

XI CONGRESO DE LA SOCIEDAD CHILENA DE MUSICOLOGÍA

“Diálogos musicales. Puntos de escucha”

7 al 11 de junio

Formato virtual, desde Santiago de Chile
UAH TV Digital / [YouTube Universidad Alberto Hurtado](#)
Enlaces directos previa inscripción

**Instituto de Música
Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad Alberto Hurtado**

Comité organizador:

Daniela Fugellie
Juan Carlos Poveda
Jacob Rekedal

Directorio SCHM:

Laura Jordán, Presidenta
Fernanda Vera, Primera Vice Presidenta
Freddy Chávez, Segundo Vice Presidente
Eileen Karmy, Secretaria
Juan Carlos Poveda, Tesorero

Comité de Lectura:

Valeska Cabrera (Universidad de la Serena, Chile)
Leonardo Díaz (Universidad Católica de Temuco, Chile)
Laura Fahrenkrog (Universidad Adolfo Ibáñez, Chile)
Silvia Herrera (Investigadora independiente, Chile)
Martín Liut (Universidad Nacional de Quilmes / Universidad de Buenos Aires,
Argentina)
Laura Viñuela (Investigadora independiente, España)

schm.cl

Índice

Palabras de bienvenida	3
Resumen del programa (gráfica)	4
Programa	5
DÍA 1: <u>Martes 7 de junio</u>	5
DÍA 2: <u>Miércoles 8 de junio</u>	6
DÍA 3: <u>Jueves 9 de junio</u>	7
DÍA 4: <u>Viernes 10 de junio</u>	8
DÍA 4: <u>Sábado 11 de junio</u>	9
Resúmenes y Reseñas curriculares	11
<u>Conferencia Inaugural</u>	11
<u>Conferencia de cierre</u>	12
<u>Mesas</u>	13
<u>Mesa 1: “Música (y) política del Pacífico a los Andes: agencia, activismo y resistencia en la música docta de Chile y Perú”</u>	13
<u>Mesa 2: “Enseñanza, participación y liturgia: Música religiosa en Chile en la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del XX”</u>	15
<u>Mesa 3: “De lo imaginario a lo material en el uso y estudio de colecciones de objetos y documentos musicales en Chile”</u>	17
<u>Mesa 4: “Música, dinámicas sexo-generizadas y formas ampliadas de producción y escucha”</u>	20
<u>Mesa 5: “Documentación sonora de la memoria oral mapuche: <i>ülkantun, ayekan y mapuzugun</i>”</u>	22
<u>Mesa 6: “Identidad y performance: dos estudios etnomusicológicos entorno a lo afro en Chile”</u>	25
<u>Mesa 7: “De discursos: Diálogos interdisciplinarios en torno a las músicas michoacanas”</u>	26
<u>Mesa 8: “¡Qué emoción! ¿Qué emoción? Gestiones performativas en música popular”</u>	28
<u>Mesa 9 “Entre la poiesis y la praxis: Técnicas y expresividades instrumentales en Chile de los siglos XIX al XXI”</u>	30
<u>Mesa 10: “Feminismos en diálogo: Estudios de género e investigación musical”</u>	33
<u>Mesa 11: “Músicas, identidades y territorios: etnomusicología en el Chile del siglo XXI”</u>	36
<u>Mesa 12: “Composición musical en el cine clásico latinoamericano”</u>	38
<u>Mesa 13: “Desafíos en torno a la dimensión afectiva-sensorial en la(s) música(s). Reflexiones teóricas y metodológicas desde algunos casos de estudio”</u>	40
<u>Mesa 14: “...porque los cuida, como quien riega las flores”. Escuchar: cuidado y apertura desde algunos pensamientos y prácticas musicales [Suspendida]</u>	43
<u>Mesa 15: “Miradas problematizadoras a la actividad musical”</u>	43
<u>Mesa 16: “El trabajo en la música, una perspectiva contrahegemónica para la investigación musical”</u>	45
<u>Mesa 17: “Migraciones: interpelaciones sensibles de lo cotidiano”</u>	47
<u>Mesa 18: “Circulaciones y recepciones musicales en Hispanoamérica: Santiago de Chile, Lima y La Habana (siglos XVIII y XIX)”</u>	50

Palabras de bienvenida

Cada dos años, la Sociedad Chilena de Musicología se da cita para intercambiar avances de investigaciones, plantear problemáticas y compartir propuestas para distintas cuestiones que atañen a las prácticas musicales en nuestro país y en el mundo. Para el decimoprimer congreso hemos optado por un formato que privilegia el diálogo: que nuestro encuentro sirva para escucharnos y para promover ideas conjuntas. Por ello, el programa que construimos se compone de mesas temáticas en las que un primer intercambio entre investigadores e investigadoras ya se ha llevado a cabo. Esta será la ocasión para profundizar las pistas que ya se identificaron y para trazar, tal vez, nuevos caminos teóricos. Quisimos, también, ajustar la configuración de las mesas para asegurar que nuestro congreso, acaso el más importante de investigación musical en Chile, sea un espacio inclusivo, en el que se promueva la diversidad de voces y desde donde la musicología colabore con prácticas académicas y humanas más justas.

¡Les damos la más calurosa bienvenida!

Laura Jordán González

Presidenta Sociedad Chilena de Musicología

RESUMEN PROGRAMA

XI Congreso de la Sociedad Chilena de Musicología "Diálogos musicales. Puntos de escucha" Programa					
Horario	Martes 7	Miércoles 8	Jueves 9	Viernes 10	Sábado 11
9:30-10:45	[9:30-9:55] Palabras de bienvenida [10:00 - 11:00] Conferencia Inaugural. Dra. Eva Moreda Rodríguez: Aprendiendo a escuchar la música grabada: España, 1890-1935				[9:30-11:15] MESA 15: Miradas problematizadoras a la actividad musical. Coordina: Rolando Ángel A.
11:00 - 12.45	[11:15-15:00] MESA 1: Música (y) política del Pacífico a los Andes: agencia, activismo y resistencia en la música docta de Chile y Perú. Coordina: Constanza Arraño	MESA 4: Música, dinámicas sexualizadas y formas ampliadas de producción y escucha. Coordina: Viviana Parody / Miguel Vera.	MESA 8: ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? Gestiones performativas en música popular. Coordina: Javier Rodríguez A.	MESA 12: Composición musical en el cine clásico latinoamericano. Coordina: Martín Fariás.	[11:30-12:15] MESA 16: El trabajo en la música, una perspectiva contrahegemónica para la investigación musical. Coordina: Eileen Kermy B.
14:15 - 16:00	MESA 2: Enseñanza, participación y liturgia: Música religiosa en Chile en la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del XX. Coordina: Valeska Cabrera	MESA 5: Documentación sonora de la memoria oral mapuche: ñlkantun, ayekeñ y mapuzugun. Coordina: Andrea Salazar V.	MESA 9: Entre la poiesis y la praxis: Técnicas y expresividades instrumentales en Chile de los siglos XIX al XXI. Coordina: Pablo Ramírez C.	MESA 13: Desafíos en torno a la dimensión afectiva-sensorial en la(s) música(s). Reflexiones teóricas y metodológicas desde algunos casos de estudio. Coordina: Lorena Valdebenito C.	MESA 17: Migraciones: Interpelaciones sensibles de lo cotidiano. Coordina: Katherine Zamora C.
16:15 - 18:00	MESA 3: De lo imaginario a lo material en el uso y estudio de colecciones de objetos y documentos musicales en Chile. Coordina: Fernanda Vera	MESA 6: Identidad y performance: dos estudios etnomusicológicos entorno a lo afro en Chile y un análisis intertextual de una versión ranchera. Coordina: Daniel Domingo G.	MESA 10: Feminismos en diálogo: Estudios de género e investigación musical. Coordina: Marusia Pola M.	MESA 14: suspendida Paseo patrimonial por la UAH (actividad por confirmar)	MESA 18: Circulaciones y recepciones musicales en Hispanoamérica: Santiago de Chile, Lima y La Habana (siglos XVIII y XIX). Coordina: Alejandro Vera Palabras de despedida
18:15 - 20:00		MESA 7: De discursos: Diálogos interdisciplinarios en torno a las músicas michoacanas. Coordina: Héctor Borges M.	MESA 11: Músicas, identidades y territorios: etnomusicología en el Chile del siglo XXI. Coordina: Ignacio Soto S.	Conferencia de cierre: Dr. Omar Morales: "¿Quién quiere ver?" Indicios de teatralidad en un villancico hispanoamericano del siglo XVII	FORMATO ONLINE 7-11 DE JUNIO

PROGRAMA

DÍA 1: Martes 7 de junio

- 9:30 - 9:55 **Palabras de bienvenida**
 Laura Jordán, Presidenta Sociedad Chilena de Musicología
 Daniela Fugellie, Directora Instituto de Música
 Eduardo Molina, Decano Facultad de Filosofía y Humanidades
- 10:00 - 11:00 **Conferencia inaugural: “Aprendiendo a escuchar la música grabada: España, 1890-1935”**
 Dra. Eva Moreda Rodríguez, Universidad de Glasgow, Escocia
 Enlace: <https://youtu.be/YYFxa1AJvs>
 Link de inscripción previa.
- 11:15 - 13:00 **Mesa 1: “Música (y) política del Pacífico a los Andes: agencia, activismo y resistencia en la música docta de Chile y Perú”.**
 Constanza Arraño (Coord.): “Compromiso político en la ópera chilena del cambio de siglo: expresión de la identidad y la historia latinoamericana en tres producciones de La Casa de la Nueva Ópera”
 Dania Sánchez: “Funciones patrióticas, o de cómo la zarzuela prevaleció en la Guerra del Pacífico (1879 -1883)”
 Pablo Macalupú: “Leonard Bernstein y la Filarmónica de Nueva York en Perú de 1958: el uso de la música como herramienta para el “entendimiento y amistad”
Moderadora: Martín Farías
- 14:15 - 16:00 **Mesa 2: “Enseñanza, participación y liturgia: Música religiosa en Chile en la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del XX”.**
 Cristián Guerra Rojas: “‘La Estrella de Belén’ (1867): una fuente del repertorio himnódico evangélico en idioma castellano”.
 Valeska Cabrera (Coord.): “Solemnidades litúrgicas y música en la Catedral Metropolitana de Santiago de acuerdo con el contenido del Fondo Manuel Arrieta”.
 Julio Garrido Letelier: “‘A Dios queremos en nuestras leyes, en las escuelas y en el hogar’: vicisitudes de un canto congregacional católico en el siglo XX chileno”.
Moderador: Alejandro Vera
- 16:15 - 18:00 **Mesa 3: “De lo imaginario a lo material en el uso y estudio de colecciones de objetos y documentos musicales en Chile”.**
 Fernanda Vera (Coord.): “Reactivación del CEDIM y como sus colecciones pueden dialogar con otras similares”

Fabián Tobar: "Procesos de catalogación de la colección de partituras de la Fundación Enrique Soro"

Rodrigo Torres: "Proceso fichaje de los discos de música folclórica conservados en el CEDIM"

Carla Molina: "Descripción documental del fondo de partituras del CEDIM: desafíos y perspectivas de procesos de fichaje y catalogación".

Moderadora: José Manuel Izquierdo.

DÍA 2: Miércoles 8 de junio

11:00 - 12:45 **Mesa 4: "Música, dinámicas sexo-generizadas y formas ampliadas de producción y escucha".**

Viviana Parody (Coord.): "Espacio Urbano y Prácticas Percusivas de Ejecución Colectiva. Dinámicas Generizadas De Escucha Corporalizada"

Miguel Vera (Coord.): "Aceleración y sedentarismo en pandemia. Dinámicas sexogenéricas del confinamiento musical"

Adil Podhajcer: "Las performances sikuris durante la pandemia. Entre las estrategias comunitarias recíprocitarias y la (in)materialidad de la experiencia"

Yasna Rodríguez: "Festivales de Mujeres. Puntos de Encuentro, Puntos de Escucha"

Moderadora: Natalia Bieletto

14:15 - 16:00 **Mesa 5: "Documentación sonora de la memoria oral mapuche: ñlkantun, ayekan y mapuzugun".**

Margarita Canio: "Memoria oral mapuche en los cantos de la familia Neculfilo"

Leonardo Díaz Collao: "Ulutun: sonido y materialidad de un ritual mapuche"

Artemio Escobar y José Velásquez: "El Archivo sonoro mapuche de Radio Bahá'í"

Andrea Salazar V. (Coord.): "Colonialidad del saber y documentación sonora de la memoria oral mapuche"

Moderadora: Pablo Rojas

16:15 - 18:00 **Mesa 6: "Identidad y performance: dos estudios etnomusicológicos entorno a lo afro en Chile".**

Daniel Domingo (Coord.): "¡En Santiago me van a escuchar! Performance del tumbe carnaval en los inicios de la emergencia política afrodescendiente en Santiago de Chile"

Paulina Torres: "Cañaveral limarino como propuesta de narratividad afrodescendiente en Coquimbo mediante la proyección folclórica"

Moderadora: Malucha Subiabre

- 18:15 - 20:00 **Mesa 7: “De discursos: Diálogos interdisciplinarios en torno a las músicas michoacanas”.**
 Amanda Zoar: “Análisis semiótico de la música p'urépecha interpretada en locaciones de la ciudad de Morelia”
 Patsy Martínez: “Propuestas metodológicas para el estudio organológico de los artefactos sonoros precolombinos en Michoacán, el caso del Museo Regional Michoacano”
 Héctor Borges M. (Coord.): “Contraculturales: rumbo a la restitución de foros y discursos sonoros alternativos post-pandémicos en Morelia, Michoacán”
Moderadora: Lorena Valdebenito

DÍA 3: Jueves 9 de junio

- 11:00 - 12:45 **Mesa 8: “¡Qué emoción! ¿Qué emoción? Gestiones performativas en música popular”.**
 Laura Jordán: “Dúos de mujeres: intimidad y desenfado en el indie chileno”
 Stefano Gavagnin: “El Trencito en el país de los muertos: sonidos andinos, seres queridos, y una cápsula del tiempo”
 Javier Rodríguez (Coord.): “Representaciones y políticas de la emoción en el canto del exilio”
Moderadora: Eileen Karmy
- 14:15 - 16:00 **Mesa 9: “Entre la poiesis y la praxis: Técnicas y expresividades instrumentales en Chile de los siglos XIX al XXI”.**
 Pablo Ramírez (Coord.): “Poiesis belcantista, praxis virtuosa: El repertorio flautístico de Ruperto Santa Cruz y una aproximación a su estilo interpretativo, 1859-1878”
 Paula Barrientos: “Poiesis de la performance: Prácticas interpretativas de la Sonata para violonchelo y piano en mi menor de Enrique Soro”
 Diego Castro: “Poiesis y práctica interpretativa en ...aún caen retazos de esos gritos... de Francisco Concha Goldschmidt”
 Valentina Galaz: “El silencio como metáfora en la obra Hojas de otoño, égloga para solo de flauta, de Cirilo Vila”
Moderador: Luis Achondo
- 16:15 - 18:00 **Mesa 10: “Feminismos en diálogo: Estudios de género e investigación musical”.**
 Marusia Pola M. (Coord.): “Una musicología para las disidencias. Apuntes y reflexiones”
 Gladys Zamora: “¿Intérpretes, compositoras y maestras de capilla? Apuntes y discusiones sobre las prácticas musicales de las mujeres novohispanas en el siglo XVIII”
 Maby Muñoz: “Las menesistas. Músicas mexicanas de principios del siglo XX”

Marisa Ponce de León: "Empoderamiento y (auto)sanación a través del acto performativo"

Moderadora: Lito Celis

18:15 - 20:00 **Mesa 11: "Músicas, identidades y territorios: etnomusicología en el Chile del siglo XXI".**

Ignacio Soto (Coord.)

