

SIMUC Expo Lima fue un evento que cumplió su objetivo. Hubo una excelente recepción de público interesado, académicos, estudiantes y público general, algo muy relevante de señalar, pues una de las grandes dificultades a la hora de organizar un evento de estas características es alcanzar a las audiencias. Queda planteado el desafío de realizar un segundo festival de exposición de música docta chilena en otro país, esperando alcanzar nuevas audiencias y establecer nuevos lazos con instituciones del ámbito musical y cultural.

Juan Pablo Moreno Romero
Investigador independiente, Alemania
juanpablomoreno.romero@gmail.com

Antecedentes de la organización del Primer Congreso de Teoría, Análisis, y Didáctica Musical, Universidad de la Serena, 2025: su importancia en el desarrollo de la disciplina en Chile

El foco principal este texto es revisar y registrar los eventos y antecedentes que han motivado la organización del Primer Congreso de Teoría, Análisis, y Didáctica Musical¹, que se realizará en la Universidad de la Serena desde el 4 al 6 junio del año 2025, y cuya publicación y promoción se encuentra en proceso. Esta será una instancia de cooperación académica nacional e internacional, y se proyecta como una actividad sucesora de las *Jornadas en torno al análisis, teoría y didáctica musical: tendencias y prácticas teórico-analíticas a nivel internacional*, organizadas y realizadas desde 2022 por académicos de diferentes universidades chilenas y extranjeras, las que han sido registradas en esta misma revista (Sandoval-Cisternas 2024: 191-195). El comité científico del Primer Congreso de Teoría, Análisis, y Didáctica Musical está conformado por destacados académicos nacionales e internacionales. Muchos de ellos tienen en común el ser miembros de la Sociedad de Análisis y Teoría Musical (SATMUS), España. Los académicos chilenos que conforman el comité científico representan a la Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, Universidad de Talca, Universidad Alberto Hurtado y Universidad de la Serena. Los académicos internacionales, en tanto, representan a la Universidad Autónoma de Madrid (España), Conservatorio Superior de Música de Málaga (España), Conservatorio de Lucena (España), Universidad Autónoma de Querétaro (México) y The University of Chicago (Estados Unidos). El contexto que ha permitido la planificación e instauración de este congreso, así como la representación académica nacional e internacional de su comité científico, dan cuenta de un trabajo y proceso que intenta poner en relieve al área de la teoría y el análisis musical como una línea de investigación que complementa y nutre a todas las subdisciplinas de la música, desde la musicología histórica y social hasta la composición, interpretación y educación musical en todos sus niveles. Para poner en perspectiva la importancia de lo que significa para nuestro país la realización de un congreso internacional de teoría y análisis musical, en los siguientes párrafos se comentará acerca de la pertinencia y relevancia de dejar un registro de los antecedentes que han conducido a su implementación.

En el Chile de hoy, la academia musical enfrenta grandes desafíos debido a las exigencias propuestas e impuestas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Estas exigencias, si bien pretenden mejorar la calidad de la educación impartida a los estudiantes en las

¹ La descripción del congreso y sus bases pueden ser revisadas en el siguiente enlace: http://fh.userena.cl/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=161&fbclid=IwY2xjawFMFc5leHRuA2FibQIxMAABHREva6zdgJjp8AnXmgKt4xYkQd0K091uOxo_gvaw18ux7zSje3x8wEK5yg_aem_pEmvlqxCCpqfoQjZHdWOGA [acceso: 5 de enero de 2025].

universidades chilenas, demandan un esfuerzo adicional por parte de los académicos con relación a la actualización de sus conocimientos, especialización, trabajo interdisciplinar e internacionalización del trabajo académico. En este contexto, la interdisciplinariedad y la internacionalización se consideran como “la respuesta transformadora del mundo académico ante la globalización” (Laurito y Benatuil 2019: 46); una internacionalización no solo del objeto de estudio, sino también de objetivos académicos, con el fin de potenciar una investigación con propósito, en un paradigma que promueve el desarrollo de competencias generalizantes, aplicadas a diferentes contextos histórico-sociales (Pavié, Comigual y Burgos 2022: 236-237). Estas exigencias también promueven el fortalecimiento de líneas de investigación y creación establecidas, así como la creación y establecimiento de otras, las cuales debieran generar nuevos conocimientos y prácticas. En este escenario, desde el año 2022 se han generado en Chile varias redes de trabajo e iniciativas tendientes a promover conocimientos actualizados en torno a un área disciplinar de la música que ha permanecido –al menos en nuestro país y en muchos otros de Sudamérica– como un área de apoyo a la formación musical, y no como un área académica de desarrollo científico y artístico independiente: la teoría y el análisis musical, así como la didáctica de su enseñanza y aprendizaje. Entre los factores que han provocado esta realidad, podemos mencionar: 1) la falta de sociedades académicas de la disciplina; 2) la escasez de publicaciones, particularmente en la lengua española, de libros que difundan los últimos desarrollos de la disciplina a nivel internacional; y 3) la concepción generalizada que relaciona el término “teoría musical” principalmente con el área práctica, es decir, el solfeo, la notación, la lectura musical a primera vista y las habilidades auditivas, considerando como dominios diferentes a las materias de armonía, contrapunto, y análisis (Sandoval-Cisternas 2018: 65-66). Esto dificulta tanto tener una visión holística de la disciplina teórica como el desarrollo de líneas de investigación que compartan esta perspectiva.

