

CREADORES ESCÉNICOS CONVOCATORIA 2024

FORMATO DE PROYECTO

Título del proyecto: **La Dirección para Bandas de Música: Una Herramienta de Cultura Contemporánea**

Eje o ejes del proyecto al que corresponda

Eje(s)

Formación, perfeccionamiento y crecimiento profesional

Participación en funciones, temporadas o giras

Transmisión del conocimiento artístico y habilidades técnicas

Descripción :

El proyecto "La Dirección para Bandas de Música: Una Herramienta de Cultura Contemporánea" es una iniciativa integral que impulsa el crecimiento profesional de Francisco Javier Vargas Luna. A través de dos concursos internacionales, dos cursos de perfeccionamiento, cuatro conciertos de promoción de la música mexicana para banda y dos talleres en Oaxaca, para compartir su conocimiento y experiencia con futuras generaciones de directores de banda del estado de Oaxaca.

Justificación del proyecto:

El proyecto "La Dirección para Bandas de Música: Una Herramienta de Cultura Contemporánea", surge como una respuesta a la necesidad imperante de fortalecer y promover el desarrollo profesional y artístico de los directores de bandas, así como de enriquecer el repertorio musical y fomentar la difusión de la música mexicana para banda a nivel nacional e internacional.

La dirección de bandas de música es una disciplina que combina arte, técnica y liderazgo, y desempeña un papel crucial en la formación musical y cultural de las nuevas generaciones. Las bandas de música del siglo XXI tienen un papel esencial en la cultura contemporánea de México, siendo portadoras de una rica tradición cultural que merece ser explorada y promovida. Es fundamental que estas agrupaciones musicales sepan ocupar un lugar específico y definitorio en nuestra sociedad, acercándose al público con propuestas artísticas que no solo entretengan, sino que también eduquen y enriquezcan el acervo artístico de México.

Este proyecto se desarrollará a lo largo de un año, involucrando actividades en Europa y México, aprovechando la ubicación de Francisco Javier Vargas Luna como docente en Estrasburgo, Francia. Con un enfoque especial en la participación en concursos internacionales, la realización de cursos de formación, la impartición de seminarios y talleres, y la dirección y estreno de obras de compositores mexicanos.

La música para banda de alientos y percusión ha desempeñado un papel significativo en la historia de México, desde los primeros momentos de la nación hasta la actualidad. Surgiendo en los ejércitos de la Nueva España antes de la Independencia (1810-1821), estas formaciones militares contaban con músicos para señales militares y eventos civiles. La influencia de la milicia francesa, especialmente de la banda de la Garde Republicaine de París, modeló la música militar española y, por ende, las bandas de la Nueva España. Tras la independencia, las bandas militares experimentaron un auge en México, con un crecimiento gradual de su plantilla y una mejora en la calidad de su repertorio.

La llegada de las bandas musicales a Oaxaca marcó un hito en la evolución de la música tradicional de la región. Un momento clave fue la creación de la Banda Militar del Batallón de Guerrero y Zaragoza en 1868, que más tarde se conocería como la Banda de Música del Estado de Oaxaca. Bajo la dirección de figuras destacadas como Nabor Vázquez (1899-1914), Diego Innes, Cipriano Pérez Serna, y Anastasio Amador Pérez Torres "Dimas" (1902-1976), esta banda contribuyó significativamente al crecimiento y desarrollo del repertorio bandístico oaxaqueño.

Con el tiempo, estas formas musicales se volvieron indispensables en la vida cultural del estado, proporcionando no solo entretenimiento, sino también un medio para expresar la historia y los valores de la comunidad oaxaqueña. Las composiciones que surgieron en este contexto, en pleno auge del nacionalismo posrevolucionario, abarcaron una amplia gama de géneros, desde marchas y vales hasta canciones, popurrís, mosaicos y danzones. Estas obras no solo se

convirtieron en símbolos de identidad cultural, sino que también reflejaron la diversidad y riqueza del patrimonio musical oaxaqueño.

Posteriormente, estas formas musicales encontraron su camino hacia las bandas tradicionales de las comunidades indígenas de Oaxaca. Compositores como Jesús "Chuy" Rasgado (1907-1948), Rito Marcelino Roviroza (1908-2000), Cirino Díaz Cortés, Adalberto G. Alcázar (1902-1949), Dionisio García (1919-1982), y "Pepe" Quijano (1928-2004), entre otros, no solo adoptaron estas tradiciones musicales venidas de la capital del estado, sino que las adaptaron hábilmente a las bandas de los pueblos, incorporando sones, boleros, jarabes, fandangos, chilenas, entre otros géneros. Esta fusión de la música tradicional de los pueblos originarios con otros repertorios resultó en composiciones únicas, que mantuvieron la distintiva estructura, armonía y sonoridad características de ambas tradiciones. Estas obras no solo enriquecieron el bagaje musical oaxaqueño, sino que también contribuyeron significativamente a definir la identidad única de las diferentes regiones indígenas de Oaxaca, consolidando así la rica diversidad cultural del estado.

