

NOTA

I Congreso de Teoría, Análisis y Didáctica Musical



El I Congreso de Teoría, Análisis y Didáctica Musical, organizado por el Departamento de Música y la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Serena (ULS), se llevó a cabo entre el 4 y el 6 de junio de 2025 en dependencias del mismo Departamento, en la ciudad de La Serena.

Para su realización se conformaron un comité organizador y un comité científico internacional integrado por 16 académicos de distintas instituciones universitarias, tanto chilenas como extranjeras. El congreso contó con la participación de académicos, docentes, investigadores y estudiantes, provenientes de nueve países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, México, Perú y Chile¹.

Durante las tres jornadas de trabajo, las exposiciones se presentaron en formato de ponencias presenciales e híbridas. Este último formato fue especialmente diseñado para los expositores extranjeros que no pudieron asistir en persona, permitiendo así su participación a través de salas virtuales mediante la plataforma Zoom.

El congreso contempló diferentes tipos de propuestas —ponencias, talleres y presentaciones de libros— organizadas en torno a siete líneas temáticas definidas por el comité organizador: pedagogía y didáctica de la teoría y el análisis musical; análisis y su aplicación a la creación musical, o viceversa; análisis y su aplicación a la interpretación musical; análisis, teoría y contextos histórico-sociales; historia de la teoría musical; teoría musical y trabajo interdisciplinar en áreas

¹ Universidad de La Serena. (2025). *Con éxito se realizó el I Congreso Internacional de Teoría, Análisis y Didáctica Musical en la U. de La Serena*. <https://www.userena.cl/actualidad/7769-con-%C3%A9xito-se-realiz%C3%B3-el-i-congreso-internacional-de-teor%C3%ADa,-an%C3%A1lisis-y-did%C3%A1ctica-musical-en-la-userena.html>

como psicología/percepción, matemática, artes plásticas, literatura, entre otras; y uso de tecnologías en la teoría y el análisis musical².

El programa incluyó cuatro talleres prácticos, dos conferencias académicas, catorce ponencias presenciales, once ponencias semipresenciales, tres presentaciones de libros y una reunión de diálogo sobre redes y cooperación académica.

La jornada inaugural, el miércoles 4 de junio, comenzó con una charla de bienvenida del comité organizador. En ella, el Dr. Enrique Sandoval Cisternas, académico del Departamento de Música de la Universidad de La Serena y presidente del comité organizador, destacó la relevancia de este espacio de encuentro e interacción académica, subrayando su contribución a la difusión y colaboración en los campos de la teoría, el análisis y la didáctica musical. En ese marco, se enfatizó la importancia de abordar problemáticas propias del contexto latinoamericano y de habla hispana, particularmente en lo que respecta a la escasa producción de textos e investigaciones en español, y se señaló la necesidad de fomentar el trabajo colaborativo entre docentes, académicos e investigadores.

Posteriormente, se realizaron cuatro presentaciones presenciales durante la mañana de la misma jornada, seguidas por el primer taller del encuentro, impartido por el Dr. Miguel Ángel Roig Francolí, de la University of Cincinnati, sobre análisis musical post-tonal. En este taller se utilizaron extractos de cuatro obras musicales de diferentes estilos, basándose en su libro *Understanding Post-Tonal Music* (2007). Se revisaron obras como *44 Duos for 2 Violins, Sz. 98 (Song of the Harvest)*, de Béla Bartók, donde se analizaron aspectos relacionados con su esquema formal, frases, motivos rítmico-melódicos, escalas o *pitch class sets*, texturas, entre otros elementos relevantes para comprender la lógica de obras fuera del sistema tonal y del período de práctica común³. Durante la tarde de la primera jornada, se realizaron diez ponencias semipresenciales, distribuidas en dos aulas de manera paralela.

