año? ¿cuántos de esos son académicos?

Cree que al año unos 6 o 7 conciertos de tipo académico. No asiste a otros conciertos.

¿Ha pagado por asistir a estos conciertos? ¿Cuál es el precio más alto que ha pagado?

No, hasta ahora todos los conciertos académicos a los que ha ido han sido gratuitos.

¿Cuál es la idea que tiene sobre el precio para ir a un concierto académico?

Está bien porque los músicos se preparan, tienen una carrera, y es justo cobrar por ese tiempo, generalmente cobran muy económico comparado con un artista muy conocido, y muchas veces son personas o artistas que no tienen la preparación ni estudio que tienen los músicos.

¿Qué géneros de música frecuenta en los conciertos a los que ha ido?

Va al que pueda independiente del género que sea. Recuerda haber escuchado música clásica, tango, jazz, música de películas, algo de música colombiana, música de cuartetos.

¿Qué agrupaciones de música académica de Cali conoce o ha visto?

La Banda Departamental, La Orquesta Filarmónica de Cali, la Orquesta Feliz Morgan, la Gum Band y la Women Jazz Project.

¿Cuál cree que es el protocolo para ir a un concierto de música académica?

En su caso primero mira el repertorio y lo escucha para saber qué es lo que se va a exponer en el concierto, luego le gusta vestirse elegante para este tipo de eventos independiente de si el concierto es gratis, vestirse así se ve de "clase" y genera presencia. Procura llegar temprano para sentarse muy adelante y ver bien a los músicos.

¿Qué conciertos de música académica le han llamado la atención y por qué?

La clásica, conciertos de la Gum Band, donde conoció un poco de Jazz, y uno en especial de la Orquesta Filarmónica de Cali, donde interpretaron música de Piazzolla, ya que le gusta mucho el tango y le genera mucha emoción por la música, el género, porque siente que es mágica y se le asemejan a música de películas japonesas que le gustan. Además, ver al director, tan metido en su papel y sentir su energía.

¿Alguno de esos conciertos ha usado imágenes de apoyo, videos, juegos de luces o similares?

Recuerda en conciertos de la Gum Band, donde ponían imágenes de las películas que estaban tocando.

¿Qué programación de concierto le gustaría escuchar más frecuentemente de estas agrupaciones?

Tango, ya que se dio cuenta que en Cali es muy difícil escuchar este género y casi no se consigue, entonces cree que sería bueno pues al fin y al cabo estamos en Latinoamérica, donde la música nos une, entonces cree que eso faltaría más en la ciudad.

¿Qué opina del uso de estas ayudas?

Le parece que depende de la música que se va a tocar, porque para música clásica la idea es ver al músico, en cambio para otro tipo de géneros o eventos es bueno para mostrar una relación con lo que se está tocando y generar un ambiente más ameno.

¿Qué cree que podrían hacer las agrupaciones para ser más llamativas?

Cree que podrían hacer eventos en lugares estratégicos, porque se rigen mucho a que debe ser en una sala o teatro, entonces cree que debe ser en espacios como San Antonio, La Loma de la Cruz, o la Biblioteca en Cali, porque el teatro limita al público, porque no está guiado a ir al teatro ni saben con qué se pueden encontrar, mientras en un espacio abierto puede ser como guía para el público a que se animen a ir a los teatros.

Patricia López. Sí.

¿A cuántos conciertos asiste al año? ¿cuántos de esos son académicos?

Al mes dice aproximadamente 3 o 4 conciertos, al año 36 en promedio de carácter académico. De otros géneros o artistas aproximadamente 8 al año.

¿Ha pagado por asistir a estos conciertos? ¿Cuál es el precio más alto que ha pagado?

No, hasta ahora todos los conciertos académicos a los que ha ido han sido gratuitos.

¿Cuál es la idea que tiene sobre el precio para ir a un concierto académico?

Dice que no sabría poner un rango específico porque depende o va de acuerdo a la presentación como tal, porque depende del tipo de concierto o la agrupación. Un precio en determinados casos puede generar interés de ir a ver una presentación.

¿Qué géneros de música frecuenta en los conciertos a los que ha ido?

Salsa, sinfónicos, folclor, música andina.

¿Qué agrupaciones de música académica de Cali conoce o ha visto?

La Filarmónica de Cali, la Orquesta Juvenil del Conservatorio AMV y grupos en formación, jóvenes.

¿Cuál cree que es el protocolo para ir a un concierto de música académica?

Dice que depende del sitio donde se realice el evento, por lo general hay organización de fila para ingresar al espacio del evento, el silencio, recibir la información de lo que se va a presentar para tener un conocimiento o saber el orden en que se van a presentar los artistas.

¿Qué conciertos de música académica le han llamado la atención y por qué?

Le gustan los conciertos de cuerdas, los de saxofón, en los que hay música de películas.

¿Alguno de esos conciertos ha usado imágenes de apoyo, videos, juegos de luces o similares?

Recuerda los conciertos de música de películas o de bandas sonoras, no recuerda dónde lo vio, cree que la Filarmónica de Cali. Y recuerda otra en el teatro municipal donde interactuaron muchos géneros, como una fusión.

¿Qué programación de concierto le gustaría escuchar más frecuentemente de estas agrupaciones?

Donde traen lo tradicional de Colombia, que al sonar inmediatamente se identifica, ya que al no estar en el medio musical es más difícil identificar los compositores u obras y esto no es tan grato, pero un bolero, canción romántica o canción tradicional si se pueden identificar

¿Qué opina del uso de estas ayudas?

Dice que son fantásticas porque aparte de estar escuchando, visualmente ayudan a entrar en la presentación con más sentidos y se disfruta mucho.

¿Qué cree que podrían hacer las agrupaciones para ser más llamativas?

Dice que tienen que saber a qué público se están dirigiendo, hacer un estudio de qué le gusta a la gente que los va a escuchar, que los conciertos no pueden ser los mismos para una persona adulta que para un adolescente, entonces direccionar los tipos de conciertos.

Catalina Herrera. Sí.

¿A cuántos conciertos asiste al año? ¿cuántos de esos son académicos?

Dice que 7 conciertos al año aproximadamente, de los cuales 2 pueden ser académicos.

¿Ha pagado por asistir a estos conciertos? ¿Cuál es el precio más alto que ha pagado?

De los conciertos académicos, no. Para otros géneros lo más alto que ha pagado son \$350.000 COP aproximadamente.

¿Cuál es la idea que tiene sobre el precio para ir a un concierto académico?

Dice que depende de cuántas personas van a tocar, el tipo de concierto. Cree que sería un precio justo porque se paga lo que se quiere ir a ver.

¿Qué géneros de música frecuenta en los conciertos a los que ha ido?

Salsa, reguetón y sinfónicos.

¿Qué agrupaciones de música académica de Cali conoce o ha visto?

La Filarmónica de Cali, la Orquesta Juvenil del Conservatorio AMV y el grupo de Expresiones Populares del Conservatorio AMV, y la Orquesta de la Universidad del Valle.

¿Cuál cree que es el protocolo para ir a un concierto de música académica?

Dice que ver las redes sociales para enterarse de la fecha y lugar del concierto, hacer la fila para entrar y ya.

¿Qué conciertos de música académica le han llamado la atención y por qué?

Recuerda una presentación de Expresiones Populares que vio alguna vez, porque hubo participación de teatro y músicas de varios ritmos y el show era chévere.

¿Alguno de esos conciertos ha usado imágenes de apoyo, videos, juegos de luces o similares?

En el mismo concierto mencionado anteriormente, recuerda los juegos de luces.

¿Qué programación de concierto le gustaría escuchar más frecuentemente de estas agrupaciones?

Le gustaría escuchar salsa por gusto personal o música en inglés, entonces seria chévere ver conciertos diferentes de esa música.

¿Qué opina del uso de estas ayudas?

Le parece súper chévere porque ambientan y le da una trama chévere a lo que se está haciendo.

¿Qué cree que podrían hacer las agrupaciones para ser más llamativas?

Cree que mostrarse en la calle para que la gente los conozca, porque las redes sociales funcionan para llevar gente, pero se podría hacer más si tocaran en la calle y la gente los viera y se interesara por ir a los conciertos.

Oscar Prado. Si

¿A cuántos conciertos asiste al año? ¿cuántos de esos son académicos?

Académicos entre 5 y 10, de otro tipo 10 aproximadamente al año.

¿Ha pagado por asistir a estos conciertos? ¿Cuál es el precio más alto que ha pagado?

Si. El precio más alto cree que entre \$30.000 o \$40.000 de los académicos. De otro tipo hasta \$160.000 pesos.

¿Cuál es la idea que tiene sobre el precio para ir a un concierto académico?

Se usa para pagarle a los músicos, al staff y todo lo que conlleva poder realizar un concierto. Cree que depende del precio es justo.

¿Qué géneros de música frecuenta en los conciertos a los que ha ido?

Salsa, Jazz, latín v rock.

¿Qué agrupaciones de música académica de Cali conoce o ha visto?

Tamborimba, Manteca blue, la Banda Departamental, Gustavo Niño, Clemente Diaz y la Orquesta Filarmónica de Cali.

¿Cuál cree que es el protocolo para ir a un concierto de música académica?

Conocer las obras y los compositores, ve quienes son los compositores y averiguar sobre ellos. Estando en el concierto estar en silencio, no comer o hacer ruido que interrumpa la música.

¿Qué conciertos de música académica le han llamado la atención y por qué?

Los que hacían fusionando con bandas sonoras o de música de los 80's como música disco, porque mezclan la música académica y la música popular.

¿Alguno de esos conciertos ha usado imágenes de apoyo, videos, juegos de luces o similares?

Sí. Recuerda uno de Michael Jackson, de la Banda Departamental y músicos invitados, y ponían imágenes y luces en el fondo, que no eran muchas, imagina que por el presupuesto. Y recuerda en otros conciertos que ponían imágenes con la información del concierto, pero no hacía parte del show. Hubo otro de música de películas de la banda departamental con videos de partes de las películas.

¿Qué programación de concierto le gustaría escuchar más frecuentemente de estas agrupaciones?

Le gusta la música barroca y medieval, pero también las fusiones con salsa, o música colombiana y de todas las regiones, del atlántico, de la costa, de la región central, como especiales de música por regiones y mezclada con la clásica.

¿Qué opina del uso de estas ayudas?

Ayudan al espectador a tener una experiencia más viva, más alegre, más profesional y en su caso ayuda a identificarse más con los artistas, le da un realce al show, a los músicos, a la banda y la música en sí. Dice que sería bueno que se le metiera más presupuesto a esas cosas, ya que un buen show de luces, la pirotecnia, serpentina o cosas así cuestan mucho, y además la programación de esas luces para que estén secuenciadas y el pago de los músicos.

¿Qué cree que podrían hacer las agrupaciones para ser más llamativas?

Cree que todo va en la calidad, Si algo es muy bueno llama público, pero esta la otra parte que es la publicidad, y que muy poca gente está dispuesta a pagar por cosas de aquí, pero si hay un apoyo más radial y de medios que llame a la gente a ir y no arrepentirse, y no solo en el voz a voz o carteles que muy poca gente ve por los espacios en los que se ponen. Se podría poner más publicidad en otras emisoras y en propagandas de tv, que invierta en espectáculo puede ayudar.

Músicos

Resuma por favor su carrera artística.

Nicolt Urrego, estudiante de Percusión en el Conservatorio Antonio María Valencia. Inició sus estudios musicales en una academia ubicada en Siloé, donde empezó con el piano; posteriormente encontró la agrupación "Tambores de Siloé" donde inició su formación como percusionista. A los 13 años ingresó al programa de Formación Básica Infantil de Bellas Artes, donde continúa ahora su formación profesional de pregrado.