A pesar del significativo progreso experimentado por las bandas de música en el estado de Oaxaca, lamentablemente, aún persiste una carencia de programas artísticos sólidos que les permitan seguir creciendo y evolucionando. Esta deficiencia se manifiesta de manera particular en la formación y capacitación de los directores de banda. En un contexto cultural en constante transformación, es crucial que estos líderes estén dotados de las habilidades necesarias para guiar a las bandas hacia nuevas expresiones creativas y artísticas.

En la actualidad, nos enfrentamos a profundos cambios y transformaciones en la sociedad, especialmente en el ámbito cultural, lo que nos exige adaptarnos y replantearnos cómo los artistas se relacionan con su audiencia. Es esencial reconocer el papel central que desempeñan las bandas de música en la cultura y la educación musical de nuestra sociedad. Asimismo, es fundamental comprender que el desarrollo de estas agrupaciones está intrínsecamente ligado al desarrollo de sus directores. Por lo tanto, resulta imperativo establecer programas de formación y capacitación integrales que permitan a los directores adquirir las habilidades técnicas, artísticas y de gestión necesarias para llevar a las bandas hacia nuevas fronteras creativas.

En el siglo XXI, observamos nuevas tendencias en la evolución de la música, lo que subraya la importancia de no solo preservar las tradiciones locales, sino también fomentar un enfoque innovador que pueda integrarse con corrientes estéticas contemporáneas. Para lograrlo, es necesario invertir en el desarrollo profesional de los directores de banda, proporcionándoles oportunidades de aprendizaje continuo, acceso a recursos y redes de apoyo, así como espacios para la experimentación y la creatividad. Solo a través del fortalecimiento y la profesionalización de los directores de banda se podrá garantizar una evolución significativa y sostenible de las bandas de música en México.

El proyecto, por ello, posee el potencial para incidir de manera significativa en el porvenir de los directores de bandas y en la música para banda en México. Al fortalecer y promover el desarrollo profesional y artístico de los directores, se estaría sentando un sólido cimiento para el crecimiento continuo de las bandas de música en el país.

Al ofrecer programas de formación integral que aborden tanto las habilidades técnicas como las artísticas y de gestión, se dotaría a los directores con las herramientas necesarias para afrontar los desafíos del siglo XXI y liderar a las bandas hacia nuevas fronteras creativas. Este enfoque no solo beneficiaría a los directores individualmente, sino que también elevaría el nivel artístico y técnico de las bandas en su conjunto.

Además, al fomentar el repertorio musical mexicano para banda, se estaría contribuyendo a preservar y difundir la rica tradición cultural del país, tanto a nivel nacional como internacional. Esto abriría nuevas oportunidades de colaboración y difusión para los directores y las bandas, permitiendo presentar la música mexicana en escenarios internacionales.

Objetivos:

Desarrollo Profesional: Participación en dos concursos internacionales de dirección (Bilbao y Valencia) y asistencia a dos cursos de perfeccionamiento (Maastricht y Madrid).

Educación y Divulgación: Impartir dos cursos en Oaxaca dirigidos a directores de bandas, compartiendo conocimientos y técnicas de dirección.

Promoción Cultural: Estrenar y dirigir música para banda en México y Europa, apoyando el trabajo de compositores mexicanos y promoviendo la cultura musical nacional e internacional.

Desarrollo del proyecto:

El proyecto "La Dirección para Bandas de Música: Una Herramienta de Cultura Contemporánea" se desarrollará a lo largo de un año y se centrará en cuatro ejes fundamentales: 1) la participación en concursos internacionales, 2) la realización de

cursos de formación, 3) la divulgación de conocimientos y 4) el estreno de obras propias y la promoción de la música para banda de compositores mexicanos.

Dada la residencia del director Francisco Javier Vargas Luna en Estrasburgo, Francia, y su continuo trabajo con las bandas de música de Oaxaca, este proyecto se llevará a cabo en dos zonas geográficas: en Europa (concretamente en Francia, España y Holanda) y en México (concretamente en Oaxaca). Estas acciones se detallan a continuación en dos semestres.

PRIMER SEMESTRE

Participación en Concursos Internacionales

El primer semestre del año estará dedicado a la preparación y participación en dos prestigiosos concursos de dirección de banda en Europa.