Todo esto ha motivado la realización de las iniciativas que se describen a continuación: 1) la realización de tres *Jornadas en torno al análisis, teoría y didáctica musical: tendencias y prácticas teórico-analíticas a nivel internacional*, realizadas en Chile desde 2022; 2) la publicación de dos dossieres organizados por académicos chilenos durante 2023 y 2024, cuyos temas e investigaciones ponen en relieve la importancia del análisis musical en estudios musicológicos de enfoque histórico y social (Vera 2023: 3-12; Fugellie y Martínez 2024: 6-8); y 3) la aceptación y realización de una mesa redonda en el XII Congreso de la Sociedad Chilena de Musicología (SCHM), realizado entre los días 6 y 9 de octubre 2024, referente al uso de perspectivas analítico-teóricas en líneas de investigación musicológica de enfoque histórico.

Es importante mencionar el papel que ha jugado, desde su creación en 2020, la Sociedad de Análisis y Teoría Musical (SATMUS) en la práctica disciplinar en países hispanohablantes, la que cuenta entre sus miembros con un buen número de académicos chilenos. Desde su creación, esta sociedad ha implementado *webinars* periódicos con temáticas que promueven conocimientos actuales de esta área, realizó un primer congreso internacional en 2023² y publicó un libro enteramente basado en aportes de sus miembros, en conjunto con la editorial española Libargo³; varios de los capítulos de esta publicación pertenecen a autores latinoamericanos.

Otro hecho importante de resaltar es el trabajo interdisciplinar que algunas sociedades de musicología internacionales han establecido con sociedades de teoría musical, como la estadounidense y la española. Estas han comenzado, desde hace ya algunos años, a trabajar en

² La descripción del congreso de esta asociación se puede revisar en el siguiente enlace: <https://www.satmus.org/es/node/867> [acceso: 5 de enero de 2025].

³ El libro, de distribución electrónica gratuita, puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica <https://play.google.com/store/books/details?id=CO0MEQAAQBAJ> [acceso: 5 de enero de 2025].

conjunto con las sociedades de teoría y análisis musical de sus países de origen⁴, o han implementado grupos de trabajo interdisciplinar en estas áreas⁵.

En este contexto, el anuncio de la realización de un congreso internacional del área teórico-musical en Chile se presenta como un resultado natural de las tendencias académicas internacionales. Los eventos y publicaciones mencionados anteriormente se entienden como iniciativas conectadas, fruto de un trabajo de cooperación académica nacional e internacional, que tienen como propósito poner en relieve la utilidad e importancia de la teoría y el análisis musical, tanto en estudios musicológicos como en aquellos de orientación pedagógica, compositiva, y de interpretación musical. Esta área también se ha ligado a estudios de percepción y de acústica, abriendo la puerta a nuevas líneas de investigación. De este modo, se espera que la realización de este Primer Congreso de Teoría y Análisis Musical en Chile fortalezca las redes de cooperación académica, establezca líneas de investigaciones que ya están produciendo resultados académicos, tales como artículos y textos de estudio, y promueva nuevas líneas de trabajo disciplinar e interdisciplinar. Finalmente, es pertinente plantearnos algunas preguntas acerca de la realización de este congreso y el establecimiento de esta línea de investigación, tanto en nuestro país como en otros países hispanohablantes. Entre estas: ¿Podrá este congreso reunir a los actores de esta área disciplinar en Chile, incluyendo a académicos y estudiantes? Una vez realizado este primer congreso de teoría y análisis musical, ¿se ampliará la cooperación académica y las líneas de investigación de esta área disciplinar? ¿Podrán estas líneas de trabajo establecerse como elementos que fortalezcan la formación musical a nivel de pregrado y postgrado, en todas las subdisciplinas de la música? ¿Será esta línea de trabajo e investigación integrada a la Sociedad Chilena de Musicología, o seguirá un desarrollo independiente?

La historia de la disciplina de la teoría y el análisis musical aún se encuentra en proceso en Chile, por lo que la invitación a ser parte de las iniciativas que promueven su desarrollo permanece abierta.

Enrique Sandoval-Cisternas
Universidad de La Serena, Chile
enrique.sandoval@userena.cl

BIBLIOGRAFÍA

FUGELLIE, DANIELA Y GONZALO MARTÍNEZ

2024 "Editorial", *Neuma*, XVI/2, pp. 6–8. DOI: <https://doi.org/10.4067/S0719-53892023000200006>

LAURITO, MARÍA JULIANA Y DENISE BENATUIL

2019 "La internacionalización de la Educación Superior: análisis del caso Proyecto Alfa Tuning América Latina", *Journal de Ciencias Sociales*, VII/12, pp. 45-61. DOI: <https://doi.org/10.18682/jcs.v0i12.930>

⁴ Un ejemplo de trabajo colaborativo entre sociedades de musicología y de teoría musical se puede apreciar en el programa del congreso unificado de las sociedades de musicología y de teoría musical de Estados Unidos, 2023. <https://www.conftool.pro/denver2023-ams-smt/sessions.php> [acceso: 5 de enero de 2025].