María Bernardita Batlle y Carola López Araya: "Cantoras y payadoras en Chile: trazando la ruta de las mujeres en la décima"

Christian Spencer: "La investigación sobre folclore en Chile (1990-2020): estado del arte y perspectivas de futuro"

Pablo Catrileo Aravena: "'Con sentimiento y rebeldía': rasgos activistas mapuche y música ranchera"

Jacob Rekedal: "Hip hop mapuche en tiempo, espacio y testimonio"

Isabel Quiroga-Fuentes: "Hegemonías curriculares en la asignatura de Música: dos casos de la provincia de Parinacota"

Moderadora: Constanza Fuentes Landaeta

DÍA 4: Viernes 10 de junio

11:00 – 12:45 **Mesa 12: "Composición musical en el cine clásico latinoamericano".**

Rosa Chalkho: "'Julián Bautista' y 'música del gesto'. Descriptivismo musical para la comedia Cuando florezca el naranjo (1943)"

María Fouz Moreno: "Isidro Maiztegui en el cine clásico argentino (1933-1952)"

Martín Farías (Coord.): "Estrategias compositivas para el cine clásico: George Andreani en Checoslovaquia, Argentina y Chile"

Moderadora: Fernanda Vera

14:15 - 16:00 **Mesa 13: "Desafíos en torno a la dimensión afectiva-sensorial en la(s) música(s). Reflexiones teóricas y metodológicas desde algunos casos de estudio".**

Lorena Valdebenito (Coord.): "De la música tradicional a la canción de autor: Afectos masculinos en la despedida del angelito y la canción de cuna".

María de los Ángeles Montes: "Músicas populares y afectividad desde una mirada sociosemiótica. 6 campos de problemas posibles".

Camila Juárez: "El giro sonoro y las prácticas musicales experimentales en Buenos Aires de los años 90"

Moderadora: Javier Rodríguez

16:15 - 18:00 **Mesa 14: [SUSPENDIDA].**

Paseo patrimonial por la UAH (actividad por confirmar)

- 18:15 - 20:00 **Conferencia de cierre: “¿Qué quierri ver?” Indicios de teatralidad en un villancico hispanoamericano del siglo XVII”**
 Actividad híbrida (enlace a enviar previa inscripción)
 Sala A11 (Casa Central. Almirante Barroso 10, Santiago Centro. Metro Los Héroes)
 Dr. Omar Morales, (CENIDIM-INBA), México

DÍA 5: Sábado 11 de junio

- 9:30 - 11:15 **Mesa 15: “Miradas problematizadoras a la actividad musical”.**
 Rolando Ángel (Coord.): “Identidades sociomusicales en el profesorado de música: Casos múltiples en Chile”
 Geoff Baker: “Replanteando la acción social de la música: Interpelaciones a El Sistema”
 Guadalupe López-Íñiguez: “La pasión en la práctica de músicos clásicos durante la pandemia COVID-19”
Modera: Juan Carlos Poveda
- 11:30 - 13:15 **Mesa 16: “El trabajo en la música, una perspectiva contrahegemónica para la investigación musical”.**
 Olimpia García-López: “Trabajadoras/es de la música en Sevilla durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): versatilidad, precariedad y empoderamiento femenino”
 Eileen Karmy (Coord.): “El trabajo invisibilizado de los músicos durante la llegada del cine sonoro al Gran Valparaíso”
 Estefanía Urqueta: “Música en vivo y estrategias de los intermediadores musicales frente a la crisis laboral”
 Carla Pinochet Cobos: “Mujeres trabajadoras en la música: barreras cotidianas en un campo masculinizado”
Modera: Daniela Fugellie
- 14:15 - 16:00 **Mesa 17: “Migraciones: interpelaciones sensibles de lo cotidiano”.**
 Katherine Zamora (Coord.): “Música, migración y nostalgia”
 Manuela Gomezjurado: “Fusión musical, hibridación cultural - Migración, globalización y cambio generacional en la construcción de discursos y la producción cultural en Latinoamérica”
 Raíza Ribeiro y Diana Duarte: “Archivos Migrantes - la construcción de un acervo de prácticas migrantes en Chile”
Modera: Rodrigo Torres
- 16:15 - 18:00 **Mesa 18: “Circulaciones y recepciones musicales en Hispanoamérica: Santiago de Chile, Lima y La Habana (siglos XVIII y XIX)”.**
 Alejandro Vera (Coord.): “La guitarra y el comercio en el Virreinato del Perú (1770-1810)”

Giovanna Caruso: “Los villancicos de la Catedral de Santiago de Chile ante sus modelos peninsulares: estudio de caso”

Cristina Gutiérrez: “La música instrumental en el Virreinato del Perú a finales del período virreinal: la Canzona en Sol menor de Domenico Zipoli contenida en un manuscrito para teclado del convento franciscano de Lima”

Margarita Pearce: “De música, músicos y su circulación en el contexto religioso de La Habana: un estudio desde las publicaciones periódicas (1860-1890)”

Moderadora: Laura Jordán

18:00 - 18:15 **Palabras de despedida**

RESÚMENES Y RESEÑAS CURRICULARES

Conferencia inaugural:

“Aprendiendo a escuchar la música grabada: España, 1890-1935”

Dra. Eva Moreda Rodríguez, Universidad de Glasgow, Escocia

Resumen: El estudio de las primeras décadas de la historia del sonido grabado sugiere que tan importantes como las invenciones tecnológicas fue el desarrollo de conceptos y artefactos culturales que hoy damos por descontados, como el mismo concepto de disco o de oyente discográfico. En contra de las narrativas de progreso e inevitabilidad tecnológica, es importante también considerar que este desarrollo no se produjo de manera lineal, ni uniforme en las diferentes partes del mundo: a menudo, el estudio de contextos locales que han sido dejados de lado revela tensiones muy productivas entre el carácter global y transnacional de las principales casas discográficas (Edison, Gramophone) y los discursos y prácticas nacionales y locales. Esta conferencia ilustrará algunas de estas tensiones centrándose en el desarrollo del concepto de oyente discográfico en España entre 1890 y 1935.

Eva Moreda Rodríguez es *senior lecturer* (profesora titular) de Musicología en la Universidad de Glasgow. Sus líneas de investigación se centran en la historia política de la música española durante el Franquismo y en el exilio, y en la historia temprana de las grabaciones sonoras, entendidas de manera dual como artefactos culturales y como fuentes para el estudio de la interpretación musical histórica. Ha publicado los monográficos *Music and exile in Francoist Spain* (Ashgate, 2015), *Music criticism and music critics in early Francoist Spain* (Oxford University Press, 2017) y *Inventing the recording. The phonograph and national culture in Spain, 1877-1914* (Oxford University Press, 2021), y también ha coeditado el volumen *Phonographic Encounters: Mapping Transnational Cultures of Sound, 1890-1945* (Routledge, 2021) con Élodie A. Roy. En la actualidad dirige la red de investigación (financiada por el Arts and Humanities Research Council) *Redefining Early Recordings as Sources for Performance Practice and Music History*.

Conferencia de cierre:

“¿Qué quierri ver?’ Indicios de teatralidad en un villancico hispanoamericano del siglo XVII”

Dr. Omar Morales, CENIDIM-INBA, México

Resumen: El debate sobre la representación teatral de cierto tipo de villancicos del período colonial hispanoamericano, específicamente aquellos interpretados dentro del marco de oficios litúrgicos, suele apelar a la falta de evidencias históricas de tal práctica. En esta conferencia se revisará el problema, con el apoyo de herramientas conceptuales de la microhistoria, a partir del análisis de fuentes primarias provenientes de distintas instituciones eclesiásticas hispanoamericanas de los siglos XVI a XVIII. Asimismo, se analizará un caso representativo, para valorar si requiere de expresión teatral —gestos físicos, reacciones, desplazamientos, condicionantes de la escena, condicionantes del aspecto de los personajes o la presencia icónica de objetos—, además de expresión poética y musical, para comunicar plenamente su sentido.

Omar Morales es doctor en musicología y es parte del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical “Carlos Chávez”, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México (CENIDIM-INBA). Sus temas de estudio son la investigación histórico-social de música antigua hispanoamericana; transcripción musical paleográfica; análisis de fuentes poético-musicales; organización, catalogación y estudio de fuentes iberoamericanas con notación musical, desarrollo de herramientas conceptuales y metodológicas para el estudio de códigos de comunicación en fuentes musicales históricas. Fue galardonado con el Premio de Musicología Casa de las Américas 2022.

MESAS

Mesa 1: “Música (y) política del Pacífico a los Andes: agencia, activismo y resistencia en la música docta de Chile y Perú”.

Resumen

La música docta y la coyuntura política se han enfrentado en una relación indisoluble a lo largo de la historia, tanto en Europa como en América. De acuerdo a Garratt (2019), esto se explica porque la música no solo es capaz de intervenir en la política, sino que además tiene el poder de construir identidades y modelar colectividades (23). Según este planteamiento, la música se ha erigido como un agente no humano autónomo que, por un lado, expresa la realidad social y política de su tiempo y espacio, y por otro, transforma su propio contexto de acuerdo con las interacciones que establece con las comunidades en las que se inserta.

En el marco de los acontecimientos culturales y políticos sucedidos en América Latina durante los últimos siglos, la música docta ha trascendido su rol como manifestación del pensamiento de su entorno para convertirse, en cambio, en un agente al servicio del desarrollo y el cambio social. Esto ha hecho de la música una fuerza poderosa en aquellos contextos en los que se ha posicionado como una forma de comunicación, de modo tal que ha funcionado para fortalecer o combatir diversas ideas en determinadas comunidades y momentos históricos. A la vista de este dinamismo agencial de la música como herramienta política, en esta mesa se revisarán las tensiones que la música refleja y produce en tres casos relacionados con Chile y Perú, dos países vinculados de manera particular debido a su historia común. Esta se relaciona, por una parte, con los conflictos fronterizos en que se han visto envueltos desde mediados del siglo XIX y que han enfrentado a ambas naciones de forma antagónica, y por otra, con los sucesos políticos del siglo XX que han afectado a ambos países como parte de su identidad latinoamericana, tanto en el marco de la Guerra Fría como del advenimiento del siglo XXI (Milet, 2004).

Respecto al primer punto, dentro de la historia de conflicto entre Chile y Perú, el hito de mayor repercusión para las relaciones bilaterales de ambas naciones es la Guerra del Pacífico. Esta afectó profundamente las identidades nacionales y las políticas internas y externas de los dos países, muchas de las cuales se mantienen hasta la actualidad. Para ilustrar esto, se presentará la ponencia “Funciones patrióticas, o de cómo la zarzuela prevaleció en la Guerra del Pacífico (1879 -1883)”, a cargo de la historiadora chilena Dania Sánchez. En ésta se explica cómo la Guerra del Pacífico dejó a Chile sin grandes compañías dramáticas debido a las necesidades económicas de la época, lo que presentó una oportunidad para la Compañía Jarques —que montaba zarzuelas en la zona centro del país (Valparaíso y Santiago)— de aprovechar la casi nula competencia en el género para escenificar sus obras, tras lo cual se acuñó el término “función patriótica”. El objetivo

es revisar el concepto, cómo se involucra con el contexto de guerra y cómo se popularizaron algunos números de zarzuela dentro del territorio.

Con respecto al segundo punto, se revisarán dos temas situados en Perú y Chile, respectivamente, cuyas repercusiones trascienden la historia local. El primero se desarrollará en la ponencia "Leonard Bernstein y la Filarmónica de Nueva York en Perú de 1958: el uso de la música como herramienta para el 'entendimiento y amistad' entre Lima y Washington", a cargo del musicólogo peruano Pablo Macalupú. En ella se revisará la gira que Bernstein hizo a Perú en 1958, poco después de un viaje de Richard Nixon. Si bien la visita de Bernstein perseguía finalidades artísticas, fue percibida como una actividad del programa de cooperación cultural para América Latina que Estados Unidos impulsó durante la Guerra Fría. El objetivo es discutir acerca del uso político de la música de concierto como mecanismo para establecer o fortalecer una agenda política internacional.

El segundo tema tiene lugar en Chile a fines del siglo XX y será abordado en la ponencia "Compromiso político en la ópera chilena del cambio de siglo: expresión de la identidad y la historia latinoamericana en tres producciones de La Casa de la Nueva Ópera", a cargo de la musicóloga chilena Constanza Arraño. En este trabajo se explorarán tres óperas creadas y autogestionadas por la compañía La Casa de la Nueva Ópera que reflejan distintas problemáticas de la región, como el exilio, la violencia territorial y la memoria. El objetivo es revisar la agencia política del colectivo que, además de abordar tópicos que hasta entonces no habían sido tratados en la lírica nacional, incorporó recursos nuevos para interpelar a las audiencias.

En síntesis, mediante el análisis de estos tres casos, se pretende reflexionar sobre cómo la música ha contribuido a profundizar en los cambios sociales y políticos que han tenido lugar durante los siglos XIX, XX y XXI en Chile y Perú, atendiendo al diálogo y la escucha como puntos de encuentro latinoamericano.

Reseñas biográficas

Dania Sánchez Hernández, Grupo Archivo de Música de la Biblioteca Nacional de Chile Licenciada en Historia y Magíster en Gestión Pedagógica, parte del Grupo Archivo de Música de la Biblioteca Nacional de Chile (GAMUS) y docente en el Centro Politécnico Particular de Conchalí. Realizó su tesis de Licenciatura en Historia sobre la zarzuela en la Guerra del Pacífico; con esta investigación ingresó como pasante al Archivo de Música de la Biblioteca Nacional el año 2016. Posteriormente, fue responsable del proyecto «Catálogo de partituras de zarzuela en el Archivo de Música», financiado por el Fondo de la Música convocatoria 2019, folio No 491583.

Contacto: dacashe@gmail.com

Pablo Macalupú Cumpén, Investigador independiente

Investigador musical, periodista y comunicador social peruano. Se graduó en la Maestría en Musicología en la Pontificia Universidad Católica del Perú con la investigación «Aportes artísticos de Ernesto Palacio a la interpretación de la ópera rossiniana». Ha

publicado en las revistas Antec y Análisis. Como periodista y comunicador ha trabajado en TV Perú, Revista Caretas y Radio Filarmonía. Ha colaborado con organizaciones culturales como la Sociedad Filarmónica de Lima, el Festival Granda (Perú), Fanjul & Ward (Chile) y Naxos en español. Es fundador de la web de música CamelloParlante.com. Actualmente trabaja en América Televisión y Canal N.

Contacto: macalupu.pablo@pucp.edu.pe

Constanza Arraño Astete, Pontificia Universidad Católica de Chile

Magíster en Musicología Latinoamericana por la Universidad Alberto Hurtado (2022) y máster en Pedagogía para Músicos por la Escola Superior de Música de Catalunya (2020). Sus líneas de investigación incluyen el canto coral, la educación musical profesional, la música docta chilena y la ópera contemporánea, temas que aborda desde perspectivas decoloniales y feministas. Como becaria de ANID, llevó a cabo un estudio profundo sobre ópera chilena, que incluyó el catastro y la catalogación de alrededor de sesenta obras del periodo 1951-2020. Ha publicado en las revistas Actos y Resonancias y se ha presentado en congresos en Chile y el extranjero.

Contacto: ccarrano@uc.cl

Mesa 2: “Enseñanza, participación y liturgia: Música religiosa en Chile en la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del XX”.

