

CRÓNICA

Jornadas en torno al análisis, teoría y didáctica musical: tendencias y prácticas teórico-analíticas a nivel internacional (Universidad Adventista de Chile, Chillán, 2022-2023)

Por

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

Desde 2022 se han realizado en Chile tres jornadas de discusión en torno al entendimiento, práctica y enseñanza de la teoría y el análisis musical, organizadas por académicos pertenecientes a diferentes universidades chilenas. Estas han respondido a una tendencia actual, presente en países europeos e hispanohablantes en general, que promueve la internacionalización y actualización de conocimientos disciplinares a nivel de estudios de pregrado y postgrado. Esta tendencia ha sido altamente influida por los requerimientos nacidos del acuerdo de Bolonia y su propuesta de una educación de calidad que promueva el desarrollo de competencias, así como la utilización de contenidos actuales y una terminología disciplinar en todas las áreas del conocimiento, impulsando así la cooperación y la movilidad estudiantil y académica (Wagenaar 2014: 279-283). Las tres jornadas mencionadas han sido realizadas en formato híbrido, presencial y virtual por medio de la plataforma Zoom, y fueron transmitidas desde las dependencias de la Universidad Adventista de Chile, Chillán, la que sirvió como casa de estudios anfitriona de estos espacios de discusión y cooperación académica.

Cada jornada ha contado con expositores de destacada trayectoria, cuyas propuestas teóricas, analíticas y pedagógicas han impactado la forma en que se enseña y entiende esta área disciplinar a nivel internacional. El formato de cada jornada ha incluido ponencias virtuales que fueron seguidas por una mesa de discusión conformada por académicos chilenos y extranjeros, los que dialogaron con los expositores y formularon preguntas relacionadas con las temáticas presentadas, discutiendo además la relevancia de cada respuesta. Debe mencionarse que las temáticas de los invitados fueron sugeridas por los académicos chilenos involucrados en la realización de cada jornada; esto, con la finalidad de priorizar temáticas que representaran las reales necesidades e intereses de la disciplina musicológico-analítica en Chile.

La participación híbrida permitió que un gran número de académicos y estudiantes de música de diferentes regiones de Chile, así como de otros países hispanohablantes, pudieran ser beneficiados con estas jornadas, cada una de las cuales contó con una participación aproximada de entre 100 a 150 auditores. Las ponencias fueron presentadas en el idioma español e inglés, según el ponente, y se entregó una traducción *in situ* al español para aquellas realizadas en inglés; en la descripción de cada ponencia, se indica si está fue realizada en el idioma inglés.

La primera *Jornada en torno al análisis, teoría y didáctica musical: tendencias y prácticas teórico-analíticas a nivel internacional*¹ se realizó el 23 de junio de 2022 y fue organizada en conjunto entre las carreras de Pedagogía en Música de la Universidad de Concepción y la Universidad Adventista de Chile. Esta contó como ponentes con el Dr. Cristóbal García-Gallardo, presidente a la sazón de la Sociedad de Análisis y Teoría Musical (SATMUS), España, y actual académico del Conservatorio Superior de Música de Málaga, así como con el Dr. Kevin Holm-Hudson, académico en The University of Kentucky y autor del libro *Music Theory Remix: A Blended Approach for the Practicing Musician* (Oxford University Press, 2017). Los moderadores de la mesa de

¹ Video de jornada, <https://youtu.be/7tcNaTkoWlQ?si=Y8mg5Eupf7so15Hv>

discusión fueron el Mg. Raúl Almeida, académico de la Universidad de Concepción, y el Dr. Enrique Sandoval-Cisternas, entonces académico de la Universidad Adventista de Chile, en la actualidad académico de la Universidad de La Serena.

La jornada comenzó con la ponencia de García-Gallardo, titulada *El análisis y la teoría musical en España: problemas y perspectivas*, en que el autor expuso sobre las problemáticas terminológicas y de actualización de conocimientos en la disciplina del análisis y la teoría musical en España, señalando que la identificación de estas, así como la búsqueda de soluciones, llevó a la creación de SATMUS en junio de 2020. García-Gallardo señaló, además, que la disciplina del análisis y la teoría musical en España presenta deficiencias al compararla con países como Estados Unidos, donde se ha alcanzado el desarrollo de una terminología más robusta y unificada, así como una mayor cooperación académica entre los participantes. Se mencionó que los problemas encontrados en la disciplina del análisis y la teoría musical en España se han debido, históricamente, a la falta de cooperación académica entre los participantes de la disciplina en el país, la falta de asociaciones de análisis y teoría musical, así como de revistas especializadas que permitan una constante cooperación académica y traspaso de conocimientos. Se considera la posibilidad de que el problema español pueda ser un reflejo de otras experiencias latinoamericanas que necesiten un mayor desarrollo en lo relacionado a la cooperación académica en el área teórico-analítica, una mejor organización de los contenidos utilizados en la formación de estudiantes de pregrado, así como el uso de una terminología musical más estandarizada a nivel de pregrado. García-Gallardo indicó que el reconocimiento de los problemas de la disciplina en España fue el primer paso hacia una mejora de esta, señalando que se espera que SATMUS promoció el desarrollo de la cooperación académica entre los participantes de la disciplina en España, así como la creación de instancias de actualización de conocimientos. Finalmente, se mencionó la necesidad de la publicación disciplinar desde y para los países hispanohablantes, acompañada por una socialización de estas mediante la formación de asociaciones o grupos de trabajo de esta área disciplinar. El autor expuso que gran parte de la fundamentación teórica que utilizó para abogar por la creación de SATMUS –como primer presidente de esta asociación– fue basada en una investigación acerca de la experiencia chilena del autor Sandoval-Cisternas, publicada en 2018: *Undergraduate music theory terminology used by selected Spanish-speaking instructors in Chile: Development, similarities, and limitations*².