La segunda jornada incluyó un segundo taller, a cargo del Dr. Mario Arenas, de la Universidad de La Serena. Este taller, titulado *La partitura expandida: acceso a la experiencia musical a través de libros interactivos*, se centró en la propuesta que el académico presenta en su libro *Educación Auditiva y Lectoescritura Musical* (2023), el cual aborda el proceso de enseñanza-aprendizaje de estas habilidades y conocimientos disciplinares mediante ejercicios prácticos y teóricos. El profesor señaló que una de las principales

2 Facultad de Humanidades, Universidad de La Serena. (2025). Primer Congreso de Teoría, Análisis y Didáctica Musical. Facultad de Humanidades, Universidad de La Serena. http://fh.userena.cl/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=161

3 Nota del editor: *Práctica común* se refiere al período de la música occidental que abarca aproximadamente desde 1600 hasta 1900.

novedades de su propuesta radica en la integración del aprendizaje de conceptos teóricos-musicales con la práctica del solfeo y el desarrollo auditivo, utilizando ejemplos interactivos a través de un código QR, que permite al estudiante escuchar los ejemplos y modificar la velocidad de reproducción para facilitar el estudio. Al finalizar su presentación, el comité organizador rindió un merecido homenaje al Dr. Arenas por su destacada trayectoria académica, en el contexto de su jubilación en junio de 2025.

Posterior a este taller, se realizó la presentación de libros, en la que el Mg. Juan Sebastián Cayo, de la Universidad de Playa Ancha, expuso su libro *Armonía Moderna: técnicas de rearmonización y modulación*, y la profesora María Acevedo, del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, presentó su libro *Enfoques sobre el lenguaje musical. La organización del ritmo y las alturas en el contexto de la escritura y la audición* (2023). La mañana concluyó con cuatro exposiciones de académicos.

Durante la tarde de esta misma jornada se realizaron siete ponencias presenciales, seguidas por el tercer taller del congreso, impartido de manera virtual por el Mg. Francisco Javier Trabalón Ruíz, del Conservatorio de Granada, España. Este taller, titulado *Análisis musical de señales sonoras con herramientas digitales: Una metodología*, abordó el análisis musical mediante herramientas digitales, constituyendo una innovación frente a los métodos de análisis musical convencionales. Con esto, se dio por finalizada la segunda jornada del congreso.

La tercera y última jornada, el viernes 6 de junio, comenzó con el cuarto taller, nuevamente dictado por el Dr. Roig Francolí, esta vez enfocado en la enseñanza de *aural skills* (habilidades auditivas y prácticas). Por medio de ejemplos didácticos, el académico explicó desde la práctica cómo se pueden integrar y complementar el solfeo y las habilidades de reconocimiento auditivo con conocimientos teóricos provenientes de la armonía. Una vez finalizado el taller, el comité organizador rindió homenaje al destacado profesor por su vasta trayectoria y sus valiosos aportes en el ámbito de la teoría, el análisis y la didáctica musical.

La segunda actividad realizada en esta jornada de cierre fue un conversatorio sobre la disciplina en Chile y Latinoamérica, que retomó los temas planteados en la charla inaugural, donde se propuso la creación de una red académica de teoría y análisis musical orientada a impulsar y facilitar la implementación de instancias de actualización de conocimientos, y fomentar la producción investigativa a nivel nacional y regional.

El congreso concluyó con la charla de cierre del Dr. Cristian Guerra de la Universidad de Chile, titulada *Domingo Santa Cruz y el propósito del análisis musical en la formación de intérpretes según un texto de 1929*. En ella abordó el desarrollo histórico del Conservatorio Nacional de Música y el valor

asignado a la teoría y el análisis musical en la formación de músicos durante la reforma de 1929, impulsada por Domingo Santa Cruz y la Sociedad Bach.

Finalmente, el comité organizador —encabezado por el Dr. Enrique Sandoval— otorgó una distinción al Dr. Guerra y dio por finalizado el I Congreso de Teoría, Análisis y Didáctica Musical, considerado un hito significativo para el fortalecimiento de esta disciplina en Chile y Latinoamérica.

Joaquín Rojas Aguilera
joaquin.rojasa@userena.cl