Resumen

En esta mesa se abordarán varios aspectos de la música religiosa en Chile durante el siglo XIX y primera mitad del XX. El primero corresponde a la música protestante, a través del estudio de un folleto con contenido musical originado en Estados Unidos en 1867 y utilizado en América Latina con fines pedagógicos, cuyos cantos fueron preparados por un misionero de origen chileno. El segundo tópico aborda el estudio de un fondo musical perteneciente al maestro de capilla Manuel Arrieta, analizado desde el punto de vista de sus características litúrgico-musicales. Finalmente, la tercera ponencia explora el origen y trayectoria del himno católico “Hasta tus plantas”, así como sus vías de masificación en un contexto de secularización y cambios en la liturgia católica chilena de principios del siglo XX. “La Estrella de Belén (1867)”: una fuente del repertorio himnódico evangélico en idioma castellano. En mis estudios acerca de himnarios evangélicos en Chile y Latinoamérica, hasta hace poco, solo había encontrado referencia a una importante fuente de repertorio: los folletos La estrella de Belén que publicó la American Tract Society de Nueva York en 1867, con el fin de distribuirlos en las iglesias y misiones protestantes de habla hispana. Estaban destinados a la enseñanza en el contexto de la misión y de las escuelas dominicales, con relatos, ilustraciones y, lo importante en nuestro caso, partituras de cantos que se convirtieron en una de las bases de la himnodia evangélica en castellano. Y uno de los personajes detrás de la preparación de esos cantos fue un misionero estadounidense nacido en Santiago. Hace solo unos meses, gracias a la generosidad de un investigador catalán, pude acceder a una copia digitalizada de estos folletos y, de esta manera, comparto una primera aproximación a los contenidos (musicales y otros) de estos folletos decimonónicos. En esta ponencia se realiza un primer

abordaje a este corpus, con énfasis en esas partituras y su proyección posterior en el repertorio evangélico latinoamericano.

Con respecto a la ponencia “Solemnidades litúrgicas y música en la Catedral Metropolitana de Santiago de acuerdo con el contenido del Fondo Manuel Arrieta”, la autora afirma: Hace muchos años atrás, mientras desarrollaba mi investigación doctoral, tuve la oportunidad de encontrar un fondo de partituras que habían formado parte del repertorio de la Catedral Metropolitana de Santiago y que habían sido llevadas al País Vasco por el sacerdote Manuel Arrieta Aspe (1833-1897), quien había servido como sochantre y maestro de capilla en dicho templo entre los años 1865 y 1897. En esta ponencia analizaré el contenido litúrgico-musical de este fondo musical, poniendo énfasis en los textos de las obras conservadas, así como en las festividades para las que ellas fueron compuestas. Esta información servirá para conocer el tipo de celebraciones para las que la catedral de Santiago encargó este repertorio a finales del siglo XIX. De la misma manera, expondré las concordancias que existen entre las obras del fondo de partituras de Manuel Arrieta conservado en la Biblioteca del Seminario Pontificio Mayor de Vitoria-Gasteiz y las obras de este período que se encuentran en el Archivo Musical de la Catedral Metropolitana de Santiago.

Con respecto a la tercera ponencia, esta busca ofrecer una primera aproximación al canto “Hasta tus plantas”, practicado en la Iglesia Católica especialmente durante la primera mitad del siglo XX. Enmarcado dentro del género de los cantos populares religiosos fomentados por la autoridad eclesiástica chilena desde finales del siglo XIX para la participación de la asamblea al unísono, este himno circuló en impresos chilenos con y sin notación musical, pudiendo reconocerse diferentes textos para una misma melodía. La variante “Hasta tus plantas” –de gran popularidad en Chile– permite inferir que, por medio del contrafactum, se habría buscado adecuar el texto a las circunstancias sociopolíticas que la Iglesia atravesaba en un país cuya secularización se consolidaba, dando cauce a la devoción de los fieles e impulsando un vínculo emocional que los comprometiera con la doctrina del reinado social de Jesucristo y la mantención de la injerencia de la Iglesia en la vida pública. Para una exploración de este rasgo, presente también en otras composiciones del repertorio, se realiza aquí un sumario recorrido por el itinerario de este canto, originalmente mariano, desde su cuna europea hasta su llegada a América y se exploran las fuentes que dan cuenta de su adopción y uso en Chile.

Reseñas biográficas

Cristian Guerra Rojas, Universidad de Chile

Doctor en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte y Magíster en Artes mención Musicología por la Universidad de Chile. Es académico del Departamento de Música de la Universidad de Chile desde 1993. Ha sido miembro del Comité Evaluador del Fondo de apoyo a la Investigación de la Música Nacional en distintas ocasiones y jurado en la VII versión (2010) del Premio Latinoamericano de Musicología Samuel Claro Valdés. Actualmente ostenta el cargo de director de la Revista Musical Chilena y es evaluador en el área de artes de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID).

Contacto: cristianguerrar@gmail.com

Valeska Cabrera Silva, Universidad de La Serena

Doctora en Musicología con Mención Internacional por la Universidad de Salamanca, España y Master of Music in Choral Conducting por la Universidad de Toronto, Canadá. Sus líneas de interés son la música sacra católica durante el siglo XIX y principios del siglo XX, y la didáctica para la enseñanza de la música a través del canto coral para niños y jóvenes. Recientemente realizó un Postdoctorado en Música y Educación en la Universidad de Toronto, y actualmente se desempeña como académica en el Departamento de Música de la Universidad de La Serena.

Contacto: valeska.cabrera@userena.cl

Julio Garrido Letelier, Universidad de Los Andes

Estudiante de doctorado en Historia en la Universidad de los Andes, Magíster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural en la misma institución y Licenciado en Artes con mención en Composición Musical por la Universidad de Chile. Ha realizado ponencias y una publicación acerca de teatro musical chileno financiada por FONDART. Participó como asistente en el proyecto FONDECYT N° 1160102 a cargo de Luis Merino, Cristian Guerra y Silvia Herrera. Actualmente es el asistente de redacción y gestión de la Revista Musical Chilena. Su investigación doctoral se centra en el canto congregacional católico entre los siglos XIX y XX.

Contacto: julio.garrido.l@uchile.cl

Mesa 3: “De lo imaginario a lo material en el uso y estudio de colecciones de objetos y documentos musicales en Chile”.

Resumen

En el presente existe en Chile una brecha entre lo que puede ser denominado “archivo musical” y el estado real en que estas colecciones se encuentran. Sobre todo, si consideramos que muchos de estos acervos, custodiados por particulares, así como por instituciones públicas y privadas, parecen de un orden basado en una catalogación orgánica, completa y exhaustiva, al mismo tiempo que no se permite el acceso a investigadores o bien, no cuentan con herramientas digitales que faciliten la búsqueda y acceso a sus materiales en forma actualizada y remota.

Desde una perspectiva que dialoga con los estudios culturales y la musicología histórica buscamos poner en perspectiva tanto lo que nuestra comunidad de musicólogos e investigadores imagina qué es o bien, qué debería ser un archivo de materiales y documentos musicales, y la realidad física que nos encontramos al intentar acceder de forma expedita, real y ordenada a sus fondos y colecciones.

Muchas veces estos acervos según su variedad y naturaleza presentan distintas características que impiden su acceso y difusión. Estas pueden ir desde la carencia de recursos humanos y materiales que permitan la consulta de los mismos, hasta el desconocimiento de su existencia por la comunidad, pasando también por todo el

problema de los derechos autorales, la custodia y conservación de los materiales y la falta de procesos de sistematización actualizados que permitiesen un manejo adecuado.

Esta mesa propone discutir diferentes perspectivas en torno al trabajo con este tipo de acervos. Para esto reflexionaremos, a partir de cuatro experiencias actuales sobre qué imaginamos para nuestros fondos en nuestro medio. Es necesario aclarar que todo este manejo documental viene de la mano de la necesidad de acceso para nuestras propias investigaciones, y en ningún momento busca suplantar otras expertices distintas como son las de bibliotecarios y archiveros, con las cuales pensamos debemos necesariamente trabajar mancomunadamente.

La primera ponencia, de Carla Molina busca describir los desafíos que ha enfrentado durante el fichaje de las colecciones de partituras conservadas en el CEDIM (Centro de Investigación Musical-UCHILE). Si bien, es un trabajo incipiente (nov 2021-mayo 2022), las características de estas colecciones permiten realizar cruces entre los diversos compositores (Giarda, Urrutia Blondel y Garrido). Principalmente comentará las características de cada uno de los fondos y los pondrá en relación, mediante una discusión crítica, con el contexto institucional del cual hacen parte.

La segunda ponencia de Rodrigo Torres propone describir críticamente el proceso fichaje de los discos de música folclórica conservados también en el CEDIM y cuyo manejo ha estado bajo su cargo desde mediados de la década de 1990. Este acervo, que contiene distintas materialidades además de partituras, resguarda también estos discos que han vivido procesos de catastro muy incipientes y cuya puesta en valor es un pendiente para la cultura musical chilena.

La tercera ponencia de Fabián Tobar busca describir los procesos de catalogación de la colección de partituras de la Fundación Enrique Soro la cual se ha llevado a cabo desde el año 2020 a la fecha. Del mismo modo, se expondrá cómo este trabajo se conecta con la creación del sitio web de la misma fundación en donde se utilizan criterios de clasificación musicológicos como filtros de búsqueda dentro de su catálogo en línea. Finalmente, se problematizará sobre las características de las fuentes manuscritas y cómo éstas, a través de sus “marcas de uso”, hacen referencia a aspectos biográficos de Enrique Soro.

La última ponencia de Fernanda Vera comentará las dificultades en torno a la reactivación del CEDIM y como sus colecciones pueden dialogar con otras similares (públicas o privadas). Desde una perspectiva musicológica y en estrecho diálogo con los estudios culturales, se busca presentar las diferentes perspectivas que deben converger para poder poner a disposición de la comunidad colecciones que han estado en el imaginario de los investigadores por décadas.

Reseñas biográficas

Carla Molina, Investigadora asociada al CEDIM

Licenciada en Artes con mención en Teoría de la Música por la Universidad de Chile y actualmente se encuentra finalizando su titulación como profesora especializada en teoría general de la música por la misma universidad. Como memoria de título ha investigado en torno a la trayectoria biográfica y la obra de la compositora chilena Marta Canales. Este trabajo, con una marcada perspectiva de género, le ha permitido desarrollar una propuesta investigativa con fuentes no convencionales que relevan los espacios no institucionales que ocuparon las mujeres músicas en Chile durante la primera mitad del siglo XX. Actualmente, es investigadora asociada al CEDIM y participa de los distintos proyectos que allí se desarrollan.

Contacto: c.molina.acevedo@gmail.com

Rodrigo Torres, Universidad de Chile

Etnomusicólogo. Profesor asociado del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Dirige el Archivo de Música Tradicional y el CEDIM (Centro de Investigación Musical). Ha investigado y publicado sobre músicas tradicionales y populares en la ciudad. Desde 2013 trabaja en equipos de investigación interdisciplinaria sobre migraciones latinoamericanas en Chile, estudiando experiencias artísticas y musicales en estos contextos, y participando en proyectos como “Las músicas nómades: lugares, producción y escucha de los inmigrantes” realizado por el Núcleo Vidas Cotidianas en Emergencia (2013-2015) y “El mundo de las músicas inmigrantes latinoamericanas en Chile: identidades, sociabilidades y mestizajes culturales” (Fondecyt regular 2014-2017), dirigido por la profesora Marisol Facuse.

Contacto: rtorres@u.uchile.cl

Fabián Tobar, investigador independiente

Es Licenciado en música mención musicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha desarrollado investigación independiente desde el año 2014, abarcando problemáticas desde la música académica chilena a principios del siglo XX hasta la conexión entre identidad indígena y música popular en el norte de Chile. Actualmente, se encuentra a cargo del proyecto Fondo de la música “Catalogación y puesta en valor del Archivo de partituras de la Fundación Enrique Soro”, el cual ha llevado a cabo desde el año 2020 y cuyo producto concreto fue la creación del catálogo en línea de la obra del compositor chileno Enrique Soro Barriga (1884-1954).

Contacto: tobartaker@gmail.com

Fernanda Vera, Universidad de Chile

Musicóloga. Licenciada en Artes con mención en Teoría de la Música, Profesora Especializada en Teoría General de la Música, Magíster en Musicología y doctoranda en Estudios Latinoamericanos, todo por la Universidad de Chile. Sus temas de investigación han estado en estrecha relación con la catalogación y sistematización de colecciones musicales, la historiografía de la música y la visibilización de las trayectorias de las mujeres músicas e intérpretes del siglo XIX y principios del siglo XX en Chile y Latinoamérica. Su tesis doctoral está enfocada en el estudio de los álbumes musicales de

mujeres en Chile y México durante la segunda mitad del siglo XIX. Actualmente es subdirectora del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y forma parte del claustro académico de la misma unidad.

Contacto: fdavera@uchile.cl

Mesa 4: “Música, dinámicas sexo-generizadas y formas ampliadas de producción y escucha”.

Resumen

En los últimos años, antiguos y nuevos feminismos se han puesto de manifiesto, permeando posteriormente el campo de las artes con sus demandas. Diversas trayectorias performáticas y de investigación comenzaron entonces a ser afectadas en favor de las implicancias sexo-generizadas dadas al interior de la música. Por otra parte, el advenimiento de la pandemia entre inicios de 2020 y el presente, trajo como consecuencia la diversificación de las formas de producción y recepción musicales en favor de la virtualidad. Específicamente, el confinamiento redujo eventos grupales o masivos, como asimismo ensayos y conciertos “en vivo”, a formatos de producción y escucha descorporeizados, mediados por las tecnologías, y dirigidos a diversos públicos constituidos como sumatorias de individualidades domiciliadas.

Las nuevas ritualidades a las que estos fenómenos asisten, sin embargo, complejizan los procesos de identificación y agencia que la música posibilita, en favor de subjetivaciones que se, si bien sirven de la descorporalización y el distanciamiento, a la vez habilitan nuevos circuitos de sociabilidad musical diferenciados por género y edad.

En la presente propuesta se facilita la reflexión académica en atención a estos cruces dados entre las múltiples formas expresivo-receptivas y las identidades de género dadas al interior de la música. El trabajo presentado por Viviana Parody, “Espacio urbano y prácticas percusivas de ejecución colectiva. Dinámicas generizadas de escucha corporalizada”, refiere a las prácticas urbanas de ejecución colectiva con tambores y la construcción de masculinidades/femineidades que le son implícitas. Con base en los estudios de performances, su trabajo analiza la imposibilidad de la escucha corporalizada y del ejercicio de los modos expresivo-receptivos performáticos durante la pandemia, en tanto las músicas y expresiones sonoras de ejecución colectiva requieren del espacio público para su despliegue.

En la misma sintonía, la propuesta de Adil Podhajcer “Las performances sikuris durante la pandemia. Entre las estrategias comunitarias recíprocitarias y la (in)materialidad de la experiencia”, señala la centralidad del cuerpo colectivo y los diálogos entre sikuris frente a las dinámicas de *streaming* que solo facilitan puntos de escucha para individuos. Aquí también se resalta, junto con las inscripciones de género y la intervención de las corporalidades, la condición subalterna frente a la racionalidad tecnocientífica de la modernidad/colonialidad tardía.

La propuesta de Yasna Rodríguez Soto, “Festivales De Mujeres. Puntos de Encuentro, Puntos de Escucha”, da cuenta de aquellas dinámicas que en la música chilena son signadas por el género en términos de inequidad. Sorteando desigualdades, las mujeres músicas propician festivales y encuentros en los cuales operan como productoras, receptoras, y a la vez como creadoras de públicos. Su perspectiva, más vinculada a la comunicación social, facilita el diálogo y la interdisciplina. Finalmente, en su propuesta “Aceleración y sedentarismo en pandemia. Dinámicas sexogenéricas del confinamiento musical”, Miguel Veras invita a repensar la asociación establecida y naturalizada entre masculinidad-espacio público y femineidad-espacio privado, en base a las experiencias musicales dadas durante la pandemia. Apelando a los aportes de la organología, la teoría feminista y los estudios de género, su trabajo analiza la forma en la que se vivenció la externalidad (o extimidad) domiciliaria desde las diversas identificaciones de sexo-género en las que las masculinidades, modelizadas hacia lo público, asumieron la sorpresiva retracción hacia lo privado como fuente.