En enero, Francisco Javier Vargas Luna participará en el Concurso Internacional de Dirección de Banda en Bilbao, España, que en 2025 llegará a su novena edición. Este concurso será llevado a cabo por uno de los máximos exponentes en dirección de banda, el director José R. Pascual-Vilaplana, director titular de la Banda Municipal de Música de Bilbao, quien fungirá como docente y coordinador. Este concurso no solo permitirá a Francisco Javier Vargas Luna mejorar sus habilidades y técnicas de dirección, sino también establecer contactos con otros profesionales del ámbito musical, generando oportunidades de colaboración y aprendizaje continuo.

En junio, Francisco Javier Vargas Luna participará en el Certamen Internacional de Directores de Bandas de Música en Valencia. Este certamen es una plataforma importante para directores de bandas de todo el mundo y ofrece una oportunidad única para demostrar sus habilidades y técnicas de dirección.

Cabe destacar que Francisco Javier Vargas Luna ya ha sido semifinalista en ambos concursos en ediciones anteriores, lo que refleja su alto nivel de competencia y experiencia en este ámbito. La participación en estos concursos no solo consolidará su desarrollo profesional y artístico, sino que también promoverá su participación como exponente de música mexicana en escenarios internacionales.

Cursos de Perfeccionamiento en los Países Bajos y España

Durante los meses de abril, mayo y junio, Francisco Javier Vargas Luna asistirá a dos prestigiosas master classes internacionales para perfeccionar sus habilidades como director de banda. La primera se llevará a cabo en el Conservatorio de Maastricht, Holanda, con el renombrado maestro Jean Cober. Esta experiencia ofrecerá una formación avanzada en técnicas de dirección, interpretación y gestión de ensambles de banda. La segunda master class se realizará en Madrid, con el destacado director de orquesta Miguel Romea, profesor de dirección en la Real Academia Reina Sofía. Estas oportunidades de aprendizaje serán fundamentales para elevar el nivel artístico y técnico del director, preparándolo para las actividades educativas y de divulgación que seguirán.

SEGUNDO SEMESTRE

Seminarios y Talleres en Oaxaca

Durante los meses de septiembre a noviembre, Francisco Javier Vargas Luna se enfocará en la realización de seminarios y talleres en Oaxaca, dirigidos a directores de bandas musicales y comunitarias. Los seminarios incluirán sesiones prácticas y teóricas sobre técnicas de dirección, repertorio, retos actuales y técnicas de ensayo. Se abordarán temas como la técnica de dirección de bandas, la planificación de ensayos, el repertorio internacional y mexicano para bandas, así como prácticas de ensayo y dirección con la Banda de Música del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (CECAM) y la Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

Estos eventos se llevarán a cabo en las instalaciones de estas instituciones, con el primer curso programado en Santa María Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca, y el segundo en la Ciudad de Oaxaca.

Estreno y Dirección de Repertorio Mexicano para Banda y Composiciones Propias

El proyecto continuará en este segundo semestre con la realización de cuatro conciertos para promover la música para orquestas de aliento en Oaxaca y Europa. Estas presentaciones no solo servirán para promover la música mexicana escrita para banda, sino también para mostrar el crecimiento artístico y profesional del director. Los conciertos incluirán las siguientes actuaciones:

Con la Banda de Música del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (CECAM) en Santa María Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca.
Con la Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) en la Ciudad de Oaxaca.
Con el Ensamble de Alientos de la Camerata la Ciudad en Málaga, Andalucía, España.
Con el ensamble de alientos de las escuelas de música intercomunales de Alsacia (Hoerd, Geudertheim, Gries y Weyersheim), en la región del Gran Este de Francia, donde Francisco Javier Vargas Luna es docente.

Metas del proyecto:

Concursos Internacionales:

Participar en dos concursos internacionales de dirección de banda (Bilbao y Valencia).
Alcanzar, al menos, las semifinales en ambos concursos, resaltando el talento y la técnica de Francisco Javier Vargas Luna.
Dedicar aproximadamente 100 horas de preparación y práctica para cada concurso.

Cursos de Perfeccionamiento:

Completar dos master classes internacionales (Holanda y España).
Asistir a un mínimo de 10 sesiones avanzadas en técnicas de dirección, interpretación y gestión de ensambles de banda.
Obtener una retroalimentación positiva de los maestros Jean Cober y Miguel Romea.
Totalizar 80 horas de formación avanzada.

Seminarios y Talleres en Oaxaca:

Realizar dos seminarios intensivos y cuatro talleres prácticos en Oaxaca.
Involucrar a un mínimo de 30 directores de bandas musicales y comunitarias en los seminarios y talleres.
Cubrir un total de 60 horas de formación teórica y práctica en técnicas de dirección, planificación de ensayos y gestión de bandas.

