

II Jornada en Torno al Análisis, Teoría y Didáctica Musical Tendencias y prácticas teórico-analíticas a nivel internacional

La *II Jornada en Torno al Análisis, Teoría y Didáctica Musical: Tendencias y Prácticas Teórico-analíticas a nivel Internacional*, se llevó a cabo en versión Zoom Webinar el 8 de noviembre de 2022. En esta ocasión, se contó con una audiencia de aproximadamente 150 participantes, entre académicos chilenos y extranjeros, así como de estudiantes chilenos de las distintas especialidades de la música. La jornada fue organizada por la carrera de Pedagogía en Música de la Universidad Adventista de Chile, en cooperación con académicos de la Universidad de Concepción, Universidad de Chile, Universidad de Talca, Universidad de La Serena, Pontificia Universidad Católica de Chile, y la Universidad Alberto Hurtado; también contó con el patrocinio del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt). La transmisión de la jornada, así como la mesa de diálogo y discusión incluida en esta, fue realizada de manera presencial en los estudios de Radio de Universidad Adventista de Chile, en Chillán.

En esta ocasión, la jornada contó con una única ponencia principal, la cual fue seguida por la mesa de diálogo y discusión anteriormente mencionada. Esta mesa de diálogo y discusión estuvo compuesta por académicos de las siete universidades representadas. La ponencia estuvo a cargo del Dr. Miguel A. Roig-Francolí, distinguido profesor de teoría musical y composición de la Universidad de Cincinnati, Estados Unidos, y autor de los libros *Harmony in context* y *Understanding post-tonal music*. El Dr. Roig-Francolí ha publicado más de 30 artículos de investigación en las principales revistas especializadas de EE.UU., Inglaterra, Italia, Portugal, Brasil, y España. Sus libros *Harmony in context* y *Understanding post-tonal music* son unas de las publicaciones más utilizadas en las universidades estadounidenses y canadienses para la enseñanza de la teoría, armonía, y análisis musical; estos textos de estudio también han sido traducidos al idioma chino, y utilizados en los principales conservatorios de China. La

mesa de diálogo y discusión estuvo compuesta y dirigida por los académicos Dr. Gonzalo Martínez, de la Universidad de Talca; Dra. Daniela Fugellie, de la Universidad Alberto Hurtado; Dra. Valeska Cabrera (de manera online), de la Universidad de La Serena; Mg. Claudio Merino, Universidad de Chile; Mg. Constanza Arraño, Pontificia Universidad Católica de Chile; Mg. Raúl Almeida, Universidad de Concepción; Dr. Enrique Sandoval-Cisternas, Universidad Adventista de Chile.

La jornada comenzó con la exposición de Dr. Roig-Francolí, quien realizó una revisión de los contenidos y el currículum de enseñanza de la teoría escrita, armonía y análisis musical incluidos en su libro *Harmony in context*, texto que se enfoca en armonía tonal y pre-atonalidad. En su exposición, el Dr. Roig-Francolí respondió a una serie de preguntas preparadas por los académicos de la mesa de diálogo y discusión, y entregadas al Dr. Roig-Francolí antes de la jornada; estas preguntas fueron creadas con la intención de dirigir la jornada hacia la entrega de conocimientos que pudieran ser útiles en la experiencia chilena, y acorde a la práctica pedagógica de los académicos chilenos presentes en la mesa de diálogo y discusión. El Dr. Roig-Francolí también abordó otras situaciones y elementos musicales y pedagógicos que él consideró pertinentes para esta ocasión. Entre los temas y preguntas abordadas por el Dr. Roig-Francolí durante su ponencia, relacionadas principalmente sobre su libro *Harmony in Context*, se destacan los siguientes puntos:

Primero, *Harmony in Context* representa a un estándar de los contenidos utilizados para la enseñanza de la teoría escrita, la armonía, y el análisis musical de pregrado en la experiencia estadounidense; este texto es utilizado tanto para la formación de profesores de música, como también de intérpretes, compositores, musicólogos, y otros. Segundo, todos los contenidos incluidos en este libro están diseñados para ser enseñados en cuatro semestres, o dos años; la enseñanza de estos contenidos está acompañada de material/ejercicios de trabajo extra para los estudiantes, así como de ejemplos musicales escritos en partituras, con sus respectivos audios. El uso de cuatro semestres para la enseñanza de estos contenidos es también una práctica común en la experiencia estadounidense; sin embargo, se menciona que algunas universidades pueden decidir que sus programas de música utilicen solo tres semestres, dejando el cuarto semestre para contenidos de música contemporánea y otro tópico específico del área de la teoría y análisis. Tercero, todo el material del libro físico es acompañado por material de apoyo online; el libro también se puede consultar completamente online. Cuarto, el profesor Roig-Francolí menciona que su metodología de enseñanza implica que comúnmente se comience por un acercamiento al material auditivo antes que al escrito, seguido por preguntas relacionadas a elementos que el profesor desea destacar de la audición y de la escritura musical. Quinto, se señala que los elementos tecnológicos que acompañan el estudio del libro potencian el aprendizaje de los contenidos, así como su enseñanza. Sexto, se espera que el alumno desarrolle competencias de reconocimiento y creación de elementos y estructuras musicales. Séptimo,

se hace hincapié en que el nivel actual de la disciplina de la teoría y el análisis musical estadounidense ha alcanzado un alto desarrollo en las últimas décadas debido a la influencia de la sociedad de teoría y análisis del país, *Society for Music Theory (SMT)*, formada al final de la década de 1970. Esta sociedad ha permitido una diseminación de los avances de esta disciplina a nivel nacional e internacional, la promoción de cooperación académica entre sus participantes, así como la creación de un estándar de contenidos fundamentales para la enseñanza de la teoría y análisis musical a nivel de pregrado en las universidades estadounidenses. La enseñanza de estos contenidos estándares se ve reflejada en la publicación de textos de enseñanza organizados en relación a estos, de los cuales *Harmony in Context* es un ejemplo. Esto no implica una estandarización metodológica, ni una completa unidad terminológica en el país.

Después de la ponencia del Dr. Roig-Francolí, se dio lugar a la mesa de diálogo y discusión, donde cada panelista tuvo la oportunidad de dirigir la conversación durante 5-10 minutos. La discusión giró en torno a los contenidos propuestos en el currículum estadounidense para la preparación de estudiantes de música de pregrado, y la forma en que estos son enseñados a los alumnos en un período de tres a cuatro semestres, así como fueron presentados por el Dr. Roig-Francolí en su libro *Harmony in Context*; la necesidad de un replanteamiento de contenidos en la experiencia chilena y estadounidense con relación a elementos que en la práctica musical no siempre son necesarios, al menos para ciertas especialidades musicales. Entre estos elementos, se mencionaron la enseñanza de la armonía utilizando la configuración tradicional a cuatro voces del coral barroco, así como la inclusión de repertorio tradicional y popular de cada país. También se menciona la necesidad de evaluar y replantearse (o mejorar) la enseñanza de la historia y el análisis musical en un curso único, una práctica adoptada por varias universidades chilenas en los últimos años; la inclusión de música tonal y atonal contemporánea en los cursos de análisis musical; el rol del gobierno versus las asociaciones académicas y las escuelas de música en el velar por la entrega de contenidos de calidad de la disciplina; la entrega de mejores contenidos teórico-musicales a nivel de educación básica y media chilena; el conectar la teoría escrita con ejemplos sonoros desde el inicio de la enseñanza de esta. Al finalizar la mesa de diálogo y discusión, se menciona la posibilidad de formar una asociación de teoría y análisis musical chilena que promueva la enseñanza de contenidos actualizados de la disciplina, así como la cooperación académica entre los participantes, académicos y estudiantes, implicando una mejora en la enseñanza y práctica de todas las especialidades de la música en Chile. El video de la jornada se encuentra disponible en el canal institucional de YouTube de la Universidad Adventista de Chile: <https://youtu.be/aP5Mvj7gT3g>

Jonatan Antonio Gaete Briones
jonatangaete@unach.cl

Enrique Patricio Sandoval Cisternas
enriquesandoval@unach.cl