En la segunda ponencia, realizada en inglés, Holm-Hudson presentó una revisión general de la metodología de la enseñanza de la teoría musical utilizada en los cursos de pregrado en Estados Unidos, la que es transversal a todas las especialidades de la música. El autor mencionó que, en la práctica estadounidense, las áreas teórico-escrita y auditiva son enseñadas separada y paralelamente durante los primeros cuatro o cinco semestres de estudios de pregrado, indicando que el área teórico-escrita no sólo incluye lo relacionado a la notación y su aplicación al solfeo, sino también el análisis musical y el estudio de la armonía. Durante la revisión del currículum propuesto en su propio libro, Holm-Hudson mencionó que los contenidos utilizados en la preparación de estudiantes de música de pregrado incluyen fundamentos de la música y notación, armonía diatónica, armonía cromática, estructuras de frases, formas musicales y armonía cromática avanzada, técnicas de análisis atonal y otras relacionadas a la música contemporánea clásica y popular. Holm-Hudson resaltó el hecho de incluir en su libro ejemplos musicales no solo del repertorio tradicional de la música clásica, sino también del repertorio de la música popular anglosajona, tales como del rock y el jazz. Durante la discusión que siguió a la presentación, se comentó que el libro de Holm-Hudson es, en general, un reflejo del desarrollo de la disciplina de la teoría y el análisis musical en Estados Unidos. Los comentarios finales concordaron con la necesidad de una evaluación de los contenidos teóricos que se enseñan a

² La ponencia de García-Gallardo, abogando por la creación de una sociedad de teoría y análisis musical, y que dio como resultado la creación de SATMUS en 2020, fue originalmente presentada en el congreso *El análisis musical actual: marco teórico e interdisciplinariedad*, Sevilla, 20-22 de noviembre de 2019 (García Gallardo 2021: 45-55; García Pérez 2023: 329).

nivel de pregrado en Chile, con la intención de asegurar de que estos se encuentren alineados con los conocimientos teórico-analíticos que se utilizan a nivel internacional, especialmente con aquellos incluidos en publicaciones recientes. Se comentó la necesidad de revisar críticamente aquellas publicaciones que son traducciones al español desde otros idiomas, debido a la terminología utilizada, así como a publicaciones originalmente hechas décadas atrás.

La *II Jornada en torno al análisis, teoría, y didáctica musical: tendencias y prácticas teórico-analíticas a nivel internacional*³ fue realizada el 8 de noviembre de 2022 y contó con la participación de académicos de siete universidades chilenas: Dra. Daniela Fugellie, Universidad Alberto Hurtado; Dr. Gonzalo Martínez, Universidad de Talca; Dra. Valeska Cabrera (online), Universidad la Serena; Mg. Claudio Merino, Universidad de Chile; Mg. Constanza Arraño, Pontificia Universidad Católica de Chile; Mg. Raúl Almeida, Universidad de Concepción; y el Dr. Enrique Sandoval-Cisternas, por entonces aún académico de la Universidad Adventista de Chile. Adicionalmente, esta jornada contó con el patrocinio del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt), mediante el proyecto *El serialismo en América Latina como técnica cultural*, Fondecyt Regular 1220792.

La única ponencia de esta jornada estuvo a cargo del Dr. Miguel Roig-Francolí, distinguido profesor de teoría musical y composición de la Universidad de Cincinnati, Estados Unidos, y autor de los libros *Harmony in Context* (McGraw-Hill Education, 3a edición, 2020) y *Understanding Post-tonal Music* (Routledge, 2a edición, 2021). El Dr. Roig-Francolí ha publicado más de treinta artículos en las principales revistas especializadas de EEUU, Inglaterra, Italia, Portugal, Brasil, y España, y sus libros *Harmony in Context* y *Understanding Post-tonal Music* son algunas de las publicaciones más utilizadas por las universidades estadounidenses para la enseñanza de la teoría, armonía y el análisis musical. La mesa de discusión estuvo integrada por los académicos chilenos.

