

NOTA

III Jornada en Torno al Análisis, Teoría y la Didáctica Musical: Tendencias y Prácticas Teórico-analíticas a Nivel Internacional

III Jornada en Torno al Análisis, Teoría y Didáctica Musical: Tendencias y Prácticas Teórico-Analíticas a Nivel Internacional

16 de noviembre - 15:00 h. ZOOM Auditorio Escuela de Música

UNACH

Inscripción y más detalles en: unach.cl/iii-musica

Expositores Principales

 Dr. William Caplin Distinguido Profesor de Teoría y Análisis Musical de McGill University, Canadá	 Dr. Miguel Roig-Francolí Distinguido Profesor de Teoría Musical y Composición, Universidad de Cincinnati, USA
Mesa de discusión:	
 Claudio Merino Maestro en Composición, Director Sívica Barros, Universidad de Chile	 Gonzalo Martínez Director de Música y Música Musical, Universidad de Talca
 Raúl Almeida Maestro en Educación, Teoría y Análisis Musical, Jefe Carrera de Pedagogía en Educación Musical UNAC	 Daniela Fugellie Docente en Musicología, Directora del Instituto de Música, Universidad Alberto Hurtado
 Cristóbal García Gallardo Director en Musicología, Conservatorio Superior de Málaga	 Constanza Arraño Maestro en Musicología, Pedagogía Musical, Pontificia Universidad Católica de Chile
 Enrique Igoa Catedrático de Música, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid	 Tomás Koljatic Silva Maestro en Composición, Pontificia Universidad Católica de Chile
 Enrique Sandoval-Cisternas Catedrático de Artes Musicales, Universidad de La Serena	 Cristián Guerra Rojas Musicólogo, Director del Instituto de Teoría del Año, Director Sívica Musical Orquesta, Universidad de Chile

UNIVERSIDAD DE CHILE, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, UNACH, Universidad de Valparaíso, Universidad de Chile

El jueves 16 de noviembre se llevó a cabo en dependencias de la Escuela de Música de la Universidad Adventista de Chile la III Jornada en Torno al Análisis, Teoría y la Didáctica Musical: Tendencias y Prácticas Teórico-analíticas a Nivel Internacional. El evento desde sus primeras instancias ha sido organizado por el profesor Dr. Enrique Sandoval-Cisternas de la Universidad de La Serena. Es una actividad que suele reunir a académicos del extranjero, vía zoom, y académicos del área de teoría de varias universidades chilenas. En esta ocasión, estuvieron en Chillán el Dr. Sandoval y los académicos Gonzalo Martínez, de la Universidad de Talca, y Claudio Merino de la Universidad de Chile. Además, estuvieron presentes de forma online los académicos Tomás Koljatic y Constanza Arraño, de la Universidad Católica de Chile, Cristián Guerra, de la Universidad de Chile, Daniela Fugellie de la Universidad Alberto Hurtado, y Raúl Almeida, de la Universidad de Concepción. Desde el extranjero estuvieron los doctores Cristóbal García-Gallardo del Conservatorio Superior de Málaga y Enrique Igoa, ex catedrático de Análisis del Conservatorio Superior de Música de Madrid. Los expositores fueron dos investigadores de realce a nivel mundial: el Dr. William Caplin, de McGill University, en el ámbito del análisis musical y el Dr. Miguel Roig-Francolí de Cincinnati University, en el ámbito de la docencia del análisis y, especialmente, la música del siglo XX.

La relevancia de una actividad como esta no se puede subestimar, por varios motivos. Ambos expositores son autores de importantes trabajos que son muy utilizados en el mundo angloparlante y que también están comenzando a ser utilizados en la docencia universitaria en el mundo hispanohablante. William Caplin es autor de una de las teorías que más resonancias ha producido en el ámbito del análisis y la docencia sobre la forma en los últimos 25 años. En la tradición

de la *Formenlehre* (Teoría de la Forma), y bajo la influencia directa de las ideas de Arnold Schoenberg y Erwin Ratz, Caplin propuso en su ya clásico *Classical Form. A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn, Mozart and Beethoven* (Oxford University Press, New York, 1998) una teoría sobre la forma en la música del alto clasicismo basada en la noción de función formal, es decir, el rol que cumplen fragmentos, frases, períodos y demás secciones de un movimiento en el despliegue de la forma. Si bien Caplin fue enfático en recordar que su teoría fue desarrollada solamente para la música de Haydn, Mozart y Beethoven, surgieron varias consultas por parte de los profesores invitados sobre la posibilidad de extender su teoría hacia diversos estilos, anteriores y posteriores al clasicismo, o incluso contemporáneos a los clásicos vieneses, pero en lugares alejados de los centros culturales dominantes en la época. Resultó muy interesante la respuesta del autor sobre la necesidad de adaptar sus ideas para que pudieran iluminar la comprensión de la forma en otros estilos.

Como compositor, Miguel Roig-Francolí fue estudiante de Juan Orrego-Salas. Pero es en el ámbito de la didáctica del análisis, de la armonía y de la música del siglo XX en que ha alcanzado notoriedad dentro de la disciplina. Autor de libros de referencia, como por ejemplo *Harmony in Context*, 3ª ed. (New York, McGraw-Hill, 2020), *Understanding Post-Tonal Music*, (Boston, McGraw-Hill, 2007) y *Anthology of Post-Tonal Music* (2ª ed.). (New York, Routledge, 2021), su aporte es inestimable ya que sus trabajos dan cuenta de años de experiencia en la enseñanza de dichas materias que por su fuerte componente teórico suelen ser consideradas difíciles o áridas para quienes, siendo jóvenes, quieren desarrollarse como intérpretes. En las Jornadas, Roig-Francolí dio ejemplos desde su experiencia para enseñar aspectos especialmente teóricos, como por ejemplo la teoría de *pitch class* (Babbitt, Forte), a los estudiantes de pregrado, introduciéndolos primero en la música y haciéndoles entender la necesidad de nuevos conceptos para poder comprender esa música. También fue especialmente interesante su estrategia didáctica de relacionar estilos de la pintura del siglo XX con músicas del mismo período que guardan algún parentesco estético.

Finalmente no quisiera dejar pasar la oportunidad de resaltar el aporte de este tipo de eventos para las disciplinas teóricas de la música en Chile, y en especial para el análisis musical. Estar al día en las teorías contemporáneas sobre forma, metodologías analíticas y didácticas de estas subdisciplinas no trae solamente beneficios en lo profesional, sino que también, y esto considero necesario resaltar, nos permite tener experiencias a partir de las cuales sea posible, en un futuro cercano, elaborar nuestras propias teorías, surgidas desde la realidad hispanoamericana y pensadas para músicos con independencia de sus áreas de desarrollo (intérpretes, compositores, musicólogos) y estilos (música popular, de tradición escrita, jazz, etc.). Una cosa es aprender del mundo anglosajón y otra es apropiarse de sus teorías de una manera crítica y creativa.

El video de las jornadas está disponible en:
www.youtube.com/watch?v=WkA3beZ7Sqw

Gonzalo Martínez García
gmartinez@utalca.cl