Por medio de estas cuatro propuestas, cuyo anclaje en la experiencia musical situada es indiscutido, la Mesa consigue aportar al diálogo interdisciplinario entre Musicología, Antropología de la Música, y Periodismo especializado.

Reseñas biográficas

Viviana Parody, Universidad Nacional del Arte (Argentina)

Profesora de Artes en Música por la Universidad Nacional del Arte (Argentina), especializada en Música Popular (EMPA). Magíster en Antropología (FLACSO Argentina), y becaria doctoral de Conicet (FFyL, UBA). Investigadora asociada a la IASPM-AL (International Association of Study for Popular Music, rama latinoamericana), y al ICTM (International Council of Traditional Music (UNESCO)). Sus temas de investigación se han centrado en música, género y política; música y etnicidad; y políticas culturales, contando con avales y becas de FNA/Ministerio de Cultura, CRESPIAL/UNESCO, y CLACSO. Es colaboradora del “Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance”.

Contacto: viviparody@yahoo.com.ar

Adil Podhajcer, Red de Sikuris Investigadores/as, y la Red Latinoamericana de Mujeres y disidencias sikuris (Argentina)

Doctora en Ciencias Antropológicas, y profesora regular de “Antropología de la performance y la corporeidad” de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Se especializa en antropología de la música e integra el “Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance” y de la Red de Investigación de y desde los cuerpos. Coordina la Red de Sikuris Investigadores/as, y la Red Latinoamericana de Mujeres y disidencias sikuris. Sus temas de investigación abarcan los estudios de performances, música y religiosidad, dinámicas de género en la música.

Contacto: adil.po@gmail.com

Yasna Rodríguez Soto

Periodista por la Universidad de Las Américas. Ha desarrollado principalmente su carrera en el mundo musical, especialmente en relación con los feminismos en la música chilena. Es autora del libro *Mujeres en la música chilena: invisibilización de su legado*.

Contacto: yasnarodriguezsoto@gmail.com

Miguel Vera, conductor radial en Holojazz

Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad de Chile. Magister en Musicología Latinoamericana en la Universidad Alberto Hurtado. Director del Diplomado de Jazz en la Universidad Miguel de Cervantes (2009) y conductor del programa radial “Holojazz” (Universidad de Chile). Investigador asociado a la IASPM-AL (International Association of Study for Popular Music, rama latinoamericana), la SChM (Sociedad Chilena de Musicología). Sus temas de investigación han estado centrados en la participación de la mujer en el jazz en Chile.

Contacto: veracifras@hotmail.com

Mesa 5: “Documentación sonora de la memoria oral mapuche: ülkantun, ayekan y mapuzugun”.

Resumen

Desde nuestro presente de redes sociales y medios instantáneos de comunicación -que considera la supuesta democratización del conocimiento que permite el acceso virtual a diversas fuentes-, en este panel se busca reflexionar críticamente sobre las prácticas de documentación, categorización, archivística y difusión de la memoria oral mapuche, poniendo énfasis en torno a la música y las sonoridades producidas por integrantes de este pueblo originario.

Este panel reúne a un grupo de investigadores/as cuyas pesquisas persiguen propósitos diversos: propuestas centradas en el contenido lingüístico de las fuentes orales y en la transmisión intergeneracional del mapuzugun; la problematización de las ideas sobre culturales musicales indígenas en Chile y el estudio etnomusicológico de un corpus sonoro recopilado; la exploración del vasto acervo sonoro de canto mapuche (ül o gülkantun), relatos orales (nütxam y epew), oraciones rituales (gellipun o gilllatu) y ejecución de instrumentos musicales tradicionales administrados por la Radio Bahá'í de Labranza; la revisión de fonotecas y archivos sonoros institucionales de mediados del siglo XX, que devela prácticas coloniales en la documentación de la memoria oral mapuche.

Con respecto a la primera ponencia, “Memoria oral mapuche en los cantos de la familia Neculfilo”, esta surge con el afán de difundir la publicación “Pu Nekulfulu ñi gülkantun engün”. De este modo, la ponencia propone varios procedimientos novedosos para relevar la forma en que ciertas personas han aprendido a cantar siguiendo la tradición de abuelos y abuelas. Mediante la vinculación con la familia de gülkantufe (cantantes) Neculfilo -cuyos integrantes viven en Argentina y Chile-, la revisión de archivos históricos

y profundas conversaciones, se logró establecer la genealogía de transmisión de cantos e identificar a la principal enseñante de cantos de la familia.

Sobre la segunda, “Ulutun: sonido y materialidad de un ritual mapuche”, el autor indica: Durante mi etnografía junto a la machi Mercedes Antilef pude participar en más de una oportunidad en un ritual poco atendido por los investigadores interesados en el mundo mapuche: el ulutun. La ponencia estará destinada a comentar parte de mi experiencia junto a la machi, consideraciones ante la posibilidad de documentar –o no documentar– ceremonias terapéuticas y los desafíos que presenta el ulutun a la hora de reflexionar sobre música y sonido. Las técnicas de producción sonora que la machi emplea contribuyen a estructurar la ceremonia y encarnan el relato de sanación y las múltiples agencias que confluyen en el rito. Sin embargo, la efectividad de sus oraciones, cantos y ejecución instrumental parece radicar en su materialidad más que en las narrativas transmitidas a través del sonido. Los diversos procedimientos e intenciones rituales desplegados por la machi durante el ritual son potenciados a través de su práctica auditiva que interpela a seres humanos y no humanos.

La tercera ponencia, “El archivo sonoro mapuche de Radio Bahá’í” gira en torno a la radio Bahá’í, ubicada en la localidad de Labranza, comuna de Temuco, institución que en el transcurso de 34 años ha acumulado una serie de registros de música y tradiciones orales mapuche. Estos abarcan canto mapuche (ül o ülkantun), relatos orales (nütram y epew), oraciones rituales (ngellipun o ngilllatu) y ejecución de instrumentos musicales tradicionales, sobre diferentes temáticas (rituales y seculares) y de diversos territorios. En esta ponencia se expondrán los alcances que ha tenido la identificación y catalogación del archivo, así como la relación de la radio con las comunidades mapuche caracterizada por la confianza que innumerables cultores han depositado en ella al compartir sus relatos, cantos y música siendo un ejemplo de relaciones interculturales virtuosas donde subyacen acuerdos éticos de resguardo que han sido respetados a cabalidad. Así mismo se establecerán las tensiones metodológicas en el proceso de catalogación del archivo de la radio Bahá’í, permitiendo una instancia de reflexión etnomusicológica sobre la gestión y archivística de las expresiones orales mapuche.

Finalmente, se presenta “Colonialidad del saber y documentación sonora de la memoria oral mapuche”, la cual propone analizar un conjunto de dungu/zugu [discursos orales] propios del arte verbal en mapudungun tales como nütram, ülkantun, y tayül, producidos por mapudungufe/ hablantes en diversos lugares de Wallmapu (territorio mapuche en Chile y Argentina), hombres y mujeres mapuche que en condición de “informantes” fueron registrados sonoramente por tres investigadoras provenientes de las disciplinas de la lingüística, antropología y etnomusicología: Lucía Golluscio (1948-), María Ester Grebe Vicuña (1928-2012) y Margot Loyola Palacios (1918-2015). Las grabaciones fueron realizadas entre las décadas de 1950 y 1980; con posterioridad, los documentos sonoros formaron parte de colecciones en archivos lingüísticos y fonotecas donde se conservan hasta la actualidad. ¿Qué elementos del entorno social podemos identificar mediante la escucha atenta de las grabaciones?, ¿qué agencias operaban en la vinculación de las investigadoras con sus informantes?, ¿existían diferencias metodológicas en el trabajo

de campo desarrollado por cada investigadora?, son algunas de las preguntas que nos proponemos responder en esta ponencia.

Reseñas biográficas

Margarita Canio, Universidad Católica de Temuco

Académica del Departamento de Lenguas y Traducción, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Católica de Temuco. Realiza docencia para las carreras de Antropología, Arqueología y Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Sus publicaciones están relacionadas con la historia, memoria y tradiciones orales del pueblo mapuche.

Contacto: marcaniollan@gmail.com

Leonardo Díaz Collao, Universidad Alberto Hurtado

Licenciado en Teoría de la Música por la Universidad de Chile (2012), Máster en Música Hispana (2016) y Doctor en Musicología por la Universidad de Valladolid (2020). Ha desarrollado investigaciones etnográficas sobre música y ritual en Marruecos y en el Wallmapu. Es coautor, junto a Enrique Cámara de Landa, del libro *Para conocerte mejor. Recursos institucionales y bibliográficos para la investigación en música tradicional y popular* (2020), editado por la SibE-Sociedad de Etnomusicología. En la actualidad, es investigador postdoctoral en el Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado.

Contacto: leo.diaz.collao@gmail.com

Artemio Escobar, Radio Bahá'í

Profesor de mapudungun, locutor y radio controlador. Entre 1993 y 2007 fue el encargado de las labores de programación, grabación y emisión de la Radio Bahá'í de Labranza. Gracias a este proyecto, ha podido dialogar con numerosas autoridades tradicionales mapuche y documentar todo tipo de expresiones orales, tales como cantos de machi, de ñlkantufe (músicos tradicionales), entre otros. Cuenta con una sólida experiencia de trabajo con comunidades mapuche de diversos territorios, gracias a su profundo conocimiento cosmovisional y lingüístico de su cultura. En la actualidad, se desempeña como educador tradicional en la Escuela Dr. Muhajir en la comunidad de Bollilco.

Contacto: artelof@gmail.com

José Velásquez Arce, Universidad Católica de Temuco y la Universidad Autónoma de Chile

Profesor de Música, Licenciado en Educación por la Universidad de Concepción en Chile y Máster en Musicología y Educación Musical y Doctor en Didáctica de la Expresión Musical por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Sus líneas de investigación son la música mapuche de tradición en la actualidad; las formas de transmisión propias de las músicas de la música mapuche que constituyen aportes para la educación musical; la didáctica musical en los diversos niveles educativos. En la actualidad es investigador independiente y docente en la Universidad Católica de Temuco y la Universidad Autónoma de Chile.

Contacto: jvelasquez25@gmail.com

Andrea Salazar, Universidad de Chile

Andrea Salazar Vega, candidata a doctora en Literatura por la Universidad de Chile. Posee un magíster en estudios de Género y Cultura y licenciatura en Lengua y Literatura hispánica por la misma universidad. Su labor como investigadora y activista apunta a la promoción de la lengua, la literatura y las expresiones artísticas mapuche, la diversidad lingüística y el trabajo de archivo. Integra la organización mapuche Pewüley taiñ rakizuam de Valparaíso.

Contacto: andreapingen@gmail.com

Mesa 6: “Identidad y performance: dos estudios etnomusicológicos entorno a lo afro en Chile”.

Resumen

La mesa se presenta con dos ponencias dirigidas al enfoque etnomusicológico de expresiones culturales que abordan la temática afrodescendiente en Chile y una ponencia centrada en el análisis intertextual de la obra *Si vas para Chile* y su versión ranchera. Coincidiendo las dos exposiciones en conceptos como identidad y performatividad.

Sobre la primera ponencia, "Cañaveral limarino como propuesta de narratividad afrodescendiente en Coquimbo mediante la proyección folclórica", cabe indicar que la narratividad propuesta para la interpretación del baile cañaveral, obedece a una serie de significaciones que surgen a partir de la reconstrucción histórica de la memoria en torno a un “arte popular” del pasado que se proyecta desde la marginalidad de clase, pero de manera implícita propone interpelaciones de etnicidad y enfoque de género que aluden a un discurso cargado de una oferta de identidad que aún no es asumida/aceptada por la comunidad de la región de Coquimbo, salvo como experiencia musical proyectada por un grupo de agentes/actores sociales que intervienen en la conservación de la tradición desde lo performativo y que muestran una relación de correspondencia frente a los saberes de la tradición, generando un proceso y desarrollo de identificación con el pasado desde una mirada “presente” (subjética y colectiva). Se propone al cañaveral como una expresión musical territorializada, interpelada por la conservación del pasado según interpretaciones de la tradición oral, resultando una narrativa que sugiere de manera implícita un vínculo con la raíz afrodescendiente como reflejo de una realidad social del pasado en la zona del valle del Limarí.

Sobre “¡En Santiago me van a escuchar! Performance del tumbé carnaval en los inicios de la emergencia política afrodescendiente en Santiago de Chile”, cabe señalar que el 16 de abril de 2019 se promulgó la Ley 21.151, que otorga el reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente. Este logro fue posible por el movimiento social que encabezaron las organizaciones afroarriqueñas, quienes, desde inicios del S.XXI, comenzaron a reclamar medidas encaminadas a alcanzar la justicia social. En este contexto, (re)surgió el tumbé carnaval, una performance músicodanzaria recordada por los abuelos

afrodescendientes de Arica, resignificada en base a la realidad local y al movimiento de la diáspora africana. Tal como ha sido referido por diversos/as investigadores/as, el 5 de enero del 2003, un grupo de afroarriqueños salió por primera vez a celebrar la Pascua de Negros. Sin embargo, el 2004 ocurrió otro hecho que no ha sido desarrollado: una delegación viajó a Santiago, danzando y tocando tumbé por las calles peatonales de la ciudad, además presentaron cuadros teatrales en Yungay y en Quilicura. A través de un diseño etnográfico de investigación que articula distintas áreas de conocimiento (estudios sonoros y de performance), esta ponencia pretende revelar este hecho histórico, así como examinar lo político de performar tumbé en el espacio público de la capital.

Reseñas biográficas

Paulina Torres, Universidad Alberto Hurtado

Profesora de Estado en música, licenciada en educación titulada en la Universidad de La Serena (2010) actualmente es tesista de Magíster en Musicología Latinoamericana de la Universidad Alberto Hurtado. Desde el año 2014 a la actualidad, integra agrupaciones artísticas y culturales dedicadas a la difusión y reivindicación de lo afrochileno en Arica y La Serena. Desde el año 2017 a la actualidad, integra comparsa femenina de música andina Lakitas Paqari Warmi de La Serena. Y desde el año 2020 a la actualidad, participa como voz y guitarra en agrupación femenina dedicada a la cueca brava en la misma ciudad.

Contacto: torresdemusica@gmail.com

Daniel Domingo Gómez, Universidad de Santiago

Licenciado en Historia por la Universidad de Valencia. M.A en Estudios Americanos por la Universidad de Sevilla. M.A en Musicología Latinoamericana por la Universidad Alberto Hurtado (Chile). Actualmente es candidato a doctor en Estudios Americanos por la Universidad de Santiago de Chile. Su línea de investigación examina las interrelaciones que se producen en Chile, desde la década de 1990, entre las políticas (multi)culturales nacionales y transnacionales, la resignificación de la memoria y la performance del Tumbé Carnaval afroarriqueño. De forma paralela, aborda la circulación del blackface minstrelsy y de otros géneros de la cultura popular norteamericana en el Siglo XIX en Latinoamérica. Posee experiencia docente y publicaciones nacionales e internacionales. Miembro de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular (Rama Latinoamericana); y la Sociedad Chilena de Musicología.

Contacto: daniel.domingo.g@gmail.com

Mesa 7: “De discursos: Diálogos interdisciplinarios en torno a las músicas michoacanas”.