Conciertos y Estrenos:

Organizar y dirigir cuatro conciertos en Oaxaca y Europa.
Estrenar al menos tres obras de compositores mexicanos para banda.
Alcanzar una audiencia combinada de al menos 1,000 personas en los conciertos realizados.
Colaborar con cuatro ensambles de alientos: Banda de Música del CECAM, Banda Sinfónica de la UABJO, Camerata la Ciudad en Málaga y el ensamble de alientos de las escuelas de música intercomunales de Alsacia.
Invertir aproximadamente 40 horas en ensayos y preparación para cada concierto.

Promoción Cultural:

Publicar un artículo académico en una revista especializada en música de banda, detallando las experiencias y aprendizajes del proyecto.
Generar diez notas de prensa y publicaciones en redes sociales para aumentar la visibilidad del proyecto y la música de banda mexicana.
Fortalecer redes de colaboración con al menos cinco instituciones musicales y culturales en Europa y México.

Calendarización de actividades

Inicia	Concluye	Listado de actividades a desarrollar
01/01/2025	30/06/2025	PRIMER SEMESTRE Enero: Concurso Internacional de Dirección de Banda en Bilbao, España Preparación intensiva para la participación en el concurso. Viaje a Bilbao y registro para la competencia. Participación en el concurso bajo la tutela del director José R. Pascual-Vilaplana. Establecimiento de contactos profesionales y oportunidades de colaboración. Febrero: Post-Concurso Bilbao Análisis y reflexión sobre la participación en el concurso de Bilbao. Retroalimentación recibida y áreas de mejora identificadas. Planificación de estrategias para fortalecer habilidades de dirección. Marzo: Preparación para las Master Classes en Holanda y España Investigación y estudio previo sobre los temas a tratar en las master classes. Prácticas individuales y en grupo para mejorar la técnica de dirección. Ajustes en el repertorio a trabajar durante las clases. Abril: Master Class en el Conservatorio de Maastricht, Holanda Viaje a Holanda y registro en la master class. Participación activa en sesiones de formación avanzada con el maestro Jean Cober. Aplicación práctica de técnicas aprendidas en las sesiones de dirección de banda. Mayo: Master Class en Madrid, España Traslado a Madrid y preparación para la master class. Inmersión en sesiones formativas dirigidas por el maestro Miguel Romea. Evaluación de la progresión técnica y artística como director de banda. Junio: Certamen Internacional de Directores de Bandas de Música en Valencia Intensificación de la preparación para el certamen. Viaje a Valencia y registro para la competencia. Participación en el certamen y aplicación de las habilidades adquiridas en las master classes. Evaluación de la participación y análisis de resultados para futuras mejoras.
01/07/2025	31/12/2025	SEGUNDO SEMESTRE Julio: Preparación y Planificación Evaluación de los resultados obtenidos en el primer semestre. Definición de objetivos específicos para el segundo semestre. Elaboración detallada del contenido y la estructura de los seminarios y talleres en Oaxaca.

Coordinación con instituciones locales para la realización de los eventos.

Agosto:

Logística y Promoción

Gestión logística para la organización de los seminarios y talleres.

Elaboración de materiales promocionales para difundir los eventos en Oaxaca.

Invitación formal a directores de bandas musicales y comunitarias para participar en los cursos.

Coordinación con los ensambles de alientos en Europa para programar conciertos y ensayos.

Septiembre:

Seminarios y Talleres en Oaxaca

Inicio del primer curso en Santa María Tlahuitoltepec, Mixe.

Impartición de sesiones prácticas y teóricas sobre técnicas de dirección y repertorio.

Colaboración con la Banda de Música del CECAM.

Concierto con la Banda de Música del CECAM, estrenando obras de compositores mexicanos.

Octubre:

Seminarios y Talleres en Oaxaca

Desarrollo del segundo curso en la Ciudad de Oaxaca.

Profundización en temas como la planificación de ensayos y el repertorio mexicano para bandas.

Realización de prácticas de ensayo y dirección con los participantes.

Concierto con la Banda Sinfónica de la UABJO, estrenando obras de compositores mexicanos.

Noviembre:

Publicación y Difusión de Resultados

Redacción y publicación de artículos académicos sobre las experiencias y aprendizajes del proyecto.

Creación y difusión de videos y otros materiales multimedia en redes sociales para aumentar la visibilidad del proyecto.

Evaluación del impacto cultural y artístico de las actividades realizadas.

Diciembre:

Entrega de Resultados

Preparación de informes detallados para el FONCA (Sistema de Apoyos y Creación a Proyectos Culturales).

Compilación de todos los resultados del proyecto, incluyendo artículos, videos y datos de evaluación.

Presentación formal de los resultados al FONCA, destacando los logros y el impacto del proyecto en el ámbito cultural y musical.