Roig-Francolí realizó una revisión de los contenidos y el currículum de enseñanza propuesto en su libro *Harmony in Context*. En su exposición, el autor también respondió a una serie de preguntas preparadas por los académicos de la mesa de discusión. Entre los temas y preguntas abordadas por Roig-Francolí durante su ponencia, se destacó el hecho de que *Harmony in Context* representa 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. El autor menciona que, para lograr los objetivos curriculares de abordar todos los contenidos presentes en su libro en un período de cuatro semestres, este es acompañado por un material *online* que incluye tanto ejemplos auditivos como escritos, así como guías o documentos de práctica y tareas para el alumnado. Roig-Francolí comentó que su metodología de enseñanza incluye, primero, un acercamiento auditivo a los contenidos por medio de ejemplos musicales, para luego introducir estos de manera escrita. Adicionalmente, mencionó que se espera que el alumnado desarrolle competencias tanto de reconocimiento de los elementos teórico-musicales, como de creación de estos, según corresponda. Finalmente, los integrantes de la mesa de discusión reflexionaron acerca del papel e influencia de la sociedad de teoría y análisis musical de Estados Unidos, *Society for Music Theory* (SMT), formada al final de la década de 1970, en el desarrollo curricular presente en los libros de texto para la enseñanza de la teoría musical en este país. Se argumentó por una mayor cooperación académica en Chile, en relación con la organización curricular de los contenidos incluidos en la enseñanza de la teoría musical; esto, de forma transversal a todas las especialidades de la música. Los panelistas concluyeron con una reflexión en torno a la posible creación de una sociedad de teoría y análisis musical chilena que promueva la enseñanza de contenidos actualizados de la disciplina, así como la cooperación académica a nivel nacional. Hasta la fecha de la publicación de este documento, esto no se ha llevado a cabo, siendo una tarea pendiente en Chile, donde la musicología y el análisis musical no sean necesariamente vistas como áreas independientes.

³ Video de jornada, <https://youtu.be/aP5Mvj7gT3g?si=kFq1m9wTiM3OhdIc>

La III jornada en torno al análisis, teoría, y didáctica musical: tendencias y prácticas teórico-analíticas a nivel internacional⁴, se realizó el jueves 16 de noviembre de 2023 y, al igual que las versiones anteriores, fue patrocinada por la Carrera de Pedagogía en Música de la Universidad Adventista de Chile, contando en su organización con la cooperación académica y logística de investigadores chilenos y españoles. La jornada tuvo como ponentes al Dr. William Caplin de McGill University, Canadá, y una vez más al académico del Conservatorio de Música de la Universidad de Cincinnati, el Dr. Miguel Roig-Francolí. Los moderadores de la mesa de discusión, de manera presencial, fueron el Dr. Gonzalo Martínez, Universidad de Talca, Mg. Claudio Merino, Universidad de Chile, y el Dr. Enrique Sandoval-Cisternas, Universidad de La Serena. Los académicos presentes de manera virtual fueron el Dr. Cristóbal García-Gallardo, Conservatorio Superior de Málaga, el Dr. Enrique Igoa, excederático del Conservatorio Superior de Música de Madrid, Mg. Tomás Koljatic y Mg. Constanza Arraño, Pontificia Universidad Católica de Chile, Dra. Daniela Fugellie, Universidad Alberto Hurtado, Mg. Raúl Almeida, Universidad de Concepción, y el Dr. Cristián Guerra, Universidad de Chile. Es importante mencionar que todos los moderadores de esta última jornada poseen una gran trayectoria académica a nivel nacional e internacional; un indicador de la importancia que han tomado estas jornadas a nivel local y global. Varios de los académicos presentes pertenecen a la Sociedad Chilena de Musicología (SChM) o a SATMUS.

La primera ponencia, realizada en inglés, estuvo a cargo del Dr. William Caplin, autor de una de las teorías de análisis musical más importantes de nuestro tiempo. Caplin, conocido mundialmente por su propuesta teórica del estudio de las formas musicales (*Formenlehre*)—fundamentada en la tradición de las ideas de Arnold Schoenberg y Erwin Ratz— realizó una explicación general de su propuesta teórica, así como se presenta en su libro *Classical Form. A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn, Mozart and Beethoven* (Oxford University Press, 1998) y en la versión pedagógica de este, *Analyzing Classical Form: An Approach for the Classroom* (Oxford University Press, 2013). Durante la discusión guiada por los académicos de la mesa de discusión, Caplin indicó que muchas de sus propuestas conceptuales, principios y terminología—elementos basados en las obras instrumentales de Haydn, Mozart y Beethoven— bien podrían ser aplicados a estilos anteriores o posteriores al clasicismo, por medio de modificaciones de estos. En esta discusión, el autor mencionó que su teoría se fundamenta en las funciones que cumplen las estructuras de frases, así como las estructuras formales, en el flujo musical de las obras instrumentales de estos compositores; sin embargo, indicó que estas no pueden aplicarse siempre y de la misma forma a las obras de otros compositores del mismo período, así como a anteriores o posteriores, por lo que es necesario usarlas como principios generales y no como modelos inmutables. Esta afirmación abre la puerta a nuevas teorizaciones acerca del entendimiento de las estructuras y las formas musicales, ya sea aplicable a la música del pasado, o a la de nuestro propio presente.