¿Participa usted activamente en conciertos de tipo académico?

Ella considera que desde el año pasado (2021) ha tenido más participación en conciertos con diferentes agrupaciones al detectar una necesidad de músicos percusionistas, y resalta su participación como mujer, y en grupos femeninos; además de los conciertos académicos en Bellas Artes por su carrera.

¿Puede clasificar la frecuencia de sus participaciones?

Cree que este año ha sido menos que el año pasado, considera que al estarse abriendo diferentes espacios como restaurantes que necesitaban la presencia de músicos para atraer clientes, espacios como el Beethoven 7:30, festivales, conciertos con materias Electivas del Conservatorio y diferentes convocatorias hubo mucha frecuencia en sus participaciones. Sin embargo, destaca que la época del año influye en que estas participaciones hayan disminuido, y que la segunda mitad del año tiene más movimiento.

¿Ha participado en conciertos con apoyos visuales, pantallas, juegos de luces o similares? ¿Con qué agrupaciones?

Ella ha tenido un interés en conectar las artes en sus presentaciones musicales, gracias a la influencia de sus maestros de percusión de Bellas Artes y otros músicos percusionistas como Félix Palacios, quienes los animan a articular con otras artes o incluir otros lenguajes en sus presentaciones, entonces esto le ha permitido tener diferentes experiencias donde no solo se han implementado apoyos visuales sino la articulación con otras artes. Por ejemplo, recuerda presentaciones con el Ensamble de Percusión, donde han tenido que ver clases de teatro para interpretar con el cuerpo lo que estaba sonando, el cuerpo era su instrumento. También recuerda haber participado con diseñadores gráficos e ilustradores, quienes han hecho animaciones que ella acompaña musicalmente; además su experiencia musical con Danza Contemporánea en una presentación durante un Beethoven 7:30, donde una bailarina acompañaba lo que ella tocaba, y en Artes Plásticas, en una electiva de Marimba de Chonta, donde realizaron un concierto que consistía en una experiencia performática e incluían luces, teatro, tinta y música.

¿Qué programas o géneros son los que se han presentado en estos conciertos?

Se han hecho programas desde música colombiana, clásica y la mayoría con repertorio contemporáneo, que les permite incluir objetos no cotidianos dentro de sus presentaciones, como bolsas de papel e implementar más elementos visuales y de otras artes, ya que la percusión en general es un instrumento "actual", por lo que su repertorio es en su mayoría del Siglo XX, y lo que tocan más antiguo para sus instrumentos como solistas suelen ser adaptaciones de obras para otros instrumentos.

¿Qué opina del uso de estas ayudas en los conciertos?

Ella opina que el uso de esas ayudas es un plus, que ayuda a que el público se conecte más, ya que considera que el público que asiste usualmente asiste a las presentaciones de Beethoven 7:30 por ejemplo, no está acostumbrado a escuchar durante 1 hora repertorio académico o contemporáneo, ya que es un lenguaje difícil de entender y mantenerse conectado, entonces estas ayudas permiten captar su atención.

Ella cree que estas ayudas acercan a los músicos a entender otros lenguajes y no creen que solo con lo que los músicos hacen basta, sino poder hacer cosas interdisciplinares permite conocer

de teatro, de artes plásticas, y permitir abrir la mente sobre qué se puede incluir con su propio interés musical.

¿Considera usted que los apoyos visuales ayudan a una mejor comprensión y motivación hacia la asistencia de estos eventos?

Piensa que ayuda a una mejor asistencia si se le hace una buena difusión o publicidad. Al contarle a la gente o mostrarle un poco de lo que verán pueden tener más interés de asistir, y al salir podrán recordar más de lo que vieron si hay otras artes o lenguajes además de la música, que para ella no implica que lo entiendan, sino que lo guarden y lo recuerden.

¿Cuál es su impresión como músico del impacto del uso de estos conciertos en el público, según los comentarios recibidos o sus reacciones frente al concierto?

Considera que la interdisciplinaridad le ha permitido darse cuenta que es muy importante no solo enfocarse en ser intérprete, sino en tener la experiencia de buscar otras artes que acompañen y ayuden a comunicar, cree que es muy importante conectar las otras artes para conectar al público no musico, y así su percepción o comprensión será diferente.

¿Podría describir la reacción del público en un concierto de este tipo frente a un concierto netamente musical?

Que resulta ser más ameno el tiempo en un concierto de este tipo, frente a uno normal que aburre si no hay algo que le de dinamismo.

¿Cree que el empleo de ayudas visuales es una buena estrategia para atraer el público?

Sí.

¿Qué tan frecuente es el uso de estos apoyos en los conciertos?

Es constante ya que en las agrupaciones en las que está y en los conciertos que hacen de sus materias de percusión de Bellas Artes las utilizan e innovan en esto constantemente.

¿Qué cree que se podría mejorar en el uso de apoyos visuales en los conciertos?

Se podría mejorar en que haya mejores proyecciones o elementos tecnológicos en los que se puedan explorar mejor este tipo de cosas.

¿Qué cree que se podría mejorar en general en las agrupaciones o como músicos para atraer más público?

Que haya una mayor difusión. Por ejemplo, destaca que en Bellas Artes hay buenas personas trabajando en las Redes Sociales, y que ahora se le ha hecho más divulgación a los conciertos, pero considera que se debería hacer su publicidad preguntando acerca del repertorio que se escuchará, que se publicaran fragmentos y se le contara al público un poco más lo que se va a encontrar en los conciertos por medio de videos o fotos y así habría más interés por parte del público con lo que se espera encontrar.

Resuma por favor su carrera artística.

Camilo Coral, empezó sus estudios musicales a los 6 años en la universidad del Cauca hasta los 16 años, donde pasa a hacer su Pregrado en Bellas Artes Cali, se gradúa Laureado, y empieza a trabajar con diferentes artistas de diferentes géneros musicales haciendo acompañamientos musicales en salsa, del género urbano, la Banda de la universidad del Cauca, la Banda Departamental del Valle, la Orquesta Filarmónica de Cali, y la Orquesta Juvenil del Valle del Cauca. Actualmente se desempeña como docente de percusión en el Programa de Formación Básica Infantil de Bellas Artes.

¿Participa usted activamente en conciertos de tipo académico?

Está muy arraigado a la música académica, actualmente sobre todo por sus estudiantes a quienes acompaña en los conciertos del ciclo Beethoven 7:30, y con la Banda Departamental con quienes al año tiene en promedio 80 conciertos.

¿Puede clasificar la frecuencia de sus participaciones?

Tiene una programación anual, que se divide en etapas en las que por ejemplo se programan conciertos en diferentes municipios del Valle con la Banda Departamental a lo largo del año.

Destaca que en la segunda mitad del año hay más frecuencias de conciertos buscando cumplir con las metas anuales.

¿Ha participado en conciertos con apoyos visuales, pantallas, juegos de luces o similares? ¿Con qué agrupaciones?

Con la Banda Departamental recuerda que han hecho muchos programas de Música de Películas, para generar más impacto por medio de las pantallas, por ejemplo, con las presentaciones de la música de Star Wars. Destaca el uso de las luces como apoyo para generar ambientes y acompañar lo audiovisual.

En Bellas Artes ha participado en la electiva Expresiones Populares, con quienes buscan resaltar las músicas populares y han hecho uso de luces, humo, efectos sonoros, pólvora artificial, y todo esto con el fin de impactar al público por medio de todos los sentidos y generar el ambiente que se requiera. Recuerda que como docente hizo un arreglo para sus estudiantes de teclados de percusión de la música de la película Interesteral, donde como director hizo uso de una pantalla para pasar las escenas respectivas a la música que se estaba interpretando.

En otros espacios, como bares de la ciudad recuerda que la mayoría hacen uso de diferentes tipos de luces, y humo con el fin de generar impacto en el público y hacerlo parte del show.

¿Qué programas o géneros son los que se han presentado en estos conciertos?

En su mayoría música de películas como Star Wars, El Señor de los Anillos, Volver al Futuro; o música para video-juegos como Mario Bross, LOL. En ese momento resalta que incluso como músico, en su memoria se queda lo que fue más impactante, y destaca los conciertos de Star Wars en los que han hecho uso de luces y por ejemplo el director ha llegado a dirigir con objetos destacados de la película, como el sable de luz, y que eso genera recordación e impacto y afecto a lo que se escucha.

¿Qué opina del uso de estas ayudas en los conciertos?

Piensa que estas herramientas están en pro de la música mientras se sepa manejar, pues son acompañamientos de la música que es lo principal en un concierto, que son herramientas excelentes para generar apoyos y ayudar a impactar y generar recordación en el público, que al final va a recordar su experiencia más que lo bonito que pudo haber sido la música.

¿Considera usted que los apoyos visuales ayudan a una mejor comprensión y motivación hacia la asistencia de estos eventos?

Dice que totalmente, porque por ejemplo al hacer música aleatoria y contemporánea, por más explicaciones que se hagan sobre la música o a nivel sonoro, si no hay una imagen o un video, muchas cosas no se van a entender o a tener impacto, mientras la imagen puede permitir la explicación de lo que se escucha y un entendimiento mayor.

¿Cuál es su impresión como músico del impacto del uso de estos conciertos en el público, según los comentarios recibidos o sus reacciones frente al concierto?

Para el público siempre va a generar sorpresa o impacto el uso de estas herramientas, y no recuerda haber recibido malos comentarios o reacciones en estos conciertos.

¿Podría describir la reacción del público en un concierto de este tipo frente a un concierto netamente musical?

Cree que el público que es amante de la música clásica o académica, se va a sorprender por la música en sí y va predispuesto de escuchar solo la música, pero en el caso de concierto de músicas de películas, hay una expectativa a un show, y se genera una experiencia estimulante para sus sentidos, que para él es ajeno a la música antigua como una Sinfonía de Beethoven, donde se busca recrear la experiencia de ese tiempo. Piensa que la música académica busca guardar la música de esas épocas y mantenerla viva, pero que hacer otro tipo de actividades para acompañar las composiciones nuevas, aunque sea bueno, hay que hacer un balance para no reemplazar lo actual y dejar de lado las músicas que en la academia ha aprendido y se han guardado por tanto tiempo y no perder el público al que le gusta esa música antigua en específico. También cree que es necesario saber leer el público, y numéricamente idear

estrategias de conciertos articulando con otros géneros y gustos, ya que cada música tiene su público en específico.

¿Cree que el empleo de ayudas visuales es una buena estrategia para atraer el público?

Sí, considera que son herramientas visuales para atraer público.

¿Qué tan frecuente es el uso de estos apoyos en los conciertos?

Responde han sido muy pocos, siempre por lo general son en las galas de música para cine o películas teniendo en cuenta que al año son 80 conciertos y de esos solo 2 pueden ser de películas o de ese tipo.

¿Qué cree que se podría mejorar en el uso de apoyos visuales en los conciertos?

A nivel tecnológico, cree que se podrían mejora el típico uso de proyectores reflejado en una tela, y reemplazarlo por pantallas LED; el uso de la amplificación con consolas digitales, y todo eso para avanzar, aunque sean costosas pero el cambio de esos artículos generaría un mejor show y más actual.

¿Qué cree que se podría mejorar en general en las agrupaciones o como músicos para atraer más público?

Cree que deberían aumentar los conciertos con apoyos visuales para hacerlo más atractivo, coger más público, generar más voz a voz y difusión, la calidad del show se mejorará y que se podría hacer uso de elementos de producción como amplificación para mejorar las acústicas de los espacios y la calidad del concierto mejora, contando con mejor microfonería, luces, paneles, proyectores, hacer uso de Mapping para generar atmosferas y ambientación. Y como músico mejorando estudiando más.