Resumen

La presente mesa temática toma como punto de partida la música como un dispositivo social, que se manifiesta en distintas prácticas bajo múltiples regímenes, tanto

identitarios, sociológicos, económicos y organológicos. La presente mesa toma como eje transversal el diálogo de las músicas en Michoacán, México, con los distintos aspectos en torno a su producción sonora. La mesa consta de cuatro trabajos. Primero, "Análisis semiótico de la música p'urépecha interpretada en locaciones de la ciudad de Morelia", que estudia los procesos de adecuación de la música tradicional al insertarse en los entornos urbanos de la capital del estado. En segundo lugar, "Propuestas metodológicas para el estudio organológico de los artefactos sonoros precolombinos en Michoacán, el caso del Museo Regional Michoacano" es un estudio organológico cuyo objetivo es generar una clasificación de los artefactos sonoros precolombinos resguardados en el Museo regional Michoacano a partir de sus funciones sociales y características físicas. Finalmente se presenta "Contraculturales: rumbo a la restitución de foros y discursos sonoros alternativos post-pandémicos en Morelia, Michoacán", ponencia que pretende denotar los discursos disruptivos de los artistas jóvenes en Morelia tras la irrupción de la pandemia del COVID-19.

De este modo, la mesa abarca desde la música precolombina, la música novohispana, la música tradicional y las músicas contemporáneas en Morelia, Michoacán, México. Con el objetivo común de brindar panoramas interdisciplinarios a las músicas de distintos periodos, es preciso mencionar que la mesa presenta investigaciones en curso por dos alumnas de la Cátedra de Musicología del Conservatorio de las Rosas, una participación docente y la ponencia grupal resultado de las prácticas de investigación colectiva de dicha institución.

Reseñas biográficas

Amanda Zoar Cuevas Cárcamo, Conservatorio de las Rosas (México)

Comenzó sus estudios musicales a la edad de 8 años en el Conservatorio de las Rosas Campus Carlos Prieto. Cursa sus estudios de bachillerato (histórico-social) en la Universidad Latina de América y egresa con mención honorífica. En el 2018 empieza sus estudios formales en música en el Conservatorio de las Rosas Campus Miguel Bernal Jiménez bajo la tutela del violinista Julián Martínez; más tarde ingresa a la licenciatura en Musicología. Como músico, ha participado en distintos eventos culturales y musicales reconocidos a nivel nacional e internacional entre los que destacan el Festival Internacional de Música de Morelia, el Festival Internacional de Guitarra de Morelia y el Concurso Internacional de Violonchelo Carlos Prieto. Así mismo ha recibido clases magistrales de talla internacional como las impartidas por Gellya Dubrova (Rusia-México), el Wiener Kammer Symphony (Austria), Iryna Gintova (Suiza) y Klaidi Sahatçi (Albania-Suiza) de quien actualmente es alumna a distancia. Ha sido partícipe de las orquestas dirigidas por el maestro Andrew Laurence-King (Reino Unido) y el maestro Giuliano Sommerhalder (Suiza)

Contacto: amanda.cuevas@delasrosas.edu.mx

Patsy Martínez Maldonado, Conservatorio de las Rosas (México)

En 2014 inició sus estudios musicales en flauta transversal bajo la tutela de Maripina Paoletta en la Orquesta Infantil y Juvenil de Uruapan; en 2018 ingresa al bachillerato en música y humanidades en el Conservatorio de las Rosas con especialidad en flauta

transversal, como maestro titular Manuel Álvarez. A partir de 2021, siendo Pierluigi Ferrari su profesor de organología, comienza estudios en Musicología en el Conservatorio de las Rosas. Este mismo año comienza sus estudios en Historia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Contacto: patzy.martinez@delasrosas.edu.mx

Héctor Isaac Borges Montaña, Conservatorio de las Rosas (México)

Investigador, gestor cultural, músico y docente. Es egresado de la Licenciatura en Musicología por el Conservatorio de las Rosas. Misma Institución donde actualmente es docente de asignatura a nivel Licenciatura y Bachillerato. Dentro de su labor de investigador, ha participado en congresos nacionales e internacionales, destaca la Cátedra Jesús Romero, del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical (CENIDIM), el Congreso Internacional de Guanajuato, el X Congreso de Musicología en Chile dónde participó como presentador de la sección Corrientes eléctricas en la presentación de las Actas del X Congreso Chileno de Musicología, entre otros, es partícipe de proyectos de investigación con líneas como la música tradicional, la música novohispana, entre los que destaca la realización del Catálogo del Archivo Musical del Conservatorio de las Rosas, además de ser colaborador de EUTERPRE: Investigación Interdisciplinaria sobre fuentes poético-musicales novohispanas, también participó en la elaboración de la publicación “Cuadernos de Música Don Alberto Albarrán” de la UMSNH. Entre otras publicaciones y colaboraciones.

Contacto: hiborgesm@gmail.com

Mesa 8: “¡Qué emoción! ¿Qué emoción? Gestiones performativas en música popular”

Resumen

La experiencia musical moviliza emociones que sorprenden (a veces repentinamente) a quienes escuchan, observan o participan de ella. A menudo, sobrevienen sin saber bien cuál es su origen o causa, ni tampoco por qué producen un movimiento que desde el interior se expresa visiblemente. Ya que toda emoción moviliza un movimiento fuera de sí. Al musicar, retomando la expresión de Christopher Small (1998), se activan emociones que nos remueven, transportan, conmueven o agitan, afectándonos física y psíquicamente. Se trata de una experiencia particular que involucra gestos capaces de manifestarse a través de una fuerza inusitada.

¿Cómo ocurre la emoción musical? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuándo desaparece? ¿En qué relatos o dispositivos se sustenta? Para responder, es necesario interrogar las diferentes dimensiones de la performance musical. Desde el instante que participamos de ella, tocando, escuchando o componiendo, entramos al dominio de los afectos y sentimientos. Si hay momentos en que las emociones pareciera desbordar el cuerpo, actuando directamente sobre el sonido, en otros, vemos desplegarse cuidadosamente dispositivos y discursos, no necesaria o exclusivamente sonoros, que la encuadran y dirigen. A través de gestos, imágenes y maneras de administrar el sonido y la puesta en escena, la

performance puede precisamente ser capaz de gestionar la diversidad de sentimientos que acompañan la experiencia musical. Convocando la nostalgia, solidaridad, tristeza o manifestando cierta apatía o rebeldía los músicos son capaces no solamente de representar comportamientos sociales, sino que también de modelar modos posibles de encarnar la emoción, de habitar el cuerpo y de reimaginar significados colectivos.

A partir del estudio individual de tres dimensiones complementarias, la voz, el sonido y las imágenes, en esta mesa nos interesa reflexionar sobre la gestión de emociones a través de los diferentes elementos que configuran la performance musical. Para ello, convocaremos la dimensión sonora y los aspectos extra-musicales como el lenguaje corporal, los elementos audiovisuales y los discursos erigidos en torno al hacer musical.

En primer lugar, la voz será el objeto de reflexión de Laura Jordán González quien propone analizar dos casos de estudio de música independiente realizada por mujeres en Chile actual: el proyecto Yorka, por una parte, y una colaboración entre Mora Lucay y Chini.png, por otra. Recurriendo a teorías de la expresión vocal individual (Eidsheim 2015, Meizel 2020) y del canto a dúo (Party y Kalawski 2020), el análisis de ambos ejemplos, mediante la descripción de voces susurrantes y voces desenfadadas, muestra que estas cantantes pueden disputar, a través del estilo vocal, los comportamientos normativos del género permitiendo audibilizar otras afectividades femeninas.

En segundo lugar, la ponencia de Stefano Gavagnin intenta reflexionar sobre el rol central del sonido grabado en la construcción de imaginarios andinos y en la difusión de emociones que estos últimos despiertan, tales como la nostalgia y empatía. La ponencia se enfocará en un contexto de recepción determinado: el italiano de los años 70 y 80. Dado que la dimensión acústica no actúa sola, se propone reflexionar sobre las estrategias evocativas de “otros mundos” culturales y sonoros, apelando a otros recursos performativos de la parafonografía, tanto visuales como discursivos.

En último lugar, la imagen es el objeto de la ponencia propuesta por Javier Rodríguez Aedo. Centrado en el canto político chileno del exilio, se propone reflexionar sobre las imágenes y puesta en escena en un sentido amplio: fotografías, portadas de discos, espectáculos y presentaciones de televisión. A través de su contenido (encuadres, referencias políticas, discursos, objetos difundidos, etc.) y la forma de utilizar el espacio escénico por parte de músicos y conjuntos, se propone reflexionar sobre la performance y las maneras de gestionar sentimientos como la solidaridad, esperanza o rebeldía. También se buscará comprender el impacto que estas estrategias tuvieron en los públicos locales.

Reseñas biográficas

Laura Jordán González, Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Es doctora en musicología, académica del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y presidenta de la Sociedad Chilena de Musicología. Sus investigaciones tratan la voz en la cueca, el timbre en la Nueva Canción Chilena, estéticas

sonoras en el cine y prácticas musicales de mujeres en los albores del siglo XX. Su proyecto actual, Más que gritos y susurros: voces de la música popular en Chile, aborda vocalidades en distintos géneros populares, del rock a la raíz folclórica.

Contacto: laura.jordan@pucv.cl

Stefano Gavagnin, Liceo Artístico y Musical de Venecia (Italia).

Es docente de Humanidades en el Liceo Artístico y Musical de Venecia (Italia). En tanto musicólogo, investiga la diseminación de las músicas populares latinoamericanas en Italia, especialmente de la Nueva Canción y de la música andina, con un especial interés hacia sus dinámicas transnacionales. Una perspectiva explorada en su tesis doctoral (2020), en la Universidad de Roma- Sapienza, y que también ha conocido como músico integrante de conjuntos italianos especializados en “folclore” latinoamericano. Ha publicado artículos de investigación sobre los temas mencionados tanto en revistas (XXth Century Music; Anclaje; Rivista italiana di Musicologia; Literatura chilena: creación y crítica; etc.), como en libros colectivos.

Contacto: st.gavagnin@gmail.com

Javier Rodríguez Aedo, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Es postdoctorante de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es Licenciado en historia (Universidad Católica de Chile), Magíster en Artes (Universidad de Chile) y Doctor en musicología (Universidad La Sorbona). Sus investigaciones se centran en la situación de la música popular y folclórica chilena en el contexto del exilio en Europa durante la dictadura de Pinochet. Ha presentado trabajos en Francia, España, Suiza, Portugal y Chile, y ha publicado artículos en revistas de musicología, historia y civilización hispanoamericana.

Contacto: jarodril@uc.cl

Mesa 9: “Entre la poiesis y la praxis: Técnicas y expresividades instrumentales en Chile de los siglos XIX al XXI”.

Resumen

La propuesta aborda la temática de la interpretación instrumental desde la óptica de su centralidad en la estética musical, en donde la poiesis (la creación, la partitura) y la praxis (el intérprete, su instrumento, su comunicación) aportan, como un todo interconectado, al diálogo musical y, además, como esencial punto de escucha. Se presentan cuatro ponencias derivadas de investigaciones recientes: una acerca del violonchelo, una sobre la guitarra y dos respecto de la flauta, las que refieren, desde diversas metodologías, a técnicas, estilos interpretativos y expresividades tímbricas o gestuales que han sido parte de la cultura musical chilena de los siglos XIX al XXI.

En primer lugar, “Poiesis de la performance: Prácticas interpretativas de la Sonata para violonchelo y piano en mi menor de Enrique Soro”, por Paula Barrientos Advis. Se analizan aquí cómo las decisiones del músico en las prácticas interpretativas juegan un papel

categorico en la percepción auditiva de una obra, pues independiente de que ésta tenga o no una tradición interpretativa, aquél puede transformar y abrir paso a nuevas versiones y concepciones de una composición. En el caso de la Sonata para Violonchelo y Piano en Mi menor (1929, inédita), de Enrique Soro (1884-1954), se presenta en ese sentido una interesante oportunidad creativa al intérprete. La pieza, que cuenta con dos grabaciones (2015 y 2016), ha sido escasamente presentada desde su estreno en 1948, (no más de ocho chelistas la han ejecutado), por lo cual se abre un margen relativamente amplio para elaborar una versión. Así, la propuesta de la autora-intérprete se basa tanto en el manuscrito de la Sonata como también en el análisis de su performance a partir de esas dos versiones grabadas.

En segundo término, se presenta “Poiesis y práctica interpretativa en ...aún caen retazos de esos gritos... de Francisco Concha Goldschmidt”, por el Dr. Diego Castro Magas. Se centra en la obra y prácticas interpretativas de "...aún caen retazos de esos gritos..." (2014, rev. 2019), para guitarra amplificada, de Francisco Concha Goldschmidt (1981), compositor chileno radicado en Alemania. La estética de este compositor presenta múltiples desafíos al ejecutante, entre los que se cuentan el empleo de armónicos y multi-fónicos de muy difícil ejecución, así como el empleo de una notación intrincada donde el gesto musical está altamente determinado, y en donde la noción de forma y sentido musical requieren de un gran compromiso del intérprete. En esta presentación se discuten los desafíos que presenta esta partitura, su empleo y alusiones a materiales musicales de la cultura popular y la evolución de sus prácticas interpretativas a través sus tres grabaciones comerciales, abordando las posibilidades de un modelo compositivo que, aparentemente, deja muy poco espacio para la creatividad del intérprete.

La tercera ponencia lleva por título “Poiesis belcantista, praxis virtuosa: El repertorio flautístico de Ruperto Santa Cruz y una aproximación a su estilo interpretativo, 1859-1878”, por el Dr. Pablo E. Ramírez Céspedes. El informe averigua aspectos del repertorio virtuoso de Ruperto Santa Cruz (1838-1906), primer flautista profesional que se dio en el país, enfocándose particularmente en la fantasía operística de raíz belcantista, piedra angular de su carrera concertista. Este género instrumental fue utilizado como un recurso virtuoso y comunicador de primer orden por los músicos del siglo XIX, no obstante caer en desuso hacia finales del siglo por ser considerado banal y ya no como música artística propiamente dicha. Se ofrece un examen histórico-teórico acerca de este tipo de composiciones en lo que a la flauta se refiere, intentando posteriormente una aproximación al particular estilo interpretativo del flautista y al papel que jugaron ambos en la difusión del espectáculo de concierto en el Chile republicano.

Finalmente, “El silencio como metáfora en la obra Hojas de otoño, égloga para solo de flauta, de Cirilo Vila”, por Valentina Galaz. Se aborda la obra Hojas de otoño, égloga para solo de flauta (1984), del compositor Cirilo Vila (1937-2015), analizándola desde tres dimensiones: musical, metafórica y política. Se consideran estos elementos a partir de un gesto a realizar por parte del intérprete que está presente en toda la pieza, el cual no está indicado, pero que, sin embargo, ha sido transmitido entre flautistas: las hojas de la partitura tienen que dejarse caer al momento de pasar a la siguiente página. El intérprete ya no es solo músico, sino que es actor de una escena, la cual puede evocar una situación

otoñal, o bien operar como metáfora de un contexto político-social en particular, en este caso, el del Chile de 1984 bajo dictadura. De esta manera, la comunicación propone un análisis que admite perspectivas diversas de una misma música (poiesis), atravesando procesos de investigación que resultarán plenamente enriquecedores para su interpretación (su praxis).

Reseñas biográficas

Paula Barrientos Advis, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Violonchelista e investigadora ariqueña. Inicia sus estudios en la Universidad de Chile con los maestros Julio Barrios y Nelson Campos. En 2020, Paula obtiene el grado académico de Magíster en Artes UC bajo la guía del maestro Martin Osten, donde realiza un trabajo de reconstrucción histórica de la desconocida Sonata para violonchelo y piano de Enrique Soro, aportando con nuevas fuentes como grabaciones, documentos históricos y partituras al conocimiento de dominio público de esta sonata. Actualmente cursa sus estudios doctorales en el programa de Doctorado en Artes mención música de la PUC bajo la guía del Dr. Diego Castro.