La segunda ponencia estuvo a cargo del Dr. Miguel Roig-Francolí. En esta ocasión, Roig-Francolí expuso su metodología y visión de la enseñanza de la música atonal y contemporánea en general, de acuerdo con lo que expone en su libro *Understanding Post-Tonal Music* (2ª edición, Routledge, 2021). En su presentación, Roig-Francolí nos comentó respecto de su experiencia enseñando estos contenidos a estudiantes de pregrado en uno de los conservatorios de música más importantes del mundo, el Conservatorio de Música de la Universidad de Cincinnati. El autor comentó propuestas teóricas y estrategias didácticas para la enseñanza de la música atonal y contemporánea, así como para mantener el entusiasmo y el compromiso de los estudiantes a través del proceso formativo en estos contenidos. El autor comentó, además, los criterios de inclusión utilizados en la selección de compositores y obras presentes en su libro, dando razones técnicas y editoriales; un punto no menor a tomar en consideración en la publicación de cualquier material musical, especialmente si se espera que este sea establecido como un documento validado por medio de un uso generalizado. El grupo de discusión se refirió a la falta

⁴ Video de jornada, https://youtu.be/WkA3beZ7Sqw?si=3_043XB-s7hal5Po

de inclusión de obras de compositores hispanohablantes, así como a la importancia de incluir obras de compositoras. Con lo anterior, se hizo referencia a la necesidad de publicaciones que nazcan desde países hispanohablantes, y especialmente desde Chile, donde se incluyan no solo estrategias y contenidos teóricos de nivel internacional, sino también obras de compositores latinoamericanos y, especialmente, chilenos.

Finalmente, cabe resaltar la importancia de estas jornadas en la creación de redes académicas en torno al entendimiento, aplicabilidad y desarrollo de la teoría y el análisis musical en Chile, así como su conexión con la musicología histórica, permitiendo que académicos de diferentes universidades y experiencias pudieran dialogar sobre el quehacer de su profesión, detectar las fortalezas y debilidades de la práctica teórico-analítica en la disciplina chilena y recibir actualizaciones de conocimientos de nivel internacional.

Referencias

CAPLIN, WILLIAM

1998 *Classical Form: A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn, Mozart, and Beethoven*. Nueva York: Oxford University Press.

2013 *Analyzing Classical Form: An Approach for the Classroom*. Nueva York: Oxford University Press.

GARCÍA-GALLARDO, CRISTÓBAL

2021 "El análisis y la teoría musical en España: Problemas y perspectivas", *El análisis musical actual: Marco teórico e interdisciplinariedad*. Julia García Manzano, Pedro Luengo Gutiérrez, Francisco Martín Quintero e Israel Sánchez López (editores). Granada: Libargo, pp. 41-56.

GARCÍA PÉREZ, AMAYA

2023 "Julia Esther García Manzano, Pedro Luengo Gutiérrez, Francisco Martín Quintero e Israel Sánchez López, coord. 2021. El análisis musical actual. Marco teórico e interdisciplinariedad. Granada: Libargo, 330 páginas, ISBN 978-84-122419-7-6", *Cuadernos de Música Iberoamericana*, 36 (diciembre), pp. 329-336. DOI: <https://doi.org/10.5209/cmib.92469>

HOLM-HUDSON, KEVIN

2017 *Music Theory Remixed: A Blended Approach for the Practicing Musician*. Nueva York: Oxford University Press, 2017.

ROIG-FRANCOLÍ, MIGUEL

2020 *Harmony in Context*, 3a ed. Nueva York: McGraw Hill Education.

2021 *Understanding Post-tonal Music*, 2a ed. Nueva York: Routledge.

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. En *Theses and Dissertations-Music*. 119. https://uknowledge.uky.edu/music_etds/119.

WAGENAAR, ROBERT

2014 "Competences and Learning Outcomes: A Panacea for Understanding the (new) Role of Higher Education?", *Tuning Journal for Higher Education*, 1/2, pp, 279-302. DOI: [https://doi.org/10.18543/tjhe-1\(2\)-2014pp279-302](https://doi.org/10.18543/tjhe-1(2)-2014pp279-302)