Resuma por favor su carrera artística.

Aurora Zafra, violista egresada del Conservatorio Antonio María Valencia, inició sus estudios musicales en el colegio INEM, y luego en el Plan Pentagrama de la Universidad del Valle. Participa actualmente de un grupo de Jazz de mujeres: WJP

¿Participa usted activamente en conciertos de tipo académico?

Sí. En auditorios y espacios vinculados a Instituciones que se prestan para Festivales o eventos musicales, como el Ajazzgo, que puede ser un evento de música Jazz en espacios académicos.

¿Puede clasificar la frecuencia de sus participaciones?

Actualmente participa junto a la WJP en los festivales que se puedan presentar como el Ajazzgo o el Festival de Jazz de Sevilla, que pueden ser como 1 concierto cada 2 meses.

¿Ha participado en conciertos con apoyos visuales, pantallas, juegos de luces o similares? ¿Con qué agrupaciones?

Sí. Con la WJP han usado video proyectores, pantallas, luces de colores, humo en algunas ocasiones, e intervenciones performática de ambientes sonoros. En sus proyectos personales, como su Recital de Grado, proyectó un resultado de su trabajo de Investigación con un Software de música visual para música En Vivo, como insumo para personas con discapacidad auditiva, para una obra de repertorio Barroco; otra acompañando una pieza de su autoría alusiva al paro nacional del 2021, con imágenes del proyecto "Cacerolazo Sinfónico". Además, en ese recital incluyó representación teatral para acompañar un Concierto dentro de su repertorio.

¿Qué programas o géneros son los que se han presentado en estos conciertos?

Performance, ambientes sonoros o experimentales, música académica y jazz.

¿Qué opina del uso de estas ayudas en los conciertos?

Como público ayuda a involucrarse con la narrativa, cosas del discurso musical que para los músicos son evidentes, pero para el público no, entonces la representación teatral que ella realizó, por ejemplo, pone en contexto la obra, la vida del compositor, y la intención con la que se realizó, entonces tener esos elementos visuales son ayudas para conectar con la narrativa de una manera más profunda. Como músico, cree que muchas de estas ayudas son molestas en cuanto a que interrumpen la concentración del musico en escena, cansan la vista o distraen,

aunque sabe que son ayudas útiles, y que como músico estos son gajes del oficio, que, si es más producente para el montaje, hay que hacerlo.

¿Considera usted que los apoyos visuales ayudan a una mejor comprensión y motivación hacia la asistencia de estos eventos?

Responde que sí, claro, sobre todo por el ambiente en el que se vive actualmente, pues los periodos de concentración de la gente cada vez son menores, porque hay sobre estimulación en las pantallas o videos, que cada vez son más condensados para que sea más rápido su consumo y vendible. Al ir a un concierto que solo estimula auditivamente, es difícil que el público actual se conecte, entonces al agregarle una parte visual así no sea literal, o sea un concierto programático, por ejemplo, pero hay un elemento visual, hace que el público se conecte más al darle otro estímulo o sensorialidad a través de eso.

¿Cuál es su impresión como músico del impacto del uso de estos conciertos en el público, según los comentarios recibidos o sus reacciones frente al concierto?

Dice que siempre son favorables porque el periodo de concentración en el concierto y las obras es mayor, sobre todo en la música meramente académica, que, aunque no esté pensada en un arte visual, siempre hay un show, que atrapa visualmente a las personas. Agrega que los músicos clásicos suelen ser más rígidos con esto porque la emotividad no está en la corporalidad, sino en el discurso sonoro que se esté creando, entonces al pensar no en el discurso académico sino en la realidad actual y la percepción de esa información va a llegar al público y se va a entender, que transporta o conecta al público, más allá de ver a un músico con un pianista en un escenario y ya, sino un componente extra que atrapa.

¿Podría describir la reacción del público en un concierto de este tipo frente a un concierto netamente musical?

Cree que la gente tiene una inhibición de expresar lo que realmente sienten, ya que hay una visión de la música académica clasista, en la que se cree que es solo para gente culta o intelectual, pero en general hay un punto en el que el público se desconecta, incluso para los músicos que tienen cierto entrenamiento para escuchar estas músicas y entenderla a profundidad. Al tener un show o ayuda visual que ayuda a conectar y estar más concentrado de principio a fin con el concierto.

¿Cree que el empleo de ayudas visuales es una buena estrategia para atraer el público?

Cree que sí, las ayudas visuales pueden ser más enfocadas a una narrativa que a un entretenimiento o tapiz visual, estas ayudas pueden apoyar la narrativa o discurso, que pueden ayudar a enfocarse en lo que está sonando y ayudar a que la gente se conecte más allá del entretenimiento de la música. Cree que es necesario incluso.

¿Qué tan frecuente es el uso de estos apoyos en los conciertos?

Responde que no tan frecuente, 1 de cada 10 conciertos.

¿Qué cree que se podría mejorar en el uso de apoyos visuales en los conciertos?

Cree que hay muchas formas de hacer apoyos visuales, incluso con elementos mecánicos, como papeles, escenografía, tela, que no tiene que ser algo costoso o que involucre softwares, pero pueden ayudar muchísimo en los conciertos, y esto ayuda a conectar con la narrativa de la música, aprovechando los tantos contrastes de la música académica en comparación de géneros que llevan haciendo esta búsqueda visual por mucho tiempo, como la electrónica. Cree que faltaría buscar hacer un discurso musico-visual que aporte y apoye, buscando texturas o perspectivas nuevas.

¿Qué cree que se podría mejorar en general en las agrupaciones o como músicos para atraer más público?

Dice que plantear conciertos didácticos y/o conceptuales con temáticas más cercanas a la geografía y temporalidad actual.

Resuma por favor su carrera artística.

Vico Gómez, flautista, estudiante de último semestre del Conservatorio Antonio María Valencia, bajo la cátedra del maestro Remo Ceccato. Tiene una amplia experiencia en diferentes festivales, ha sido supernumerario de la Banda Departamental del Valle y la Orquesta Filarmónica de Cali. Además, hace parte del grupo Loyola.

¿Participa usted activamente en conciertos de tipo académico?

Actualmente sí con la Banda Departamental y algunas veces con la Orquesta Filarmónica de Cali

¿Puede clasificar la frecuencia de sus participaciones?

Con la Banda Departamental participa en conciertos cada semana en promedio.

¿Ha participado en conciertos con apoyos visuales, pantallas, juegos de luces o similares? ¿Con qué agrupaciones?

Sí, con la Banda Departamental y la Orquesta Filarmónica de Cali, donde han hecho música de películas e incluyen pantallas con las imágenes de las películas; otros conciertos en los que incluyeron teatro, o música de Halloween.

¿Qué programas o géneros son los que se han presentado en estos conciertos?

Música Impresionista, música de Halloween, muchos montajes de música de películas, de boleros, o rock.

¿Qué opina del uso de estas ayudas en los conciertos?

Estas ayudas son pensadas para el público, que exige más que la música, mostrar otras cosas y poder llamar la atención del público. Las ayudas ayudan a poner en contexto lo que está pasando con la música, además de darle otro ambiente al concierto, un poco más actual. Menciona como ejemplo las nuevas interpretaciones de la ópera, en la que se pone el lenguaje y vestuario desde un contexto actual. En los músicos llama mucho la atención.

¿Considera usted que los apoyos visuales ayudan a una mejor comprensión y motivación hacia la asistencia de estos eventos?

Considera que algo que hace que tenga un impacto en la sociedad, que llama la atención, sin querer decir que los conciertos Clásicos deben tener esto, estas ayudas son un plus poniendo un contexto de las obras. En Cali, como una ciudad que está en un proceso de construcción de público frente a la música, en comparación de una ciudad como Bogotá, estas ayudas son importantes.

¿Cuál es su impresión como músico del impacto del uso de estos conciertos en el público, según los comentarios recibidos o sus reacciones frente al concierto?

Cree que los conciertos que se han hecho con esas características tienen más impacto o impresión en el público, aunque los conciertos normales clásicos no deben pasar como conciertos dedicados a la música neta, pero en estos conciertos con ayudas la gente se relaciona más y salen más impactados.

¿Podría describir la reacción del público en un concierto de este tipo frente a un concierto netamente musical?

El público cuando tiene una ayuda visual, ya sea teatro o alguna imagen, tienen mayor acogida, a diferencia de un concierto clásico, que a veces se queda un poco limitado para el público selecto que va a escuchar cierto repertorio, que está más empapado de esos temas musicales.

¿Cree que el empleo de ayudas visuales es una buena estrategia para atraer el público?

Responde que totalmente. Los conciertos clásicos si quieren tener mayor repercusión en la sociedad y al menos en ciudades o lugares que no están muy desarrollados ara este tipo de eventos, estas ayudas van a potenciar la acogida por parte del público.

¿Qué tan frecuente es el uso de estos apoyos en los conciertos?

Responde que no tan usual, que quizá 3 de cada 10 conciertos hacen uso de estos apoyos.

¿Qué cree que se podría mejorar en el uso de apoyos visuales en los conciertos?

Responde que lo que esté pasando visualmente esté relacionado con lo que esté sonando. Comenta sobre una experiencia en uno de sus conciertos, que no se debe limitar a solo imágenes, sino que, en su caso, involucrando pintores en vivo, en el que se representaba lo que se estaba tocando;

¿Qué cree que se podría mejorar en general en las agrupaciones o como músicos para atraer más público?

Cree que lo que debe hacerse es tratar de dar al público la mayor claridad de lo que van a escuchar, ponerlos en contexto, hablar de las obras y presentarlas, para captar la atención, además de ese tipo de conciertos en los que los músicos están cerca del público, o entran por lugares no convencionales del espacio. Todos esos elementos que puedan ser un plus o como un show, toda cosa articular ajena a la música, ayuda a conectar y a darle vida y preservar la música clásica, dándole un aspecto a los conciertos más vivo, actual y permitiendo al público involucrarse o capturarlos.

Resuma por favor su carrera artística.

Diego Villacis. Violinista con 42 años de trayectoria. Comenzó sus estudios musicales a los 10 años, y en el violín desde los 11 bajo la tutoría de la maestra Olga Chamorro. Estudió en la universidad del Cauca de Popayán en el año 1987 hasta 1990; en el año 1991 se trasladó a Cali a estudiar en Bellas Artes y tuvo la oportunidad de empezar a trabajar en la Sinfónica del Valle como músico supernumerario y luego como músico becario. La sinfónica y sus programas complejos recibieron toda su atención por lo que no pudo culminar sus estudios en Bellas Artes, sin embargo, siguió viendo clases de violín con el maestro Hugo Arias durante 5 años. En el 2002 comienza a tocar con la Orquesta Filarmónica de Cali, donde se posiciona como el Jefe de Segundos Violines, puesto en el que aún permanece. Aproximadamente en el 2004 entra a trabajar a la Universidad del Valle y con el Plan Pentagrama.

¿Participa usted activamente en conciertos de tipo académico?

Sí. La Filarmónica de Cali tiene una programación semestral que abarca conciertos didácticos en pueblos, colegios y teatros.

¿Puede clasificar la frecuencia de sus participaciones?

Al año se hacen aproximadamente 40 conciertos didácticos, y semanalmente mínimo 1 concierto.

¿Ha participado en conciertos con apoyos visuales, pantallas, juegos de luces o similares? ¿Con qué agrupaciones?

Sí. La Orquesta Filarmónica de Cali ha sido activa en ese aspecto. Ha tocado con grupos de salsa, de música del pacifico, grupos de rap, conciertos de música de películas interactuando con la pantalla con las imágenes de las películas, stramings y conciertos por televisión sobre todo durante la pandemia, haciendo uso de videos.