Diego Castro Magas, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Guitarrista e investigador especializado en música contemporánea. Ha realizado numerosas presentaciones en América, Europa y Oceanía y también ha publicado varios CDs de música contemporánea para guitarra. Obtuvo su Doctorado en Música en la Universidad de Huddersfield en 2016 y ha dado conferencias sobre interpretación contemporánea en importantes instituciones musicales en Europa y América. También ha publicado artículos en revistas especializadas como TEMPO, Divergence Press y Vortex. Actualmente, es Profesor Asociado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde enseña cursos relacionados con Interpretación Musical, Análisis y Práctica como Investigación.

Contato: dcastrom@uc.cl

Pablo E. Ramírez Céspedes, Universidad Autónoma de Barcelona (España)

Flautista y musicólogo chileno. Es Doctor en Musicología por la Universidad Autónoma de Barcelona (2021), Máster en Musicología y Educación Musical por esa misma universidad (2015), Licenciado en Artes y titulado en Interpretación Musical, Mención Flauta Traversa, por la Universidad de Chile (2006). Ha sido primera flauta de las orquestas Clásica de la Universidad de Santiago entre 1996 y 2010 y de Cámara de Valdivia, Chile, entre 2010 y 2014, desarrollado una extensa carrera como solista y en música de cámara a lo largo de Chile, y con actuaciones en Argentina, Venezuela, España y Finlandia. Como investigador, su actividad se orienta hacia la historia de la interpretación instrumental, en particular la de la flauta traversa, principalmente en el ámbito latinoamericano del siglo XIX. Los resultados de sus investigaciones los ha expuesto en congresos y seminarios en Helsinki, Barcelona, Valladolid, Buenos Aires y Santiago de Chile.

Contacto: ramirezcesped.pabloe@gmail.com

Valentina Galaz, Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)

Flautista y profesora chilena. Licenciada en Flauta Traversa por la Universidad Nacional de Cuyo, (Mendoza, Argentina). Recibió su título con calificación máxima en su concierto-examen y defensa oral de su tesina “El silencio como metáfora en la obra Hojas de otoño, égloga para solo de flauta, del compositor chileno Cirilo Vila” (2019). Se ha perfeccionado con L. Nilsson, B. Plana, C. Schroeter, A. Almarza, J. Walker, T. Coelho, S. Pallottelli, S. Hornsby, T. Andeir, C. Erlander. En 2012 recibe una beca para realizar estudios en Brasil, en 2014 la beca de ‘Rancagüinos en el extranjero’ y, en 2015, gana los fondos para el fomento de la música nacional en homenaje a Cirilo Vila en EEUU. En 2020 crea Escuela de Flautistas, una plataforma online de flautistas de todo el mundo.

Contacto: valentinagalazclasesonline@gmail.com

Mesa 10: “Feminismos en diálogo: Estudios de género e investigación musical”.

Resumen

A más de treinta años de la publicación de *Femenine Endings: Music, Gender and Sexuality* (1991) de la musicóloga Susan McClary, la irrupción de las teorías feministas en la musicología sigue sacudiendo los fundamentos de una disciplina conocida por ser marcadamente androcéntrica y patriarcal (López- Peláez Casellas, 2021. P. 9). Si bien, los estudios de música y género florecieron a finales de los ochenta en la academia anglosajona, ha sido durante la última década que América Latina ha empezado a vivir importantes transformaciones que han marcado un nuevo rumbo dentro de la investigación musical. Esto ha abierto una nueva brecha de diálogo e investigación que considera al feminismo y sus genealogías como un proyecto ético, ideológico y político que invita a pensar y repensar los fenómenos aurales desde esta lente.

En este tono, proponemos una mesa que a partir del diálogo y el encuentro invite a reflexionar en los diversos modos en que los feminismos y los estudios de género han permeado las prácticas aurales situadas desde Latinoamérica, y las formas en que estas prácticas potencian distintas formas de vivir y hacer investigación musical. La mesa está conformada por cuatro ponencias individuales que ejemplifican esta diversidad: abordando temáticas que retoman las prácticas musicales de las mujeres en el siglo XVIII, finales del XIX y principios del XX, las problemáticas y reflexiones que surgen al nombrar una musicología para las disidencias del siglo XXI y un acercamiento performativo a la investigación y a la práctica artística desde la autonarración.

Sobre la ponencia “¿Intérpretes, compositoras y Maestras de capilla? Apuntes y discusiones sobre las prácticas musicales de las mujeres novohispanas en el siglo XVIII”, Gladys Zamora Pineda sostiene que es innegable que los estudios enfocados en el universo musical novohispano han comenzado a establecer un estado de la cuestión sobre las prácticas musicales de las mujeres en la Nueva España. Sin embargo, la indagación sobre la vida musical de las mujeres novohispanas parece no haber cambiado sustancialmente después de esos primeros esbozos; y más allá de ofrecer (valiosos) datos

históricos poco se ha profundizado sobre las fuentes musicales de la época con las que convivían las mujeres novohispanas. Por otro lado, algunas de las conclusiones obtenidas en dichas investigaciones contribuyen más a negar la vida musical de las mujeres en la época, o terminan por concentrarse en la actividad de los músicos y compositores presente en los recintos femeninos. Esta ponencia tiene por objetivo visitar algunas de las premisas fundamentales que han conformado ese estado de la cuestión y con algunos estudios de caso reabrir el diálogo y proponer (y promover) nuevas hipótesis o posibilidades sobre la vida musical de las mujeres en la Nueva España.

Sobre “Las menesistas. Músicas mexicanas de principios del siglo XX”, Maby Muñoz Hénonin indica que a finales del siglo XIX y principios del XX Carlos J. Meneses fue el maestro de piano más afamado de la Ciudad de México. Decenas de alumnos atendieron su cátedra en el Conservatorio y muchos se convirtieron en los músicos más influyentes de la siguiente generación... ¿Había mujeres en esta historia? La categoría “las menesistas” ha servido para encontrar y dar una existencia histórica a decenas de mujeres que fueron profesionales de la música. Recuperar las historias de ellas y sus prácticas musicales ha permitido rehacer el espacio simbólico en el que pudieron ejercer su profesión y los modos en los que pudieron tener una voz creativa, negociando y desdibujando los límites del sistema simbólico privado-público y de los mandatos de género de su época. Esas prácticas representaron una interferencia al modelo patriarcal. Unas veces consciente y otras no, las prácticas creativas y su voz pública permiten preguntarse si hubo una consciencia feminista en sus acciones.

Con respecto a la última ponencia, “Empoderamiento y (auto)sanación a través del acto performativo”, Marisa Ponce de León señala: El 14 de febrero en la Academia de Música y Drama de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, presenté como parte del curso Perspectives on Performativity and Feminist Artistic Practice la obra “Healing through feminism performativity”. La siguiente ponencia reflexiona sobre los modos en que es posible evocar un modelo de empoderamiento de identidad sexual a través de la práctica artística y el performance como detonadores centrales para la (auto)sanación. A través de la autonarración como herramienta principal, la obra detonó un evento que problematizó las prácticas comunes, normas y estructuras de poder que se construyen y manifiestan a través de la enseñanza y práctica de la música clásica occidental de los conservatorios y universidades. El gesto poético y la construcción de espacios seguros para la acción y la experimentación artística pueden convertirse en lugares para la sanación desde los procesos creativos.

Finalmente, en “Una musicología para las disidencias. Apuntes y reflexiones”, Marusia Pola Mayorga sostiene que a pesar de que, en la producción académica y los estudios sobre el sonido y la música, las disidencias sexo-genéricas parecen estarse abriendo camino recientemente en Latinoamérica, la producción académica respecto a este tema sigue siendo muy reducida o, en algunos frentes, casi inexistente. En la siguiente ponencia revisó algunos de los momentos clave que dieron pie al nacimiento de la *queer musicology* en la academia anglosajona y reflexiono sobre la posibilidad de nombrar una musicología que registre la diferencia sexual desde una inflexión geopolítica al sur global. Fomentar la construcción de un discurso académico que reconozca y problematice los

procesos y genealogías que le han dado forma a la disciplina puede ayudar a problematizar las estructuras de poder que permean las prácticas académicas y dar cuenta de las realidades hispanoamericanas. Evocar este giro epistémico no sólo abre las posibilidades del campo disciplinar sino evoca el acto político de intervenir los relatos y apostar por posicionamientos más críticos y afectivos.

Reseñas biográficas

Gladys Zamora Pineda, Doctoranda en Musicología FAM-UNAM (México)

Es musicóloga por el Conservatorio de las Rosas, Maestra en Musicología por del Programa de Posgrado en Música de la UNAM y doctorante del mismo programa. Es docente de la Maestría en Interpretación de Música Mexicana de Concierto del Conservatorio Nacional. Sus trabajos están enfocados al análisis de la música mexicana desde una perspectiva crítica que busca alejarse de la musicología histórica tradicional. Especialista en música del siglo XVIII. Ganadora del premio “Andrés Segovia-José Miguel Ruiz Morales” (2015) y beneficiaria de la beca de movilidad SEGIB de la Fundación Carolina (2021).

Contacto: gazp_19@hotmail.com

Maby Muñoz Hénonin, Doctoranda en Musicología FAM-UNAM (México)

Estudió la licenciatura en Piano en la Facultad de Música de la UNAM y cursó la maestría en Musicología en la misma institución. Actualmente es candidata a doctora en Musicología por la UNAM. Es profesora de asignatura y coordinadora académica del Seminario Permanente de Música y Género en la Facultad de Música de la UNAM. También forma parte del Consejo Editorial de la revista *Sonus Litterarum*. Sus temas de investigación son mujeres y música (en la historia y en la música clásica actual), historia del piano en México e historia de la música mexicana.

Contacto: mabymh@gmail.com

Marisa Ponce de León, Doctoranda en Música, Universidad de Aveiro (Portugal)

Es una artista mexicana, músico clásico occidental, especializada en flauta transversal. Acreedora de diversos premios, fue flautista integrante y principal de Orquestas en México y Portugal, profesora y cofundadora de la Academia de Alientos de la UNICACH. Su investigación artística de Maestría en la Universidad de Aveiro (Portugal), con su esposa, combinó música contemporánea con instrumentos ancestrales. Se ha presentado como investigadora/flautista en Estados Unidos, América Latina y Europa. Es doctoranda en Música ('Creación Fitopoética: un ejemplo de Ecoética en el ámbito del performance musical'), en la Universidad de Aveiro, estudiando improvisación durante un intercambio anual en la Universidad de Gotemburgo (Suecia).

Contacto: phmarisa@hotmail.com

Marusia Pola Mayorga, Doctoranda en Musicología FAM-UNAM (México)

Estudió la licenciatura en violonchelo en la Universidad de Las Américas, Puebla, cursó una maestría en cello performance en la Middle Tennessee State University, en Tennessee y una maestría en musicología en la Texas Tech University. Actualmente es doctoranda del posgrado en Musicología de la FAM-UNAM y se encuentra concluyendo

su tesis doctoral bajo la tutela de la Dra. Lizette Alegre González. Sus intereses de investigación se centran en trabajar desde una musicología feminista que considere las intersecciones entre sexo-disidencia, auralidad, intermedialidad, identidad, performatividad, música y discurso como ejes centrales. Ha presentado su trabajo en diversos congresos y coloquios de México, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Chile. Contacto: pmarucia@hotmail.com

Mesa II: “Músicas, identidades y territorios: etnomusicología en el Chile del siglo XXI”.

Resumen

Entendemos que las problemáticas del siglo XXI incorporan de manera importante los aspectos territoriales, por lo que, en el estudio de las expresiones musicales, incluir la realidad de los cultores y participantes desde sus espacios situados se hace imprescindible. En la etnomusicología, esta discusión ha transitado desde un conocimiento focalizado en la palabra hacia uno centrado en el lugar, por lo que cuando hablamos de identidad y territorio viramos nuestro interés hacia las formas en las cuales este último incide en la construcción de imaginarios de identidad. A través de la exposición de una serie de casos en Chile, esta mesa discute algunas de las dinámicas que se generan en torno a prácticas musicales que reflejan o se ven influidas por asuntos identitarios y territoriales, abordando su importancia en la configuración de las interacciones entre miembros de la sociedad y la articulación de saberes.

María Bernardita Batlle y Carola López Araya, con su ponencia “Cantoras y payadoras en Chile: trazando la ruta de las mujeres en la décima”, nos hablarán sobre las rutas históricas de la mujer en el canto poético tradicional y popular chileno. A partir de un enfoque etnográfico colaborativo, las autoras reflexionarán sobre la mirada histórica que ha invisibilizado la presencia de la mujer en la tradición de la poesía popular. A continuación, Christian Spencer Espinoza presentará su ponencia titulada “La investigación sobre folclore en Chile (1990-2020): estado del arte y perspectivas de futuro”, donde mostrará un panorama acerca del desarrollo de los estudios abocados a esta área. Discutiendo las complejidades y ambigüedades relacionadas al uso del concepto de tradición, Spencer discutirá los cambios experimentados en las últimas tres décadas en las investigaciones vinculadas al folclore.

Trasladándonos al sur del río Biobío, Pablo Catrileo aportará con su presentación “Con sentimiento y rebeldía: rasgos activistas mapuche y música ranchera”, donde nos relatará la emergencia de elementos vinculados a la resistencia mapuche en las músicas de raíz mexicana que se cultivan en el Wallmapu. Pese a una larga presencia y un marcado arraigo en el sur de Chile, Catrileo discutirá la poca atención que la academia le ha brindado a la “música ranchera chilena”, analizando los componentes estéticos y discursivos que esta música ha amalgamado en nuestro territorio. Con la ponencia Hip hop mapuche en tiempo, espacio y testimonio, Jacob Rekedal expondrá sobre la importancia de esta música como un agente de producción de conocimiento mapuche.

Tensionando las nociones que propenden a reducir lo indígena hacia expresiones ligadas a lo rural y tradicional, Rekedal abordará la escena hip hop mapuche como una “extensión simbólica del territorio mapuche”, focalizándose en “el mundo” que se puede llegar a conocer a través de esta música y su performance.

Ahora localizándonos en el Norte Grande, Isabel Quiroga-Fuentes aportará con la presentación "Hegemonías curriculares en la asignatura de Música: dos casos de la provincia de Parinacota", donde explorará el cómo se desarrolla dicha asignatura en dos escuelas rurales. Con un foco en las tensiones entre colonialismo y decolonialismo, lo autora abordará las diferencias en el funcionamiento de la asignatura de Música, evidenciando las razones ideológicas implícitas detrás de su implementación. Esta propuesta presenta en formato de ponencias algunos de los textos de un libro en proceso de construcción impulsado por ICTM-Chile y la Universidad de Los Lagos, titulado precisamente como esta mesa temática, Músicas, identidades y territorios: etnomusicología en el Chile del Siglo XXI; Ignacio Soto-Silva, uno de los editores del libro, será el moderador de la mesa.

Reseñas biográficas

María Bernardita Batlle, Investigadora independiente.

Carola López Araya, Investigadora independiente.

Christian Spencer, Universidad Mayor.

Titulado en Sociología (1997) y Licenciado en Música (2001) por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Obtuvo su doctorado en Historia y Ciencias de la Música en la Universidad Complutense de Madrid en régimen de co-tutela con la Universidad Nova de Lisboa. Sus líneas de investigación contemplan aspectos de espacio, cultura popular y música tradicional chilena. Actualmente es director del Centro de Investigación en Artes y Humanidades (CIAH) de la Universidad Mayor.

Contacto: canazo@gmail.com

Pablo Catrileo Aravena, Investigador independiente

Profesor de Música y Licenciado en Educación por la Universidad de Concepción, Chile (2006), Magíster en Musicología Latinoamericana por la Universidad Alberto Hurtado (Santiago de Chile, 2017). Sus líneas investigativas se asocian al estudio de la música popular, el mundo rural y mapuche. Ha colaborado con publicaciones para Ethnomusicology Review/Sounding Board de Los Ángeles, California, participando además de foros y seminarios en Universidades chilenas de Santiago, Talca y Concepción, La Plata en Argentina y Chiapas y Michoacán en México. Actualmente se encuentra preparando un libro sobre la música ranchera en Chile, investigación pionera en el estilo que cuenta con el apoyo del Fondo de la música nacional 2019.