⁵ Un ejemplo de esta realidad se refleja en el trabajo de la Sociedad Española de Musicología que, desde su Comisión de Análisis Musical, realizó un simposio internacional acerca de perspectivas analíticas en Iberoamérica. En este se incluyó el área específica del análisis musical, además de áreas tan variadas como procedimientos matemáticos aplicados al análisis musical; análisis musical, percepción y cognición; semiótica, hermenéutica, tópicos, *schemata*; teoría y estética desde el análisis musical del siglo XX; nuevas tecnologías y producción musical. El simposio fue realizado entre el 20 y 22 de junio de 2024. <https://eventos.uva.es/112199/detail/ii-simposio-internacional-de-la-comision-de-analisis-musical-de-la-sociedad-espanola-de-musicologia.html> [acceso: 5 de enero de 2025].

PAVIÉ, ALEX, ANA CELIA COMIGUAL Y KARINA VÁSQUEZ BURGOS

2022 “Evaluación basada en competencias y su implementación en educación superior: Percepciones y desafíos como elementos de consideración y análisis”, *Revista de Filosofía*, XXXVIX/100, pp. 236-237.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5980255>

SANDOVAL-CISTERNAS, ENRIQUE

2018 “Undergraduate music theory terminology used by selected Spanish-speaking instructors in Chile: developments, similarities, and limitations”. Tesis de magister, The University of Kentucky. Disponible en *Theses and Dissertations–Music*. 119 https://uknowledge.uky.edu/music_etds/119.

2024 “Jornadas en torno al análisis, teoría y didáctica musical: tendencias y prácticas teórico-analíticas a nivel internacional (Universidad Adventista de Chile, Chillán, 2022-2023)”, *Revista Musical Chilena*, LXXVIII/241 (enero-junio), pp. 191-195. DOI: <http://dx.doi.org/10.4067/s0716-27902024000100191>

VERA, ALEJANDRO

2023 “El análisis musical, la Hispanoamérica colonial y la musicología histórica: introducción al dossier”, *Bibliographica Americana, Revista Interdisciplinaria de Estudios Coloniales*, XIX/1, pp. 3-12. Disponible en: <https://www.bn.gov.ar/micrositios/revistas/bibliographica/bibliographica-americana-17> [acceso: 5 de enero de 2025].

Encuentro del Guitarrón Chileno

El Encuentro del Guitarrón Chileno se realizó el 2 de diciembre de 2023 en el Salón de Honor de la Universidad Tecnológica Metropolitana (Santiago, Chile). Organizado por el guitarronero y payador Luciano Fuentes, este evento congregó a veinticinco personas, entre instrumentistas, lutieres, investigadores y colaboradores: Juan Pablo Apablaza, Aníbal Aravena, Juan Pablo Arriagada, Juan Carlos Bustamante, Roberto Carreño, José Luis Castillo, Jorge Castro, Álvaro Díaz, Luciano Fuentes, Mario Gómez, Américo Huerta, Nicolás Inostroza, Franklin Jiménez, Javier Peña, Juan Pérez, Miguel “Curicano” Ramírez, Ignacio Reyes, Jonathan Riquelme, Eduardo Salazar, Millicen Solar, Felipe Soto “Kalvicio”, Fernanda Stuart, Gabriel Torres, Alfonso Ureta y Arturo Varela.

Este encuentro se dividió en dos bloques. En el primero se desarrolló una conversación en torno a dos ejes: construcción del guitarrón e interpretación del instrumento. En el segundo, los cultores interpretaron el guitarrón en diversos géneros musicales. A partir de la conversación emanó un acta que reúne las dos exposiciones dadas ese día y las intervenciones de los participantes, y de la que ofrecemos un extracto, específicamente de las exposiciones.

Primer eje: exposición de Eduardo Salazar

Me interesé en el guitarrón como un instrumento que no tiene un estándar de construcción. Y por eso, depende básicamente de quién lo construya, tanto en las dimensiones como también en el refuerzo interno; pero también eso hacía que muchas veces tuvieran todos los mismos problemas. Particularmente, tiene que ver con un problema del puente que se despega o que se raja la cubierta. De ahí viene la idea de empezar a estudiar cuáles son los guitarrones más famosos, y sabemos que los dos constructores más conocidos son [Anselmo] Jaramillo y [Segundo] Tapia.

Fuimos a visitar al maestro Jaramillo, para que nos comentara de su experiencia construyendo el guitarrón. Y obtuvimos datos muy interesantes. Él comenzó a hacer modificaciones estructurales del instrumento, hacia la lutería moderna o contemporánea: los instrumentos más antiguos tienen el puente más corrido hacia atrás, y en la lutería