¿Qué programas o géneros son los que se han presentado en estos conciertos?

Música del pacifico, salsa, rock, música de películas, música de videojuegos, música colombiana, y por supuesto música académica como Pedro y el Lobo donde se usaron apoyos visuales. Se han tratado de abarcar muchos géneros.

¿Qué opina del uso de estas ayudas en los conciertos?

Hoy en día es lo que primordialmente difunde la cultura y todo lo que pasa en el mundo. Las redes sociales son parte del proceso educativo si se sabe encaminar correctamente, y lograr llegar a públicos que no se creen que se puedan llegar, ya que la gente está muy pendiente de las redes sociales, pero la presencialidad es muy importante.

¿Considera usted que los apoyos visuales ayudan a una mejor comprensión y motivación hacia la asistencia de estos eventos?

Definitivamente. No hay como la presencialidad, una cosa es ver los conciertos en videos, con audífonos o en tv, y otra cosa es verlos en vivo, siendo más eficaz para la motivación del público. Expresa que como musico no sabe qué personas se pueden tocar en el público, por ejemplo, una persona que ven un violín por primera vez en vivo y que marca un punto clave en su vida, que con una persona que se toque o impacte se ha hecho bien el trabajo.

¿Cuál es su impresión como músico del impacto del uso de estos conciertos en el público, según los comentarios recibidos o sus reacciones frente al concierto?

Responde que tiene miles de anécdotas, hasta con animales, en conciertos didácticos ocurrió que animales como un perro o gato se pasean o se sientan durante todo el concierto junto al director a escuchar el concierto. Las personas siempre se acercan a felicitarlos, a decirles cuán linda fue la música, sobre todo en los pueblos, la gente cuando escuchan música clásica en vivo siente una gran emoción, y resalta que, aunque algunas personas expresen que esta música les hace dormir, es un efecto agradable y positivo ya que les relaja. La música genera una emoción y unas consecuencias, que encaminan el pensamiento hacia lo que se escucha. Mucha del tipo de música que hoy se escucha incita a la violencia o cosas negativas. En un concierto de música de video-juegos y películas por ejemplo la música hizo emocionar mucho a la gente y permite

que la gente relacione las imágenes con lo que oían. Hubo un concierto en que, al terminar el concierto, el público les hizo un corredor de aplausos a los músicos y fue muy emotivo.

¿Podría describir la reacción del público en un concierto de este tipo frente a un concierto netamente musical?

Son públicos diferentes. Generalmente las personas que van a los conciertos de teatro van a escuchar a un esquema de música predeterminado, y esperan sinfonías, oberturas, solistas. Cuando es un concierto diferente, la publicidad cambia y aumenta el público al intrigarse por algo que va conocen.

¿Cree que el empleo de ayudas visuales es una buena estrategia para atraer el público?

Responde que definitivamente, hoy día es la mejor ya que la tecnología en internet llega a cualquier parte del mundo, a cualquier rincón del barrio, lo que antes no era posible ya que se pegaban carteles que difícilmente se alcanzaban a ver o leer. Los medios de comunicación son fundamentales para ayudar a difundir, los periódicos también. Los conciertos con pantallas o luces son programados con mucha antelación ya que es muy complejo en cuestión del montaje, ya que generan además unos costos diferentes, ya que requiere más tiempo de música, más instrumentistas, y costos de montaje.

¿Qué tan frecuente es el uso de estos apoyos en los conciertos?

Responde que desafortunadamente, los apoyos visuales como la televisión, en vivo o diferido son de un costo muy alto, y que los grupos no tienen el músculo financiero para asumirlos, debería ser una gestión gubernamental incluido en el presupuesto de la culturo, para que las agrupaciones artísticas puedan visibilizarse.

¿Qué cree que se podría mejorar en el uso de apoyos visuales en los conciertos?

Dice que cada vez la tecnología avanza tanto que no se sabe de dónde agarrarse. Se ha imaginado una pantalla fuera del teatro retransmitiendo el concierto para las personas que no alcanzaron a entrar, pero eso genera un costo que aquí no es posible asumir, o que personas que fueran pasando se quedaran interesadas por la pantalla y lo que están escuchando del concierto.

¿Qué cree que se podría mejorar en general en las agrupaciones o como músicos para atraer más público?

Dice que para atraer un público se necesita una excelencia musical de alto nivel, primero, luego la difusión presencial de estos grupos en barrios donde no llegan estas difusiones como tal, iglesias colegios, barrios etc.

Resuma por favor su carrera artística.

Marianna Kononenko, nació en Rusia donde a temprana edad inició sus estudios musicales de violonchelo y piano. En el año 1967 ingresó en la Escuela Musical Especial de Ekaterimburgo en la clase de la profesora Liudmila Mansurova, donde se graduó con el título de Bachiller Musical en el año de 1978. En este mismo año continuó sus estudios musicales superiores ingresando en el Instituto Musical P.I. Tchaikovsky de Ekaterinburgo en la clase del docente Vladimir Yarkov, donde se gradúa con diploma de Artista de Orquesta y Docente. En 1985 ingresa en el Conservatorio Estatal de Krasnoyarsk en la clase de Vladimir Kokarev recibiendo en el año 1990 el título de Magíster en Música en las especialidades Artista de Orquesta, Conjuntos de Cámara y Docente. En 1979 inicia su carrera musical en la Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Ekaterinburgo, y en 1982 como docente en la Escuela Especial Musical de Pischma. Fue miembro de la orquesta Sinfónica de Krasnoyarsk desde 1986. En octubre de 1993 llegó a Colombia. En 1994 se vinculó como docente de violonchelo en el Instituto Superior de Bellas Artes, Conservatorio Antonio María Valencia – Cali (posición actual). Además, desde 1996 hasta la actualidad se desempeña como Violoncellista en la Orquesta Filarmónica de Cali.

¿Participa usted activamente en conciertos de tipo académico?

Actualmente durante el semestre sus participaciones han disminuido por cuestiones de salud.

¿Puede clasificar la frecuencia de sus participaciones?

Toda su vida ha participado en orquestas. Regularmente tenía un concierto casi semanalmente, dependiendo de la Programación de la Orquesta Filarmónica.

¿Ha participado en conciertos con apoyos visuales, pantallas, juegos de luces o similares? ¿Con qué agrupaciones?

Sí, con la Orquesta Filarmónica de Cali han usado pantallas, luces, videos.

¿Qué programas o géneros son los que se han presentado en estos conciertos?

Con la Orquesta Filarmónica de Cali recuerda programas de música de películas, con pantallas de fragmentos de la película que se toca, música de video-juegos, conciertos populares de salsa, donde se muestran las mujeres de diferentes zonas, la gente bailando, feliz, y eso pone en contexto y emociona al público, les permite conocer paisajes, bailes o costumbres. También recuerda la grabación de la musical del documental Apaporis con la Orquesta Filarmónica de Cali, y en un concierto mostraban la película mientras tocaban en vivo.

¿Qué opina del uso de estas ayudas en los conciertos?

No es partidaria de implementar eso en la música clásica, ya que el público sea conocedor o no porque el encuentro con la música debe ser algo personal, y la pantalla programa la mente o imaginación de las personas con lo que escuchan. Con la música clásica hay que tener más cuidado al implementar imágenes y hay que tener mucha cultura e investigar mucho.

¿Considera usted que los apoyos visuales ayudan a una mejor comprensión y motivación hacia la asistencia de estos eventos?

Cada persona tiene su experiencia o le llega diferente, cada quien puede ver o acordarse de cosas distintas y las pantallas condicionan o lo programan a pensar o sentir igual. Es diferente para música programática, las imágenes pueden ser útiles y se pueden mostrar cuadros acordes a lo que se va a tocar. Para ser ese arte integral considera que se debe ser muy erudito en la historia del arte, las obras, debe tener mucho conocimiento, en la música, tener mucha cultura para que lo que esté en la pantalla responda a lo que se oye. En ocasiones las imágenes o pantallas o cosas visuales pueden distraer de la música, prestando atención más a eso que a la música.

¿Cuál es su impresión como músico del impacto del uso de estos conciertos en el público, según los comentarios recibidos o sus reacciones frente al concierto?

Conoce casos en que la música clásica impacta mucho a las personas que la escuchan por primera vez, que empiezan a interesarse por la música clásica, a coleccionarla y asistir a los conciertos, comprar libros acerca de eso. O una de sus estudiantes, que empezó a estudiar el violonchelo al impactarse tanto emocionalmente al escuchar una Suite de Bach.

¿Podría describir la reacción del público en un concierto de este tipo frente a un concierto netamente musical?

De manera personal, como nació en una época conservadora, y que de niña siempre visitaba los teatros de óperas, veía constantemente Orquestas, Ballets, y se acostumbró a percibir el arte y la música en vivo. La ópera es un arte integral por los apoyos visuales de decoración que deben utilizar para ambientar. Pero ella se considera conservadora, aunque entiende ahora la necesidad de implementar otras cosas y artes visuales que acercan a la compresión porque se acercan a la vida real.

¿Cree que el empleo de ayudas visuales es una buena estrategia para atraer el público?

El público antes de llegar al concierto no sabe si se va a encontrar con pantallas o luces. Entonces es difícil creer que se puede atraer más público. Cree que para ella o personas de su generación si le dicen que se va a encontrar con imágenes o pantallas, prefiere no ir porque considera que la música se percibe de manera más personal. No es cuestión de si le gusta o no le gusta, sino del contexto, la música que se va a presentar, en dónde, con qué grupo, en una fecha especial, así que depende del concierto.

¿Qué tan frecuente es el uso de estos apoyos en los conciertos?

Poco frecuente.

¿Qué cree que se podría mejorar en el uso de apoyos visuales en los conciertos?

Se necesitan recursos para hacer estos conciertos de un nivel alto de exposición, para tener mejores materiales, y tener un mejor impacto estético y emocional, y también para justificar cada parte, qué objetivo tienen con lo que se está escuchando y el contexto en dónde se va a presentar.

Resuma por favor su carrera artística.

Gregory Muñoz. Inició sus estudios musicales en una academia de la ciudad de Cali desde los 3 años, después realizó su bachillerato artístico en el Conservatorio AMV con el violín. Realizó su pregrado en Corno Francés en la Universidad del Valle con énfasis en interpretación. Participó 6 años consecutivos en la Filarmónica Joven de Colombia, 3 años con la Orquesta de vientos Yamaha, varios festivales nacionales e internacionales, entre esos el primer Festival Internacional de Cornos de Colombia: Colombia. Actualmente desarrolla un festival de Encuentro Estudiantil de Corno Francés. Profesionalmente, inició en la Orquesta Filarmónica de Cali en el año 2008 como supernumerario. En el 2014 se muda a la ciudad de Bogotá, y allá se desempeñó como cornista en muchas agrupaciones como la Orquesta Filarmónica de Bogotá, cornista principal de la Banda de Cundinamarca, agrupaciones juveniles de la Filarmónica de Bogotá, la Sinfónica Nacional de Colombia, entre otras. Desde hace 4 años inició sus labores con la Orquesta Sinfónica UNAB de Bucaramanga, donde hacen temporadas sinfónicas mensualmente.

¿Participa usted activamente en conciertos de tipo académico?

Sí, en su trabajo como Artista Formador y en las temporadas con la Orquesta Sinfónica UNAB.

¿Puede clasificar la frecuencia de sus participaciones?

Uno de sus trabajos actuales le exige una participación mensual o cada dos meses, y a final de semestre más de una vez al mes. Además de los conciertos profesionales, alrededor de 6 conciertos.