Contacto: pablocatrileoaravena@yahoo.es

Jacob Rekedal, Universidad Alberto Hurtado.

Es doctor en etnomusicología de la Universidad de California, Riverside (EE. UU.). Ha realizado investigaciones en territorio mapuche desde 2009, con apoyo de la Universidad de California, Fulbright, el CNCA y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, y FONDECYT. Sus intereses como músico e investigador incluyen músicas folklóricas, populares e indígenas de Norteamérica y Sudamérica, así como sonido, subjetividad y etnografía. Desde 2015, ha sido representante de Chile al International Council for Traditional Music (ICTM), fue Presidente del Comité Nacional Chileno de la misma organización durante 2019 y 2020. Actualmente es Profesor Asistente del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado, en Santiago, Chile.

Contacto: jrekedal@uahurtado.cl

Isabel Quiroga Fuentes, Investigadora independiente

Reciente egresada de la carrera de Pedagogía en Música (Universidad Alberto Hurtado), flautista e investigadora. Ha publicado en la prestigiosa revista *ArtsEduca* y actualmente cursa un programa de magister en Psicología Educacional (Universidad Mayor) con la intención de especializarse en el área de la Inclusión y las Necesidades Educativas Especiales.

Contacto: flautista.isabel@gmail.com

Ignacio Soto-Silva, Universidad de Los Lagos.

Doctor en Musicología por la Universidad de Valladolid y la Universidad de Complutense de Madrid, Magíster en Ciencias de la Educación y Licenciado en Ciencias y Artes Musicales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su línea de investigación se relaciona con el estudio desde un enfoque dialógico y cualitativo de las dinámicas de construcción identitaria en contextos urbanos y las relaciones entre música e interculturalidad. Actualmente es investigador responsable del proyecto Fondecyt 11190505, y académico del Departamento de Humanidades y Artes, donde es Jefe de Carrera del programa de Pedagogía en Educación Media en Artes con menciones.

Contacto: ignacio.soto@ulagos.cl

Mesa 12: “Composición musical en el cine clásico latinoamericano”.

Resumen

A pesar de su extenso desarrollo en la academia anglófona, el estudio de la música para cine en América Latina es aún un área de trabajo incipiente. Esta mesa reúne por primera vez a cuatro personas que han dedicado su investigación a la música del cine latinoamericano clásico. A partir de estudios de caso se busca analizar la creación musical-cinematográfica en Chile y Argentina poniendo el acento en cómo los compositores desarrollaron su trabajo y se insertaron en las industrias fílmicas y de (c.1930-1955) es un periodo de aparente prosperidad en que las cinematografías latinoamericanas intentaron seguir el modelo norteamericano de producción fílmica. Sin embargo, el contexto económico de la región, así como las circunstancias políticas y sociales de cada país dieron lugar a formas de producción particular. En el ámbito

musical esto se tradujo en que los compositores se llevaran una gran cantidad de responsabilidades asumiendo los roles que en Hollywood pertenecían a varias personas o incluso a un departamento especial y en qué forma su música contribuyó a la producción de significado en las cintas.

El llamado cine clásico (c.1930-1955) es un periodo de aparente prosperidad en que las cinematografías latinoamericanas intentaron seguir el modelo norteamericano de producción fílmica. Sin embargo, el contexto económico de la región, así como las circunstancias políticas y sociales de cada país dieron lugar a formas de producción particular. En el ámbito musical esto se tradujo en que los compositores se llevaran una gran cantidad de responsabilidades asumiendo los roles que en Hollywood pertenecían a varias personas o incluso a un departamento especial.

La primera presentación estará a cargo de María Fouz Moreno y se titula “Isidro Maiztegui en el cine clásico argentino (1933-1952)”. En ella, su autora analizará el estilo compositivo de Isidro Maiztegui, quien se erige como uno de los primeros compositores académicos argentinos que se incorporan a la industria cinematográfica, puesto que colabora en una de las primeras películas sonoras argentinas: *Los tres berretines* (Equipo Lumiton, 1933). El trabajo busca entender cómo el compositor adecúa su lenguaje en dos direcciones: buscando la “estandarización” al emplear procedimientos musicales del sinfonismo postromántico europeo y técnicas expresivas del cine de Hollywood y, procurando una “diferenciación” a través de las referencias a la cultura popular como elementos representativos de la identidad musical argentina y latinoamericana. Se mostrarán algunos ejemplos de cómo el compositor selecciona determinados códigos y tópicos musicales con el fin de establecer relaciones sonoro-visuales dentro del relato audiovisual.

En su ponencia “Julián Bautista y música del gesto”. Descriptivismo musical para la comedia *Cuando florezca el naranjo* (1943)”, Rosa Chalkho analizará el trabajo del compositor Julián Bautista observando con particular interés el uso de un estilo denominado descriptivismo musical conocido también como mickeymousing por su utilización en el cine de animación. La música expresa el clima de comedia reforzando sutiles gags mediante un uso florido de la paleta orquestal en general, y de los vientos y la percusión en particular. Esta música “juguetona” entra en diálogo con el tono de inocencia juvenil del argumento -que ambientado en un estricto colegio de señoritas- se enmarca en la denominada comedia burguesa o “cine de ingenuas” de los primeros años de la década de 1940.

Finalmente, Martín Farías presentará la ponencia titulada “Estrategias compositivas para el cine clásico: George Andreani en Checoslovaquia, Argentina y Chile” analizando la carrera de este prolífico compositor que trabajó en el cine de tres países entre las décadas de 1930 y 1950. Tomando como caso la trayectoria de Andreani, esta ponencia busca delinear un perfil del compositor de música para cine en Latinoamérica durante el periodo clásico considerando los requerimientos musicales de las industrias cinematográficas de la región, las estrategias compositivas dominantes y las influencias internacionales que moldearon la creación músico-cinematográfica a nivel local.

Reseñas biográficas

María Fouz Moreno, Universidad de Oviedo (España)

Doctora en Historia del Arte y Musicología por la Universidad de Oviedo. Su línea de investigación se centra en el estudio de los intercambios musicales entre Argentina y España en el ámbito de la música académica y cinematográfica en el siglo XX. Recientemente publicó el libro *La música de Isidro B. Maiztegui Pereiro en el contexto hispano-argentino. Migración, cine y los sonidos de la identidad* (2022).

Contacto: fouzmaria@uniovi.es

Rosa Chalkho, Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Profesora de Artes en Música (IUNA) y Magister en Diseño (Universidad de Palermo). Actualmente cursa el doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA con el apoyo de la beca UBACyT. Ha dictado seminarios en grado y posgrado en Argentina, Brasil y España y ha publicado artículos y comunicaciones en revistas científicas y congresos en Argentina y el exterior como resultado de su investigación sobre música en el cine argentino.

Contacto: rosachalkho@gmail.com

Martín Farías, Universidad de Chile

Doctor en Música por la Universidad de Edimburgo. Actualmente trabaja como investigador postdoctoral en el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Su pesquisa se centra en los vínculos de la música con el cine y el teatro con énfasis en aspectos de identidad y política. En 2021 publicó su libro *Identidad y política en la música del cine chileno 1939-1973*.

Contacto: musicateatral@gmail.com

Mesa 13: “Desafíos en torno a la dimensión afectiva-sensorial en la(s) música(s). Reflexiones teóricas y metodológicas desde algunos casos de estudio”.

Resumen

La nueva musicología es comprendida como un campo abierto, capaz de dialogar con múltiples enfoques provenientes de las ciencias sociales y las humanidades, sumando a ello, la posibilidad de nutrir las aproximaciones investigativas y su dimensión analítica. Esta mesa se propone discutir casos de estudio específicos a partir de la base conceptual presente en los giros afectivo y sensorial, con el fin de reflexionar en torno a los desafíos teóricos y metodológicos que emergen de su estudio aplicado a la música.

La mesa consta de tres ponencias.

María de los Ángeles Montes presentará su comunicación “Músicas populares y afectividad desde una mirada sociosemiótica. 6 campos de problemas posibles”. En ella se parte del supuesto de que las músicas son signos que juegan buena parte del sentido en la producción de emociones. Pero ¿Cómo se producen los afectos y las emociones en

la música? A la hora de precisar, nos encontramos con que abordar la dimensión afectiva de las músicas, especialmente las músicas populares, abre un abanico de problemáticas amplio que es preciso definir teóricamente y que demanda herramientas metodológicas específicas. Algunas, incluso, por construirse. En esta presentación se propone bosquejar, o someter a discusión, 6 campos de problemáticas de investigación posibles sobre la dimensión afectiva de las músicas, desde una perspectiva socio semiótica. Esto quiere decir que entendemos a las emociones como efectos de los signos, pero no de manera automática o inmanente, sino como resultado de procesos inferenciales (conscientes o no), a partir de axiologías afectivas producidas en la cultura e incorporadas -en el sentido literal de hechas cuerpo-. Entendida así, la relación entre músicas y emociones se concibe como socialmente producida. La descripción de estos 6 campos de indagación no es excluyente, sino que se postula, apenas, como un puntapié inicial para comenzar a pensar herramientas específicas para su abordaje.

Lorena Valdebenito presentará su trabajo titulado: “De la música tradicional a la canción de autor: Afectos masculinos en la despedida del angelito y la canción de cuna”. Parte desde la constatación de que los tópicos sobre la vida y la muerte en la infancia son abordados en canciones específicas que cumplen una función afectiva. Una de ellas es la canción de cuna, vinculada muchas veces al nacimiento y en términos generales a la vida de las / los infantes en diálogo con sus padres/cuidadores.

Otra, es la expresión del canto a lo poeta denominada despedida del angelito, vinculada a la muerte de las / los niños pequeños. Ambas expresiones musicales se encuentran en la cultura tradicional, pero también es posible encontrarlas -a partir de una transmutación estética más no temática- en las músicas docta y popular. Sumado a esto, podemos decir que prevalece el elemento simbólico que atraviesa el plano sensible y afectivo de estas músicas, sin embargo, su dimensión ritual, corporal y performativa cambia en el ámbito tradicional/popular debido al conjunto de elementos que intervienen en la interacción social/cultural/temporal/geográfica en las que se producen y circulan. Se hará una revisión de ejemplos de ambas expresiones musicales con el fin de problematizar musicológicamente en torno a su sentido, función, significación y resignificación a partir de conceptos relacionados con el giro afectivo.

Por último, Camila Juárez presentará su trabajo sobre “El giro sonoro y las prácticas musicales experimentales en Buenos Aires de los años 90”. Algunas prácticas musicales experimentales de fin de siglo XX en Buenos Aires, se caracterizan por desafiar los modos de escucha y configuraciones jerárquicas de las estéticas institucionalizadas. Se trata de mecanismos que propician el intercambio y cruce de disciplinas, experiencias, materialidades y tecnologías. Desde el dominio sensorial, la historiografía da cuenta de prácticas materiales atravesadas por la idea de “giro sonoro” para destacar la intensificación de lo acústico desde fines del siglo XIX y el vuelco perceptual hacia la escucha, como poderosa herramienta de análisis del mundo sociocultural, en el que se incluyen también las prácticas artísticas. Los regímenes aurales entonces, dan cuenta de una pedagogía del oído, específicamente de los modos de escucha que se relacionan con discursos, ideas y sentidos dados en un momento y espacio particulares. ¿A partir de qué metodologías pensar los regímenes aurales abiertos a partir de esas prácticas estéticas?

¿Cómo analizarlos en función de los dispositivos técnicos y de sensibilidad? ¿Qué pueden decirnos sobre el régimen estético actual? El ejemplo de análisis considerado para comenzar a pensar este problema es la obra “La Desconocida”, montada en 1998 por Adriana de los Santos sobre la idea de Circus on de John Cage, a partir de la novela Adriana Buenos Aires de Macedonio Fernández, con mesósticos del poeta Jorge Perednik.

Reseñas biográficas

María de los Ángeles Montes, Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

Licenciada en Comunicación Social y Doctora en Semiótica por la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Ha desarrollado la mayor parte de su trabajo teórico empírico sobre los procesos de producción de sentido en la recepción del tango argentino, y actualmente se encuentra trabajando en el campo del cuarteto cordobés. Sus trabajos teóricos abordan, por una parte, los procesos de producción de sentido en la recepción y, por la otra, la dimensión afectiva de los procesos semióticos, especialmente de las músicas populares.

Contacto: montes.m.angeles@gmail.com

Lorena Valdebenito, Universidad Alberto Hurtado

Doctora en Musicología por la Universidad de Salamanca, España. Académica en la Universidad Alberto Hurtado. Es editora de *Contrapulso* Revista Latinoamericana de Estudios en Música Popular de la Universidad Alberto Hurtado y parte del comité Editorial de Neuma Revista de Música y Docencia Musical de la Universidad de Talca. Y miembro de la Unidad de Investigación Asociativa Affect and Subjectivity Lab de la Universidad Alberto Hurtado. Es investigadora responsable del proyecto “Música, cuerpo y afectividad: Un relato musicológico sobre la representación de masculinidades en canciones populares chilenas (1960-2014)”, Fondecyt Iniciación, N° 11200872.

Contacto: lvaldebe@uahurtado.cl

Camila Juárez, Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Investigadora y docente. Doctora en Historia y Teoría de las Artes y Licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires (FFyL UBA). Trabaja sobre la historia cultural de la música experimental en Argentina. Dicta cursos de grado y posgrado en diversas universidades donde también integra grupos de investigación: Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad de Quilmes (UNQ), Universidad de Avellaneda (UNDAV), Universidad Nacional del Arte (UNA) y Universidad de la República, Uruguay. Ha publicado recientemente diversos artículos en colaboración.

Contacto: camilajuarezcossio@gmail.com

Mesa 14: "...porque los cuida, como quien riega las flores". Escuchar: cuidado y apertura desde algunos pensamientos y prácticas musicales" [SUSPENDIDA]

Mesa 15: "Miradas problematizadoras a la actividad musical".

Resumen

Las ponencias buscan abrir diálogos sobre temas controversiales que deben atenderse en el contexto latinoamericano, estableciéndose tres miradas: orquestas infanto-juveniles, visión psicológica de la actividad performativa y las identidades sociomusicales. En concreto, se impartirán tres ponencias. La primera de ellas es "Replanteando la acción social de la música: Interpelaciones a El Sistema", por Geoff Baker. El Sistema es el programa educativo orquestal más famosos del mundo, el que no está libre de controversias porque se han constatado una serie de inconsistencias que le hacen parecer más un mito que una realidad. Desde un estudio de caso centrado en la Red de Escuelas de Música de Medellín, Colombia, se cuestiona el modelo venezolano y se establecen alternativas. Así, la ponencia busca abrir un debate abierto y honesto para tratar las incongruencias de El Sistema a partir de las experiencias que acontecen en Medellín, lo que permitirá reflexionar sobre el futuro de las orquestas infanto-juveniles y la actividad investigadora en estos contextos.

La segunda ponencia se titula "La pasión en la práctica de músicos clásicos durante la pandemia COVID-19", por Guadalupe López-Íñiguez. Durante el confinamiento que representa la pandemia COVID-19, se ha requerido que los músicos clásicos persistan en sus rutinas de ensayo, aun cuando no tuvieran compromisos musicales, pues la práctica técnica y expresiva es fundamental para alcanzar un alto nivel performativo. Mediante la combinación de métodos mixtos, la pasión hacia la práctica musical fue analizada en 309 músicos profesionales clásicos provenientes de Europa y América Latina. La ponencia aportará detalles respecto a que los músicos con altos niveles de pasión armónica son más capaces de persistir en la práctica musical que aquellos que registran un mayor nivel de pasión obsesiva, estableciéndose comparaciones entre ambas regiones.