¿Ha participado en conciertos con apoyos visuales, pantallas, juegos de luces o similares? ¿Con qué agrupaciones?

Sí, inicialmente con la Filarmónica Joven de Colombia, donde buscaban la creación de público de manera masiva aprovechando el nombre de quienes auspician el proyecto, cerca del año 2012 empezaron a proponer dentro de los conciertos ayudas visuales como exposiciones de arte en las entradas de los teatros, uso de bailarines recreando escenas de la orquesta, y en escenarios proyección de imágenes, audio y videos y juegos de luces. Alrededor del 2018 esta línea visual empieza a ser más usual, en los conciertos de ópera por ejemplo donde se ponía la traducción del texto que le sirve al público para entender más, y cambios de colores en el fondo según la música, que no se da sólo en las agrupaciones juveniles sino también en las profesionales.

¿Qué programas o géneros son los que se han presentado en estos conciertos?

Repertorio académico, sinfónico. Dice que la tendencia es tener un repertorio académico reconocido y además al final una obra colombiana para que la gente salga alegre y haya fiesta y baile además de las cosas visuales. Recuerda una vez con un montaje de Metal Sinfónico, donde había canciones populares colombianas convertidas en metal. Además, ha hecho otras colaboraciones donde se han hecho uso de apoyos visuales con muchos artistas como Yuri Buenaventura, Mahia, El Chino, Juan Carlos Coronel, en el marco del Bicentenario con la Orquesta Sinfónica de Colombia; otra con el grupo de rap Alkolirycoz, y la apertura de la Feria de Cali 2021 con Yuri Buenaventura y la Filarmónica de Cali. Posteriormente recuerda los montajes de música de películas, como el primer montaje que tuvo con la Orquesta Filarmónica de Cali, donde se proyectaban escenas de las películas que estaban sonando, dice como músico le gusta mucho tocar esta música, y que la última experiencia de este tipo fue recrear una película completa de Harry Potter, desde los créditos, y destaca que estos eventos los vende la Franquicia, entonces el público es masivo, entonces aunque la gente vaya solo por la película, se crea público y se llega a mucha más gente, que es música que la gente reconoce porque es fanática, y estas herramientas hay que pensarlas a qué tipo de público se quiere llegar. Agrega que, en otros montajes, como en la ópera se utilizan otras ayudas de teatro como la escenografía, luces, bailarines, dramatización de las obras, o proyecciones adicionales en los que se explotan al máximo las herramientas como proyecciones en los paneles acústicos de las salas como el New World Center de Miami.

¿Qué opina del uso de estas ayudas en los conciertos?

Dice que es un poco difícil porque no se sabe a ciencia cierta en el público que ocasiona, porque la entidad es la que se encarga de recoger la retroalimentación, no los músicos, sin embargo al estar del lado del público o ver grabaciones de los conciertos en los que ha estado, se da cuenta que es de las mejores cosas que se han hecho para la música sinfónica o académica, ya que de por sí, la cultura por la música sinfónica en este país es muy pobre entonces hay que buscar la manera de crear público y enseñarle que hay muchas cosas que hacer con una orquesta. Llama mucho la atención para el público infantil, y para el público adulto que alguna vez presenció un concierto se pude identificar mucho más. Del lado del músico es un poco incomodo porque ya hay el estrés de estar concentrado en la música y en tocar y el movimiento de las luces puede desconcentrar, aunque haya maneras de solucionarlo, pero por respeto a su trabajo, y mientras no hava la costumbre puede ser molesto mientras se convierte en algo natural. A la hora de ensayar, hay técnicos moviendo luces, haciendo bulla y las pruebas de audio y video pueden irrespetar o interrumpir, pero en este caso cree que el fin justifica los medios porque es un resultado que a mucha gente le llama la atención y como músico se vive la reacción del público de manera más entusiasta, entonces vale la pena no solo hacer buena música sino ayudar en la creación de público que es un poco difícil.

¿Considera usted que los apoyos visuales ayudan a una mejor comprensión y motivación hacia la asistencia de estos eventos?

Responde que sí, absolutamente, ya que la creación de público de música sinfónica es difícil porque la cultura es muy baja, es muy débil, entonces le parece una herramienta maravillosa; incluso como músico le encantaría ir a un concierto de una muy buena orquesta con este tipo de concepto para identificarse más y apoyarla más. Como músico durante la creación de público no solo se enseña el protocolo de concierto sino cómo apreciar la música, y esto es una herramienta maravillosa porque no todos tienen el privilegio de entender este tipo de música.

¿Cuál es su impresión como músico del impacto del uso de estos conciertos en el público, según los comentarios recibidos o sus reacciones frente al concierto?

La gente sale mucho más emocionada, logran apreciarla más porque si bien a mucha gente le gusta la tv o el cine es porque viendo se identifican mucho con sus gustos o lo que sienten, entonces al venderles o llevarles un concierto sinfónico con herramientas audiovisuales, lo emociona y los motiva a seguir asistiendo a este tipo de eventos o buscarlos por sus propios medios y asistir, les impacta mucho más, les alegra y los motiva a pertenecer a este mundo musical o que sus hijos lo hagan.

¿Podría describir la reacción del público en un concierto de este tipo frente a un concierto netamente musical?

Responde que en un concierto 100% sinfónico, el público que va es el que conoce del tema, que desea disfrutar de la obra que la orquesta va a interpretar, es en un alto porcentaje gente que sabe a qué va, que sabe lo que quiere escuchar y que va no solo a disfrutar del concierto sino a complementar ese lado artístico que tienen, entonces su reacción es distinta. Ya en eventos masivos, con apoyos visuales es muy diferente y casi siempre se hace con orquestas juveniles, ya que las orquestas profesionales no se la juegan todo el tiempo con estas herramientas.

¿Cree que el empleo de ayudas visuales es una buena estrategia para atraer el público?

Dice que sí, siempre y cuando se eduque al público, enseñándoles que no es de siempre y que no todas las orquestas lo van a hacer, porque las orquesta no piensan en estas cuestiones, pero es una herramienta que le sirve mucho al público y cuando ellos empiezan a conocer y a identificar esta herramienta a su favor, buscan este tipo de eventos por su cuenta.

¿Qué tan frecuente es el uso de estos apoyos en los conciertos?

Responde que muchas veces desde que eran algo novedoso hasta ahora que ya no pueden faltar prácticamente.

¿Qué cree que se podría mejorar en el uso de apoyos visuales en los conciertos?

Dice que se podría mejorar en los sentidos del montaje, que es muy tedioso porque la orquesta depende de las cosas visuales, del clima para la cuestión de la amplificación en algunos casos. Entonces hay que prever esas cuestiones, estar listos porque a la hora de hacer esos montajes no solo es sentarse y tocar lo que está escrito sino estar concentrado para que las luces y el ruido no desconcentre o interrumpa.

¿Qué cree que se podría mejorar en general en las agrupaciones o como músicos para atraer más público?

Responde que se puede mejorar muchísimo, viendo qué se necesita para mejorar. Como público cree que se podría mejorar el guardar la compostura, aunque los conciertos tengan estas herramientas, para no interrumpir la música o a la orquesta, y que sean herramientas que complementen a la música y no interrumpan.

Directores

Resuma por favor su experiencia como director o directora.

Remo Ceccato. Empieza a estudiar flauta en Italia, también estudió arquitectura un tiempo, pero siguió con sus estudios de flauta, y al terminar empezó sus estudios de composición e instrumentación para banda y dirección de orquesta. En Italia tuvo más experiencia como flautista que como director, en bandas municipales o grupos juveniles. En Colombia tuvo la oportunidad de tocar en Orquesta sinfónica y enseñar y dirigir en el Conservatorio, ha sido invitado 4 veces a dirigir la Orquesta Filarmónica de Cali. Ha tenido otras experiencias musicales con la flauta, música barroca y otros géneros que considera importantes en la formación musical, incluyendo la música latinoamericana o contemporánea.

¿Qué agrupaciones ha dirigido?

Fundamentalmente han sido orquestas de Conservatorios y escuelas en Italia, La Banda Departamental y la Orquesta Filarmónica de Cali.

¿Qué público cree que es el que frecuenta los conciertos que usted ha dirigido en Cali?

Respecto a la banda departamental, depende del repertorio y por eso ha tratado de abarcar distintos géneros y acercar al público a la música culta o que tenga más contenido o sea más elaborada.

¿Ha dirigido o participado en conciertos de música académica con apoyos visuales?

Sí, con la Banda Departamental se han hecho uso de luces de ambientación, pantallas con imágenes de películas y teatro.

¿Qué programas o géneros son los que se han presentado en esos conciertos?

Con la Banda Departamental se han hecho programas de música de películas, especiales de Star Wars música de video-juegos, música de Halloween, y con la Banda existe la cuestión que siempre que se toca música clásica, son transcripciones, así que los repertorios pueden funcionar de manera distinta a cuando se han hecho repertorios de Orquesta como Petrushka o La Consagración de La Primavera, la banda funciona mejor a su parecer que con Orquesta por el impacto sonoro que puede tener.

Describa su opinión sobre la experiencia de uso de apoyos visuales en los conciertos

Para él han sido experiencias enriquecedoras que nutren y apoyan el concierto y que ayudan mucho a que el público tenga una experiencia diferente y grata en los conciertos, siendo algo inusual.

¿Qué percepción tiene sobre el impacto al público con uso de los apoyos visuales en los conciertos académicos?

Aquí en Colombia hay que tener en cuenta que el público es muy corporal y la gente disfruta de la música bailando, que eso no es igual en otra parte del mundo como en Italia. Ha habido conciertos de música popular en los que la gente se ha levantado a levantar, que para ciertas personas puede verse como una herejía, pero para él valió la pena que pasara eso ya que se tiene una respuesta entusiasta.

¿Ha recibido comentarios del público después de alguno de estos conciertos? Por favor descríbalos.

Sí, siempre positivos, resaltando los recuerdos que tenían de las escenas que veían y escuchaban en los conciertos, y la reacción inmediata del público se notaba

¿Qué cree que es lo que más le gusta al público de esos programas con el uso de apoyos visuales?

Cree que se pueden emocionar más, en el caso de las películas el hecho de la imagen o que apareciera la escena, los lleva anímicamente a una emoción que les despierta interés, se genera una experiencia placentera y el concierto se volvía una experiencia entusiasmante.

¿Cree que el empleo de ayudas visuales es una buena estrategia para la atracción de públicos?

Si, ha sido un gancho que se buscaba para que la gente saliera con entusiasmo de los conciertos. Para todo hay ciertos públicos, para cierto público hay programas que pueden ser "fuera de lugar" para los puristas sean público o músicos que les gusta más la presentación estándar, pero él ha decidido correr el riesgo y considera que ha valido la pena sin perder el punto de vista de calidad desde lo musical, pero se ha logrado acercar al público a los conciertos y que lo que se estuviera proponiendo gustara y volverlos aficionados de la música sinfónica, que es una tarea difícil para los músicos clásicos o no dedicados a la música popular, sino solo la música instrumental, y se necesita estar más atento.

¿Qué tan frecuente es el uso de estos apoyos en los conciertos?

Responde que con la Banda Departamental en su gestión se hacían unos 4 o 5 conciertos al año de este tipo, dependiendo de si había conciertos externos, pero sobre los 80 o 100 conciertos al año, 10 o 12 podían tener estos recursos. En su mayoría eran conciertos netamente musicales con la Banda.

¿Qué cree que podría mejorar en el uso de estos para atraerlos hacia la música académica?

En el caso de Cali mejorar la calidad de los apoyos, las indumentarias, tener buenas pantallas, buenas luces, por ejemplo, la Sala Beethoven mejorar sus luces para que el performance pueda ser más cautivante.

¿Qué cree que se podría mejorar en general en las agrupaciones o como músicos para atraer más público?

La duda es siempre si los músicos deben acercarse a lo que quiere el público, o el público a lo que proponen los músicos, y cree que es de parte y parte, y como músicos interesados en eso de pronto se pueden hacer programas con diferentes enfoques, dedicados a los niños, jóvenes, o personas de más edad, abarcando música colombiana, andina, de época o académico viendo cómo acercarlo a las personas que no están acostumbradas a escuchar esa música.

Tatiana Pérez Hernández. Empezó sus estudios en la Red de escuelas de Música de Medellín, luego empezó sus estudios en la Universidad de Antioquia algunos semestres, posteriormente empezó a tocar en la Orquesta Sinfónica Eafit, y consiguió una beca para estudiar su pregrado, pregrado de maestría en violonchelo y Maestría en dirección de orquestas. Trabajó en la Orquesta Sinfónica Eafit como asistente de violonchelo principal durante 12 años. Además, participó durante varios años en la Filarmónica Joven de Colombia. Actualmente se desempeña como directora residente de Filarmed.

¿Qué agrupaciones ha dirigido?

Iberacademi, Orquesta Eafit, Orquesta Filarmónica de Medellín, Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Juvenil de la Filarmónica de Bogotá, Orquestas del Sistema de Venezuela, entre otras.

¿Qué público cree que es el que frecuenta los conciertos que usted ha dirigido en Cali?

Depende, si es una orquesta juvenil la mayoría son familiares de los músicos. Si es un concierto profesional, la mayoría son estudiantes del solista que vaya a estar, o el público que tiene activo o frecuenta la orquesta.

¿Ha dirigido o participado en conciertos de música académica con apoyos visuales?

Sí, recientemente realizó un concierto de "filartrónica" mezclando música electrónica con lenguaje sinfónico, con arreglos para la orquesta de canciones emblemáticas de la música electrónica. Hubo DJ en vivo, muchas ayudas visuales, cosas muy técnicas con vectores, los músicos tenían in-ears para oír el metrónomo y pistas, y la mezcla salía para el público. Recuerda otra vez de una participación con un caricaturista en vivo, que iba dibujando y se iba transmitiendo en una pantalla, basado en lo que estaba sonando. Otra del Carnaval de los animales, donde se ponían imágenes de los animales que iban sonando. Entonces sí se ha hecho, pero reconoce que todo esto depende del presupuesto.

¿Qué programas o géneros son los que se han presentado en esos conciertos?

Electrónica, rock, metal, salsa, boleros, géneros muy populares en Latinoamérica, hasta ahora nada con reggaetón sobre todo en Medellín donde es tan popular. Con la música académica también por ejemplo en la Filarmónica Joven de Colombia, donde transmiten cosas, hacen coreografías o ponen elementos que le suman a las obras.

Describa su opinión sobre la experiencia de uso de apoyos visuales en los conciertos

Le ha gustado esa experiencia y le parece que es a donde tienen que apuntar las orquestas ahora porque es importante conservar la música clásica, preservar la escuela y la orquesta como se le conoce por cientos de años, pero es importante también abrir el espacio a conciertos con estéticas actuales. Por ejemplo, en Filarmed se hacen muchos tributos a diferentes artistas de otros géneros, que hacen que se conecte con público nuevo y muchas personas se conecten emocionalmente y tengan ganas de ir a otros conciertos de la orquesta sola, y se crean públicos a través de lo que la gente conoce más.

¿Qué percepción tiene sobre el impacto al público con uso de los apoyos visuales en los conciertos académicos?

Le gusta, sin embargo, cree que no todos los conciertos deban ser así, porque el ser humano es muy visual, y al darle mucha importancia a esa parte, la música tiende a perderse. Cree que está bien porque mucha gente se conecta más a través de lo visual. Entonces ella cree que haría de 5 conciertos, 3 con ayuda visual y 2 sin ella, y también depende del repertorio, o del tamaño del montaje, pero que la orquesta como se ha conocido estos cientos de años no se pierda, sino que los apoyos complementen en algunas ocasiones pero que no se pierda que el centro es la música.

¿Ha recibido comentarios del público después de alguno de estos conciertos? Por favor descríbalos.

Al público le encanta, es impresionante, se hace un concierto más interactivo, la gente se anima, aplaude, se conecta y se vuelven parte del espectáculo. Para los que escuchan por primera vez una orquesta sinfónica es impactante, se agotan las boleterías lo cual es complicado, esos conciertos se venden muy bien, y hay que hacerlo con muchos géneros. Los comentarios han sido muy positivos.

¿Qué cree que es lo que más le gusta al público de esos programas con el uso de apoyos visuales?

Primero que es música que conocen, entonces es más fácil que se conecten, así no la escuchen frecuentemente como la electrónica, es algo que han escuchado. Segundo que las personas son más visuales que auditivas, y se entretienen o les es más fácil estar ahí presentes con algo visual. En un concierto de solo música clásica el público suele abstraerse, empiezan a pensar en muchas cosas diferentes, porque los entretiene, pero no los conecta porque no conocen muchas cosas de temas, frases o cosas que se aprenden con el tiempo o en la academia, entonces para ellos es como escuchar algo en un idioma que no conocen.

¿Cree que el empleo de ayudas visuales es una buena estrategia para la atracción de públicos?

Sí.

¿Qué tan frecuente es el uso de estos apoyos en los conciertos?

Responde que constantemente, ya que la orquesta Filarmed ha invertido mucho en esos temas, con juegos de luces, en el performance como pintura fotoluminiscente para los músicos, pero esto depende mucho del presupuesto, que es normal o más frecuente, y cuando no lo hay se pone una imagen de video beam que es de menor calidad.

¿Qué cree que podría mejorar en el uso para atraerlos hacia la música académica?

Le apuntaría a que sean cosas muy interactivas con el público, que puedan interactuar con la orquesta o el espectáculo. Por ejemplo, en el último concierto de "filartrónica" se sumaron sonidos producidos por el público, y mientras la canción estaba sonando, esos sonidos estaban, entonces se involucra al público.

¿Qué cree que se podría mejorar en general en las agrupaciones o como músicos para atraer más público?

Dice que tener más interacción por medio de redes sociales con el público, ya que es algo movido hoy en día, que sea muy interactivo como con concursos, preguntas y buscando educar al público a través de las redes.

Resuma por favor su experiencia como director o directora.

María Claudia Ferreira. Todo empieza desde el momento en que pisó el coro y la empezó a amar, en el colegio de su primaria con la maestra Florencia Rengifo de Borrero, quien dirigió 45 años el coro del colegio y le hizo amarlo. Ha sido docente en el Conservatorio AMV, en la Universidad Javeriana de Bogotá, la Universidad del Valle, colegios de Cali y Bogotá, el Coro Infantil y Juvenil de Colombia junto con la maestra María Teresa Gillén Becerra.

¿Qué agrupaciones ha dirigido?

Los coros institucionales y su grupo Vocal 5

¿Qué público cree que es el que frecuenta los conciertos que usted ha dirigido en Cali?

Los amigos y la familia de los músicos, depende también de la publicidad que se haga de la sala en que se vaya a presentar, y las redes sociales.

¿Ha dirigido o participado en conciertos de música académica con apoyos visuales?

Sí. En Bellas Artes se ponían las traducciones de los textos en pantallas, en navidad se proyectaban imágenes al fondo del escenario y cosas similares.

¿Qué programas o géneros son los que se han presentado en esos conciertos?

Música coral variada de diferentes estilos y épocas, desde el renacimiento hasta nuestros días, música sinfónico coral, a capella, acompañada con piano, música latinoamericana de academia o con ritmos folclóricos, música europea de diferentes estilos, y le gusta darles la opción a los estudiantes de pasar por diferentes géneros y que les quede esto dentro de su experiencia como músicos

Describa su opinión sobre la experiencia de uso de apoyos visuales en los conciertos

Le parece un buen recurso dependiendo del repertorio que se vaya a hacer. A las personas les gusta ver las traducciones del texto de lo que están escuchando.

¿Qué percepción tiene sobre el impacto al público con uso de los apoyos visuales en los conciertos académicos?

No ha recibido comentarios, pero sabe que les gusta ver qué se está cantando, las traducciones y significado de lo que escuchan.

¿Ha recibido comentarios del público después de alguno de estos conciertos? Por favor descríbalos.

No.

¿Qué cree que es lo que más le gusta al público de esos programas con el uso de apoyos visuales?

El público hay que culturizarlo, pero también hay que darle gusto, y en estas latitudes un programa de música variada puede llamar mucho la atención. La idea del coro estático empezó a cambiar y eso llama mucho más la atención, hacer más movimiento, diferencias en el repertorio y eso gusta mucho. Si se hace un concierto específico con repertorio más clásico también llama a otro público.

¿Cree que el empleo de ayudas visuales es una buena estrategia para la atracción de públicos?

Si se hace de una manera bien hecha, sí. Es una cosa distinta, le cambia la idea a las personas de que van a ver lo mismo, y al tener una imagen en el escenario llama mucho la atención.

¿Qué tan frecuente es el uso de estos apovos en los conciertos?

En conciertos específicos de navidad o algunas galas especiales.

¿Qué cree que podría mejorar en el uso para atraerlos hacia la música académica?

La tecnología, aunque requiere de dinero e inversión. También ver qué repertorio se escoge, mostrarle al público obras que no conocen o no son comunes.

¿Qué cree que se podría mejorar en general en las agrupaciones o como músicos para atraer más público?

Se pueden atraer a las personas que hay algo que se hace con respeto y profesionalismo y puede gustar, invitando a los amigos, compartiendo la publicidad.

Alexander Duque. Licenciado en música y Magíster en músicas tradicionales, hace música de tambores y cueros en el marco de las músicas académicas. Ha podido publicar 3 libros enfocados en las músicas tradicionales, junto con el Grupo de Investigación junto al maestro Héctor Tascón. Entró al Conservatorio AMV como docente hace 23 años, tratando de abrir la brecha en el mundo de la percusión, haciendo un aporte con su experiencia como percusionista tradicional del pacifico sur, músicas negras y populares, quiere generar en los estudiantes un perfil muy amplio en las músicas populares, tradicionales o sinfónica, sino también abrirse a otras propuestas como la pintura, la imagen, la literatura.

¿Qué agrupaciones ha dirigido?

Hizo parte del grupo Tamborimba, no exactamente como director. Los grupos del Conservatorio AMV, un grupo de la Universidad del Valle, y un grupo del Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, con músicos no profesionales, haciendo propuestas performáticas.

¿Qué público cree que es el que frecuenta los conciertos que usted ha dirigido en Cali?

Es interesante que cuando se habla de lo académico se cree que es público especializado o de una élite social que pueda entender el discurso, pero él piensa que la música debe abrirse a apuntar a todos los públicos, por eso trabaja con gente de laderas, de poblaciones de riesgo, que la música y los instrumentos no pertenecen a una sala sino a la ciudad, y conocer la música desde lo visual, lo sinfónico, lo popular y muchas propuestas que pueden alimentar la música.

¿Ha dirigido o participado en conciertos de música académica con apoyos visuales?

Sí, varios proyectos han participado con el tema visual, con luces, cambios de luces frecuentes, videos, animaciones, teatro. Todo lo que utilizan se ha producido desde su grupo de investigación.

¿Qué programas o géneros son los que se han presentado en esos conciertos?

En concreto los géneros serían difíciles de definir, sería música experimental porque no hay claridad en los términos. Por ejemplo, música acompañando literatura, con acompañamiento de imágenes todo con performance.

Describa su opinión sobre la experiencia de uso de apoyos visuales en los conciertos

Hay que tener una ética fuerte porque en este momento del siglo si no hay cuidado con el tema de la imagen, se pueden volcar los sentidos solo hacia lo visual descuidando los otros sentidos, entonces debe haber un control ético de la imagen para no dejar en falso o en segundo plano la parte auditiva y se pierda el objetivo de lo que se quiere mostrar, hay que buscar un equilibrio, considerando que ahora el ser humano está tan bombardeado de cosas visuales. La interdisciplinariedad tiene que ayudar al proyecto y no cubrirlo.

¿Qué percepción tiene sobre el impacto al público con uso de los apoyos visuales en los conciertos académicos?

Responde que es excelente y se tiene todo un tema educativo allí. Como músicos corresponde informar bien, haciendo buena postura ética y seria de investigación sobre lo que se hace y que no sea que la imagen cubra todo y el resto sea una cosa que no se entiende.

¿Ha recibido comentarios del público después de alguno de estos conciertos? Por favor descríbalos.

Siempre impacta mucho, a veces ni dicen palabras, pero su reacción es de impacto.

¿Qué cree que es lo que más le gusta al público de esos programas con el uso de apoyos visuales?

El público siempre está esperando ser sorprendido, y como artista se debe sorprender, debe ser tocado porque como artistas se debe buscar que el público se vaya alterado, que se lleve algo de su experiencia.

¿Cree que el empleo de ayudas visuales es una buena estrategia para la atracción de públicos?

Sí, y le parece chévere estar en diálogo con las otras disciplinas para lograr ese impacto, pero sobre todo el equilibrio.

¿Qué tan frecuente es el uso de estos apoyos en los conciertos?

Constantemente generan encuentros multidisciplinarios para sus presentaciones en Bellas Artes en los que utilizan estos medios.

¿Qué cree que podría mejorar en el uso para atraerlos hacia la música académica?

Se puede mejorar en el diálogo con los otros actores artísticos durante todo el trabajo previo al concierto, hay muchísimo que aprender y controlar.

¿Qué cree que se podría mejorar en general en las agrupaciones o como músicos para atraer más público?

Dice que hacer alianzas con otras áreas como literatura, teatro, alianzas estratégicas de proyección con otras escuelas de música; todo el tema interdisciplinar es lo que beneficia.

Juan Manuel Collazos. Director actual de la Gum Band. Graduado como Licenciado en Música de la Universidad del Valle en 1995. Siempre ha tenido la idea de hacer grupos musicales y ser intérprete, y en el camino se ha enfocado en dirigir porque la interpretación o dirección de una agrupación toma mucho compromiso y tiempo que requiere cada una de mucha atención, con el arreglo y manejo de las partituras y las cuestiones que hay detrás del manejo de una agrupación. Tuvo un grupo de Reggae con el que viajó durante muchos años.

¿Qué agrupaciones ha dirigido?

En las universidades como la Universidad Javeriana, Autónoma, Icesi, Buenaventura, Bellas Artes de Cali formaban grupos musicales pequeños, y allí comenzó su labor de dirección. Forma una Big Band en la Universidad autónoma, y la Orquesta Elástica que posteriormente se desvincula de la universidad y se convierte en la Gum Band.

¿Qué público cree que es el que frecuenta los conciertos que usted ha dirigido en Cali?

Dice que depende. Su idea es un público mayor de 20-30 años, pero se da cuenta que, en los conciertos de película, muchos niños asistían. Resalta que a la gente le gusta ver la orquesta, que ver un instrumento en una pantalla y a la vez verlo en vivo que suene lo que ven, es muy extraño cuando suenan instrumentos que no están soportadas visualmente en la tarima.

¿Ha dirigido o participado en conciertos de música académica con apoyos visuales?

Sí. Lleva en Bellas Artes casi 22 años haciendo música para teatro, en muchas ocasiones la música está soportada por la imagen de los actores en escena o las luces. Dice que sabe mucho de cómo la música puede impactar la imagen o que si no está bien elaborada la puede dañar.

¿Qué programas o géneros son los que se han presentado en esos conciertos?

En sus conciertos tiene una directriz de que la orquesta es un volcán de ideas infinito, siempre que haya el tiempo de ensayar todo. Con la Gum Band tiene un concierto de película que es renovado constantemente, además de uno de jazz y ahora un nuevo repertorio de música caribeña y africana, que son repertorios diferentes. En cuanto al teatro ha musicalizado más de 100 obras de teatro en donde ha reconocido su aprendizaje.

Describa su opinión sobre la experiencia de uso de apoyos visuales en los conciertos

Cree que son una experiencia fantástica. Cree que no se puede hacer la música por la música, sino que debe siempre mirar cómo el apoyo visual está con la música, no poniendo cualquier parte de la película, por ejemplo, sino que vayan de acuerdo, que es un factor diferencial de las agrupaciones que hacen estos montajes de músicas de películas, en los que ponen imágenes que no van de acuerdo a lo que está sonando. Agrega que los músicos deberían ver las escenas para aprender a tocar, aunque sea difícil.

¿Qué percepción tiene sobre el impacto al público con uso de los apoyos visuales en los conciertos académicos?

Responde que el impacto es grandísimo porque a la gente le fascina ver la película y los músicos. Él trata de no apagar las luces para que los músicos o la orquesta no se pierda completamente y casi que son dos visiones, una viendo a la pantalla y otra al ver a los músicos en vivo

¿Ha recibido comentarios del público después de alguno de estos conciertos? Por favor descríbalos.

Recuerda una experiencia en que niños le dieron dibujos después de un concierto de música de películas, en los que dibujaban a los músicos y no las películas que vieron, entonces que les impactó más los músicos que vieron, que a la gente que presencia estos conciertos en los pueblos por ejemplo les impacta estos conciertos porque son lugares donde no hay cine, y al llevarles estas músicas con esas ayudas, la gente logra ver que esa música es tocada por gente, que tuvo que ser grabada y reconocen la música y la labor que hay detrás de que esté allí.

¿Qué cree que es lo que más le gusta al público de esos programas con el uso de apoyos visuales?

Responde que a la gente le gusta ver que los sonidos estén soportados por una imagen, un instrumento y un músico en vivo.

¿Cree que el empleo de ayudas visuales es una buena estrategia para la atracción de públicos?

Está seguro de eso, que como producto para la venta es genial, y que como orquesta repetir este repertorio de concierto durante años, hay más meticulosidad y preciso en los cortes y con las imágenes, entonces hay más impacto en comparación a una orquesta que haga un montaje de este tipo y solo lo haga una vez. Se mejora en la sincronización con las imágenes y en el sonido en sí de la música.

¿Qué tan frecuente es el uso de estos apoyos en los conciertos?

Todos sus conciertos están soportados con apoyos visuales.

¿Qué cree que podría mejorar en el uso para atraerlos hacia la música académica?

Cree que se puede mejorar el sonido, la parte visual, la cuestión de los arreglos, que sean más minuciosos, que cuadren con los instrumentistas que hay y las imágenes. También incluir que los músicos participen de la parte actoral.

¿Qué cree que se podría mejorar en general en las agrupaciones o como músicos para atraer más público?

Como músico le gusta pensar en la música como algo soportado con imágenes, es escenas, y que como músicos es más fácil proyectarse de esta forma, ya que la gente está cansada de ver o escuchar las mismas cosas, sino evolucionar en los conceptos y mostrarle a la gente músicas diferentes y con conceptos pedagógicos.

Felipe Martínez. Director de orquesta, con su título de Dirección de Orquesta Sinfónica. Tiene una experiencia de prácticamente 25-30 años dirigiendo, especializándose con los jóvenes, dirigiendo grupos de cámara universitarios, una orquesta profesional, pero centra su trabajo en los jóvenes.

¿Qué agrupaciones ha dirigido?

La orquesta infantil del Conservatorio AMV, dos orquestas de música de cámara, la orquesta sinfónica de la Fundación de Notas de Paz, Orquesta Sinfónica de Fundarboleda, Orquesta de Cámara Santa Cecilia en Madrid.

¿Qué público cree que es el que frecuenta los conciertos que usted ha dirigido en Cali?

Responde que el público que lo frecuenta son los padres de sus estudiantes, la comunidad académica de las instituciones donde dirige.

¿Ha dirigido o participado en conciertos de música académica con apoyos visuales?

Responde sí, son montajes diferentes a un concierto tradicional como puestas en escena de musicales, instrumentalización de espectáculos de navidad con montajes escénicos como shows en vivo, dirigió esto por aproximadamente 4 años.

¿Qué programas o géneros son los que se han presentado en esos conciertos?

Dice que en este tipo de conciertos se hace música temática, por ejemplo, música de navidad, y se interpreta repertorios clásicos, en muchos casos porque son libres de derechos de autor, musical folclóricas de diferentes partes del mundo y se arreglan para los formatos requeridos

Describa su opinión sobre la experiencia de uso de apoyos visuales en los conciertos

Dice que ahora es fundamental porque la música debe ser en lo posible un espectáculo con este tipo de posibilidades, conectando con algún tipo de medio diferente a lo auditivo, enriquece el espectáculo, es más receptivo para la gente y es más variado.

¿Qué percepción tiene sobre el impacto al público con uso de los apoyos visuales en los conciertos académicos?

Responde que la gente es muy receptiva a estos formatos variados, reaccionan de manera favorable en este tipo de espectáculos.

¿Ha recibido comentarios del público después de alguno de estos conciertos? Por favor descríbalos.

Dice sí, siempre hay una retroalimentación por diferentes vías, siempre son comentarios positivos, aunque siempre se pueden hacer cosas mejores teniendo en cuenta los contextos económicos, que son costosos, que requieren financiación, pero el público queda satisfecho con lo que se logra hacer.

¿Qué cree que es lo que más le gusta al público de esos programas con el uso de apoyos visuales?

Dice que la variedad porque satisfacen diferentes sentidos, son multidisciplinarios porque congregan actores, cantantes además de solo músicos, son muy visuales, con muchas luces y eso le gusta al público.

¿Cree que el empleo de ayudas visuales es una buena estrategia para la atracción de públicos?

Dice que sí, naturalmente, ahora las personas jóvenes están super estimuladas por los medios, por la virtualidad, entonces ahora es difícil presentar cosas tan tradicionales y que sean muy atractivos sobre todo para la gente joven.

¿Qué tan frecuente es el uso de estos apoyos en los conciertos?

Responde que, aunque en la actualidad muchas agrupaciones del mundo usan estas herramientas, no es para él tan común verlo o emplearlo en los conciertos que dirige o a los que asiste.

¿Qué cree que podría mejorar en el uso de estos para atraerlos hacia la música académica?

Responde que sean multidisciplinares, que respondan a diferentes ámbitos, innovando.

¿Qué cree que se podría mejorar en general en las agrupaciones o como músicos para atraer más público?

Que se congreguen a diferentes públicos, públicos nuevos que nunca han accedido a salas de conciertos, y esto se logra por la multidisciplinariedad e interviniendo repertorios no comunes.

Productores

Resuma por favor sus funciones/trabajo como productor de conciertos.

Leandro Viana Ospina, músico, productor, ingeniero de sonido, productor de conciertos, Stage Manager y Tech manager de montajes como Festival de Música de Cartagena desde hace 11 años, ha trabajado con artistas de talla internacional como Juanes, Fito Paez, entre otros, el Festival de Stero Picnic.

¿Ha participado como productor en conciertos con apoyos visuales?

En la mayoría de sus conciertos durante los últimos 10 años se hacen uso de medios visuales, se ha vuelto tendencia, ya sea utilizando proyectores video beam, luces, pantallas LED, para generar ambientaciones. Dependiendo las características y requerimientos de los artistas, el uso de estos apoyos es necesario ya sea con videos en pantallas, o enfocándose en juegos de luces u otro tipo de escenografía

¿Es frecuente el uso de los apoyos visuales en los conciertos académicos en los que ha participado?

Con la música clásica muy pocas veces llevan su acto performático al uso de pantallas porque a muchos músicos clásicos esto les genera distracción o no va con su gusto personal. Para él, la música académica de escuela tiene un limitante que es el presupuesto para realizar un concierto, y hay que trabajar con las herramientas y equipo que haya en la institución que muchas veces son escasas.

¿Ha participado en la organización de conciertos de música académica? ¿Con qué agrupaciones?

En el Conservatorio Antonio María Valencia, con agrupaciones estudiantiles, con la Banda Departamental del Valle, en el Festival Internacional de Música Clásica de Cartagena.

¿En alguno de esos conciertos se han implementado apoyos visuales, como imágenes, videos, luces o similares?

En Bellas Artes lo hizo durante muchos años, con música académica dentro del Conservatorio. Durante los Festivales o temporadas de conciertos, que suelen tener más presupuesto, existen las oficinas de producción técnica, que se encarga de crear ambientes desde los recintos donde se realizan los conciertos, crear los diseños y permitir que la audiencia pueda disfrutar de una experiencia diferente. Recuerda en Bellas Artes, haber participado en el montaje de Pedro y el Lobo con la Orquesta Infantil de Bellas Artes, donde se hizo Mapping, se utilizaron los video Beam de la Sala Beethoven y las luces de la facultad de Teatro, mostrando esa obra de una manera más actual o contemporánea. También recuerda los montajes de Carmina Burana de la Banda Departamental junto a la facultad de Teatro, al igual que los montajes de Halloween, donde se iluminaron los pasillos de la Sala y destaca que fue de las primeras cosas que se hicieron en la Sala y que se alegra que algunas de esas herramientas sigan usándose en el presente; Otros montajes como el festival de Títeres, o presentaciones del Taller de Opera.

¿Cuál es la diferencia de usar esos apoyos en un concierto académico, a un concierto de otro género?

Los presupuestos. Los artistas de otros géneros hacen sus requerimientos soportados con un presupuesto, y él como productor hace una contraoferta con lo que hay disponible. En lo académico, en las instituciones no está ese presupuesto, por lo que hay que ser recursivo y trabajar con lo que haya. Durante los Festivales es diferente ya que hay presupuesto, donde hay equipos que hacen diseños de luces, de acuerdo al contenido musical, el periodo musical, los espacios donde se desarrolla el festival, se plantean paletas de colores, la imagen del festival, y todo esto permite que los diseños sean minuciosos y haya un plan de trabajo. Él cree que, en las Instituciones o universidades, debe haber un equipo técnico que vele por el desarrollo de lo técnico, ir diseñando con antelación, debe haber funciones con antelación y permitir mejores resultados.

¿Cuáles son las principales dificultades para ejecutar-organizar un concierto de este tipo?

El presupuesto es una gran dificultad, pues los presupuestos de muchas producciones es en su mayoría la producción técnica y sus requerimientos, cuando este presupuesto está reducido no hay herramientas de trabajo. También la comunicación, donde con antelación se puede tener comunicación con los promotores, el lugar y planos del lugar del evento para ir adelantando trabajo de planeación. Los proveedores deberían renovar sus herramientas para implementar en los conciertos y darle lo mejor a los artistas. Y respecto a los espacios académicos en las instituciones, respetar los espacios de concierto y sus horarios, sin mover a otros o no permitir una adecuación del espacio porque los lugares están ocupados constantemente sin una correcta planeación, y donde el personal técnico para la adecuación de los espacios de concierto son el Auxiliar de Sala y el Coordinador, dos personas que tienen la responsabilidad de proveer la organización total de los espacios, estar pendientes de los artistas, proveerlos y organizarles camerinos y demás. Las salas de estos espacios deberían renovarse para quitar limitantes para los productores y permitir que otros artistas puedan estar ahí. La educación y el cuidado del entendimiento del por qué Cali no está a la altura de las producciones de otras ciudades, no por falta de personal técnico calificado, sino por espacios, infraestructura y herramientas para poder realizar mejores montajes. Cali no tiene un espacio de Evento Masivo, una sala grande de conciertos que permita grandes producciones, a comparación de ciudades como Bogotá, donde se pueden llevar óperas, grandes artistas internacionales y cumplir con sus requerimientos para un show de su talla.

¿Qué apreciación tiene del resultado de esos conciertos en los músicos y directores?

Cree que es relativo. Si la dirección ejecutiva de las agrupaciones es ajena a los colores, se va a apreciar musicalmente, pero la música clásica ha cambiado. Se pueden ver en grandes escenarios internacionales que la gente no va a haber cine, sino musicales, opera y teatro, pues hay color, luces, pantallas, despliegue técnico, los músicos disfrutan y salen de la línea acartonada de la música clásica, crean experiencia al público, pueden vivir la música clásica de otra forma más que un escenario de madera con muchos músicos vestidos de negro que solo miran a su partitura, estos grandes escenarios con experiencias audiovisuales dan un plus, sin pasar a la exageración, sino de forma sobria y elegante, donde se ambiente el espacio para que el público diga "quiero volver" porque suena bien, y también porque se ve bonito, porque les crea sensaciones, porque se identifican. Ha recibido comentarios de agrupaciones académicas extranjeras que les gusta el resultado de estos montajes en los Festivales.

¿Qué apreciación tiene del resultado de esos conciertos académicos en el público?

Les gusta. En Cartagena, por ejemplo, evalúan las transmisiones, los comentarios, la asistencia, hay comentarios sobre la estética de los conciertos, el ambiente que se crea y los efectos visuales que se crean con diferentes herramientas como telones pintados; dice que esto hay que hacerlo siempre teniendo claro en el espacio en el que está para no salir de contexto y hasta donde puede jugar con los efectos visuales, teniendo un concepto visual y musical.

¿Cree usted que estos conciertos tienen más público que un concierto académico netamente musical? ¿Por qué?

El público llega al concierto por el repertorio, por el nombre del director, el peso del nombre de la orquesta o agrupación. La carencia de comunicación de las orquestas e instituciones educativas tienen que ver cómo competir al estreno de una película, por ejemplo, al estreno de una obra de un compositor colombiano, ver cómo hacer para atraer público a un concierto por medio de las estrategias que utilizan. Por eso la música clásica hace uso de otros elementos para atraer el público.

¿Qué cree que se podría mejorar en estos conciertos usando apoyos visuales?

Depende de la capacidad técnica y presupuesto de los espacios o promotores de los conciertos. Lo importante es que haya requerimientos mínimos con los que se puedan trabajar y no llegar a improvisar, o poner sin un sentido claro del por qué, los espacios deberían contar con un mínimo de luces, barras y equipos.

Resuma por favor sus funciones/trabajo como productor de conciertos.

Robinson Diaz, productor técnico de conciertos, obras teatrales, musicales y circenses. Su función es coordinar los aspectos técnicos y escenográficos de los artistas, tener conocimiento del show, derivar las labores a los diferentes o logísticos que estén a disposición de los eventos.

¿Ha participado como productor en conciertos con apoyos visuales?

Dice que sí, con diferentes artistas como Mike Bahía, Greeicy Rendon, Herencia de Timbiquí, Festival Stereo Picnic, la Banda Departamental, entre otros, donde aplica temas de iluminación y pantallas, manejando video sincronización de iluminación y video, secuencias, espectáculo de iluminación.

¿Es frecuente el uso de los apoyos visuales en los conciertos académicos en los que ha participado?

Responde que sí es frecuente, aunque depende del ADN del artista y que tan escenográfico quiera ser. Para el tema de iluminación siempre es importante en el escenario, pero hay algunos que buscan el recurso de producción visual para generar sensaciones desde lo sonoro, lo visual y lo luminotécnico, como hay otros que se dedican a la escenografía más artística o teatral.

¿Ha participado en la organización de conciertos de música académica? ¿Con qué agrupaciones?

En Bellas Artes con la Banda Departamental, los conciertos del ciclo de Beethoven 7:30 y conciertos como los de la materia de Expresiones Populares; también con la Banda Departamental del Valle y la Orquesta Filarmónica de Cali.

¿En alguno de esos conciertos se han implementado apoyos visuales, como imágenes, videos, luces o similares?

Sí, ha hecho uso de luces, imágenes y videos de apoyo, solo que no se cuenta con la tecnología suficiente para tener una gran proyección. Ahora se usan muchas pantallas led que se miden en pixeles, pero en lo académico no se cuenta con eso, sino con iluminación y proyección Video Beam, aunque su resolución sea más baja. Se ha hecho con la Banda Departamental y Expresiones Populares.

¿Cuál es la diferencia de usar esos apoyos en un concierto académico, a un concierto de otro género?

Responde que desde lo académico se trata de profundizar en lo musical y su historia, que en un evento comercial que se busca aumentar las sensaciones de lo que se escucha que es conocido con lo visual. Lo comercial se enfoca en cautivar al público partiendo del hecho de que este público ha pagado por un show, mientras en lo académico se está abierto a la cultura desde la gratuidad en su mayoría y la ideología musical es diferente y busca atraer al público.

¿Cuáles son las principales dificultades para ejecutar-organizar un concierto de este tipo?

La planeación de lo que se plantea proyectar, los buenos soportes visuales, desde el diseño, el tamaño, espacio, los pixeles, medidas, con los recursos que haya para los montajes.

¿Qué apreciación tiene del resultado de esos conciertos en los músicos y directores?

Cree que lo académico es muy cerrado a esto, mientras lo comercial sí se enfoca en esto para cautivar el público. Cree que el que pone una proyección audiovisual sabe cuál es su objetivo, tiene claridad a dónde quiere llegar con esa proyección, a diferencia de un director musical de academia donde le interesa solo su academia y que sus músicos se enfoquen en la música, y las imágenes son apoyos que eventualmente pueden darse. Pero piensa que hay muchos músicos que están abiertos a estas herramientas ya que se dedican a músicas más comerciales.

¿Qué apreciación tiene del resultado de esos conciertos académicos en el público? Resalta que la importancia de un apoyo visual sea cual sea, al estar en montaje trata de verlo como espectador, para que haya un show que resalte y sea activo y que encaje con la música, el

manejo de público e iluminación. Estamos en una época digital y de pantallas, y es importante hacer uso de estas tecnologías en la actualidad para que el público se cautive.

¿Cree usted que estos conciertos tienen más público que un concierto académico netamente musical? ¿Por qué?

Cree que sí, generan mayor voz a voz al encontrarse un producto o show musical al que le agregan imágenes atractivas, que envuelven y cautivan la atención, se vuelven un plus, e incentivan el interés de otras personas para asistir a los conciertos.

¿Qué cree que se podría mejorar en estos conciertos usando apoyos visuales?

Cree que desde la proyección es importante tener algo atractivo, para lo que hay diseñadores visuales, que conocen la parte técnica y artística de lo que quieren proyectar. Desde lo técnico hacer las reparticiones de los puntos de proyección, ya sean pantallas, luces, figuras de pantallas, y jugar con todas las herramientas disponibles. Apostarles a las novedades tecnológicas. En los músicos y directores, conectarse y sumergirse con lo audiovisual, conocer el lenguaje, conectarse y conocer los canales de vía o comunicación con los temas visuales, para ayudar a comunicar lo musical con lo que se proyecta para que sea realmente un conjunto audiovisual y puedan aportar los mensajes o ideas musicales y esto pueda ser transmitido desde lo visual también.