Finalmente, se expone "Identidades sociomusicales en el profesorado de música: Casos múltiples en Chile", por Rolando Ángel-Alvarado. Las identidades sociomusicales determinan las posiciones sociales de las personas a partir de las tradiciones y las trayectorias históricas, tomando como punto de partida el intercambio recíproco de los elementos culturales dentro de un grupo social. Tras entrevistarse a 30 docentes de música de distintas comunas chilenas, se logró establecer un mapeo de sus identidades sociomusicales por zona del país (norte, centro, sur, insular) mediante un estudio de casos múltiple. La ponencia presentará el mapeo y los factores que apoyan e inhiben las identidades sociomusicales del profesorado de música.

Reseñas biográficas

Geoff Baker, Royal Holloway University of London (Reino Unido)

Profesor en el Departamento de Música, Royal Holloway, University of London. Sus libros incluyen *Imposing Harmony: Music and Society in Colonial Cuzco* (Duke, 2008), el cual ganó el Premio Robert Stevenson de la American Musicological Society. Además, obtuvo un Premio de Desarrollo de Investigación de la Academia Británica, realizando un extenso trabajo de campo en Venezuela en el famoso programa de educación musical orquestal, *El Sistema*. Este proyecto de investigación culminó con *El Sistema: Orchestrating Venezuela's Youth* (OUP, 2014). Publicaciones más recientes sobre *El Sistema* incluyen un número especial editado por invitados de *Action, Criticism & Theory for Music Education* (2016) y un capítulo del libro *Artistic Citizenship: Artistry, Social Responsibility, and Ethical Praxis*.

Contacto: Geoff.Baker@rhul.ac.uk

Guadalupe López-Íñiguez, Academia Sibelius, University of the Arts Helsinki (Finlandia)

Investigadora en psicología de la música y cellista. Actualmente, es Catedrática Adjunta de Educación Musical en la Academia Sibelius de Helsinki, Finlandia. Es vicepresidenta de la Asociación Española de Psicología de la Música y la Interpretación Musical (AEPMIM). Por su tesis doctoral, el 2018 recibió el Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid y el 2019 se le otorgó el Premio Bankia al Talento Musical en la Comunidad Valenciana, España. Sus líneas de investigación incluyen el constructivismo social, el aprendizaje a lo largo de la vida, las identidades, la optimización performativa, la empleabilidad y la superdotación y talento. Como cellista, ha actuado como solista en varios prestigiosos escenarios y Alba Records lanzó sus álbumes aclamados por la crítica con las obras completas para cello de Gabrielli y Scarlatti en 2018, y las obras completas para cello de Mendelssohn en 2019.

Contacto: guadalupe.lopez.iniguez@uniarts.fi

Rolando Ángel-Alvarado, Universidad Alberto Hurtado

Músico e investigador en educación musical. Durante el 2016, obtuvo el Premio a Investigador Emergente otorgado por la Asociación Europea de Investigación Educativa. Actualmente, se desempeña como profesor en el Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado (Chile), siendo además miembro de los comités editoriales de dos revistas arbitradas de la International Society for Music Education (RIEM & IJME). Sus líneas de investigación se centran en la gestión de sistemas educativos, la teoría de la autodeterminación, la motivación estudiantil, la autonomía docente, el aislamiento laboral, las identidades y el liderazgo musical. Como músico, fue integrante del ensamble Guitárregas, actuando en prestigiosos escenarios chilenos, como, por ejemplo, las Semanas Musicales de Frutillar. También es el productor del álbum *Contrastes de Guitárregas*, el que está disponible en Spotify, iTunes y Amazon.

Contacto: rolando.angel.alvarado@gmail.com

Mesa 16: “El trabajo en la música, una perspectiva contrahegemónica para la investigación musical”.

Resumen

La investigación musical históricamente ha pasado por alto el trabajo que hay detrás de cualquier expresión, creación y producción musical. Las cuatro ponencias que integran esta mesa ahondan en el trabajo en la música como una perspectiva contrahegemónica que permite oír las voces de quienes hacen de la música su ocupación principal. Desde distintos momentos de crisis -dos históricos y dos contemporáneos- cada ponencia evidencia asuntos que solo son posibles de relevar al poner el trabajo en el centro, como inequidades, conflictos y tensiones al interior del campo musical. Al poner en primer plano las voces de trabajadores/as de la música, la mesa da cuenta de sus condiciones laborales, sus aportes a la vida musical urbana y las tensiones en torno a las implicancias de entender a la música como un trabajo además de un arte. Al mismo tiempo, la mesa reflexiona en torno a grupos cuyo trabajo ha sido clave en la historia de la música pero que han sido largamente excluidos de las narrativas hegemónicas.

La primera ponencia de esta mesa es “Trabajadoras/es de la música en Sevilla durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): versatilidad, precariedad y empoderamiento femenino”, por Olimpia García-López. El periodo de la Edad de Plata (1915-1939) ha suscitado gran interés por parte de la musicología española. Sin embargo, salvo excepciones, esta se ha centrado en el análisis de capitales como Madrid y Barcelona, dejando en los márgenes otros focos culturales situados en la periferia, como la ciudad de Sevilla. Además, estos estudios han primado la creación frente a la interpretación -concibiendo la música como un producto artístico en lugar de como una actividad cultural, social, laboral, política y económica-, otorgando mayor importancia a repertorios vinculados a las élites. En la presente comunicación, que examina el trabajo de las y los músicos en Sevilla durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), un periodo de grandes dificultades económicas para ellos, se ofrece una perspectiva contrahegemónica que reflexiona en torno a grupos y clases sociales generalmente excluidos de las principales narrativas (como las clases trabajadoras o las mujeres).

Eileen Karmy presentará la segunda ponencia: “El trabajo invisibilizado de los músicos durante la llegada del cine sonoro al Gran Valparaíso”. La llegada de las tecnologías del cine sonoro a Chile a comienzos de los años 1930, al igual que en gran parte del mundo, impactó fuertemente en el trabajo de las y los músicos que por años se habían dedicado a acompañar películas silentes. Esto, conjugado con la crisis económica mundial de 1929 de la cual el país aún no se recuperaba, impactó fuertemente en el mundo laboral, provocando altos niveles de cesantía y un movimiento gremial que solicitaba apoyo por parte de las autoridades públicas. Esta ponencia analiza el debate público integrado por los músicos cesantes, los empresarios del cine y el gobierno local y regional. La autora argumenta que el gran ausente del debate y de la consecuente política pública fue el trabajo de las y los músicos.

En tercer lugar, Estefanía Urqueta expondrá “Música en vivo y estrategias de los intermediadores musicales frente a la crisis laboral”. En Chile, la industria de la música en vivo vino a sortear su segundo golpe con el arribo de la pandemia en marzo de 2020 durante el desarrollo del movimiento social iniciado en octubre de 2019. Esto generó la cancelación de conciertos en la época de mayor oferta concentrada históricamente en el periodo estival. La autora argumenta que esta crisis laboral visibilizó un problema de la industria de la música en vivo: su exclusión de los apoyos e instancias de diálogo con la institucionalidad pública debido a la poca claridad sobre la particularidad del trabajo artístico que realiza. Así, organizaciones de intermediadores musicales reactivaron sus redes de organización gremial para generar estrategias, con el fin de sortear la crisis laboral y poder proyectar la continuidad de la música en vivo en un escenario postpandemia.

Y para finalizar, Carla Pinochet Cobos ofrecerá la ponencia “Mujeres trabajadoras en la música: barreras cotidianas en un campo masculinizado”. Con ésta, examina las dinámicas que la dominación masculina adquiere en los circuitos del trabajo musical, observando cómo se configura un campo que excluye a las mujeres mediante un círculo vicioso: no son consideradas en la escena porque no tienen la experticia; no tienen la experticia porque no han sido consideradas. Como contraparte de estos prejuicios, mandatos y exclusiones cotidianas, esta propuesta busca visibilizar los espacios creativos que las mujeres han logrado llevar adelante aún en medios artísticos regidos y administrados por los hombres. Asumiendo junto a Butler que el orden de género se construye performativamente a través de los actos y gestos de los sujetos (2007), prestaremos atención a los modos en que las mujeres construyen su propia agencia en un territorio adverso, explorando los recursos que disponen para desenvolverse, y las estrategias que despliegan para franquear las numerosas barreras que se les presentan en sus trayectorias.

Reseñas biográficas

Olimpia García-López, Universidad de Córdoba (España)

Doctora en Artes y Humanidades (Premio Extraordinario de Doctorado; Mención Internacional) por la Universidad de Cádiz (2019). Posee el título Superior de Musicología por el CSM de Sevilla (2012) y cuenta con másteres en Patrimonio Musical (2013) y en Formación del Profesorado (2013). Galardonada con el Premio de Musicología “Lothar Siemens” de la Sociedad Española de Musicología (2019) y con el XII Premio de Investigación Musical de la Universidad del País Vasco y el Orfeón Donostiarra (2012). Contratada predoctoral FPU-MECyD (2015-2019). En la actualidad, es profesora del Área de Música de la Universidad de Córdoba

Contacto: oligarcialopez@gmail.com

Eileen Karmy, Universidad de Playa Ancha

Doctora en Musicología por la Universidad de Glasgow, Magíster en Artes Mención Musicología por la Universidad de Chile y Socióloga por la Universidad Alberto Hurtado. Se dedica a los estudios en música popular, sus sentidos políticos y el trabajo artístico. Su más reciente libro es Música y trabajo, organizaciones gremiales de músicos en Chile,

1893-1940 (Ariadna Ed. 2021). Actualmente es académica en la Universidad de Playa Ancha e investigadora responsable del proyecto FONDECYT de Iniciación N° 11221019.

Contacto: eileen.karmy@upla.cl

Estefanía Urqueta, Investigadora Independiente

Profesora de historia, educadora artística e investigadora. Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (2014), Magíster en Artes mención Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2019). Se dedica al desarrollo de la investigación en música comunitaria, las organizaciones laborales de músicos y políticas culturales en Chile. Además, ha centrado su actividad profesional en la mediación cultural y artística tanto en espacios culturales como a través de proyectos pedagógicos vinculando las artes, humanidades y formación ciudadana.

Contacto: estefa.urqueta@gmail.com

Carla Pinochet, Universidad Alberto Hurtado

Antropóloga social de la Universidad de Chile y doctora en Antropología de la cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, México. Se desempeña como investigadora y docente en torno a dos áreas de especialización: la antropología de los procesos artísticos contemporáneos, y los estudios sobre prácticas culturales en América Latina. En la actualidad, es académica del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado, e investigadora responsable del proyecto FONDECYT de Iniciación N° 11170319

Contacto: carlaasecas@gmail.com

Mesa 17 “Migraciones: interpelaciones sensibles de lo cotidiano”.

Resumen

Desde los estudios de la performance (Taylor 2017), la sociología del arte (Facuse & Venegas, 2017) y los estudios culturales (Hall, 2013), estas tres ponencias exploran las dinámicas de negociación, difusión y recreación de las manifestaciones culturales de personas y comunidades migrantes internas y transnacionales. Con las migraciones las posibilidades de tener encuentros con la diferencia se multiplican, desafiando los cánones de lo cotidiano (De Certeau, 2000) e introduciendo nuevas sonoridades, nuevos movimientos y paisajes. Esta interpelación de los regímenes sensibles (Ranciere, 2009), instala la necesidad de re-pensar nuestras formas de diálogo y de lograr acuerdos sociales, constituyendo un escenario de efervescencia creativa.

La primera ponencia de esta mesa se titula “Fusión musical, hibridación cultural - Migración, globalización y cambio generacional en la construcción de discursos y la producción cultural en Latinoamérica” será expuesta por Manuela Gómez Jurado Moreno. A partir del caso paradigmático de las fusiones electrónicas con músicas locales colombianas en la ciudad de Bogotá, la ponencia se propone presentar un análisis discursivo en torno a los fenómenos de apropiación e hibridación cultural como herramienta para comprender la multiplicidad y complejidad de flujos migratorios y culturales que se encuentran en la capital colombiana y que edifican desde sus escenas artísticas hasta sus identidades culturales. El análisis propone la caracterización y

problematización de los discursos de los músicos y las supuestas dicotomías de “lo tradicional” y “lo moderno” como un espacio fértil para la comprensión de las transformaciones políticas e históricas en la región, cristalizadas en los procesos de migración y cambio generacional, indagando en las tensiones, resistencias y reproducciones del discurso hegemónico y colonialista del estado-nación y de la industria musical globalizada.

“Música, migración y nostalgia” estará a cargo de Katherine Zamora Caro. Las altas tasas de migración interna y hacia el exterior ha conllevado al nacimiento de escenas musicales en el lugar de asentamiento de los colombianos. En estos espacios las personas a través de su producción cultural y sus relatos expresan la nostalgia por el territorio y reconstruyen en el lugar de destino las prácticas performativas que les permiten lidiar con estos sentimientos arraigados a la cultura colombiana. En esta comunicación se analizan algunos factores culturales en los que se arraiga la nostalgia como un recurso cultural de adaptación al cambio social en Colombia. Me enfoco en la escena transnacional de gaita que comprende el circuito Montes de María, Bogotá y Madrid. Observo la producción musical, los discursos y las prácticas culturales a las que denomino “performances nostálgicas” de los grupos Los gaiteros de Ovejas en Montes de María, Son de la Provincia en Bogotá, y La Rueda de Madrid, en Madrid España. La pregunta que guía el análisis se posiciona desde el enfoque de los estudios de la performance ¿Qué es lo que hacen las acciones, eventos o manifestaciones culturales y qué permiten hacer a la gente? Concluyo que la performance nostálgica que se proyecta en las prácticas musicales, los discursos y la recreación del calendario festivo se convierten en factores protectores o de resiliencia ante los procesos de cambio social que experimentan las personas y las comunidades. Palabras claves: nostalgia, performance nostálgica, cambio social, performances, migración, adaptación a la migración, música y migración, música de gaita colombiana, calendario festivo, Colombia.

La tercera y última ponencia, “Archivos Migrantes - la construcción de un acervo de prácticas migrantes en Chile”, será expuesta por Raíza Ribeiro Cabalcanti y Diana Duarte Bernal. El proyecto “Archivos Migrantes” surgió como resultado de las reflexiones e intereses de cuatro investigadoras (dos de ellas extranjeras), con diferentes formaciones académicas, sobre el impacto cultural de las prácticas performatizadas por personas que migran a Chile desde otros países de Latinoamérica y el Caribe, principalmente. El objetivo principal del proyecto fue crear un archivo virtual para difundir, visibilizar y dar cabida a las voces de estas personas, contribuyendo a la construcción de un acervo de memoria que fortalezca los procesos de integración social y reconocimiento del aporte cultural de la población migrante. En esta ponencia presentaremos algunos de los resultados del proyecto, las actividades realizadas e historias de vida compartidas tras dos años de trabajo. Haremos énfasis en los desafíos y estrategias de adaptación de estos colectivos, enfatizando sus capacidades de agencia creativa, más que solamente victimizadas o discriminadas, las personas son también historias y mundos que se trasladan.

Reseñas biográficas

Manuela Gomez Jurado Moreno, investigadora independiente y analista en Tsonami Arte Sonoro.

Socióloga y diplomada en periodismo cultural de la Universidad de Chile, especializada en investigación y evaluación de proyectos culturales. Migrante colombiana residente en Chile. Ha investigado en torno a los fenómenos de hibridación y apropiación cultural a partir de análisis de construcción de discursos, hegemonías e industrias culturales y creativas enfocadas en el contexto Latinoamericano. También ha trabajado en diversas organizaciones de mediación artística y cultural y patrimonio cultural inmaterial con enfoques comunitarios.

Contacto: manuela.gomezjurado@ug.uchile.cl

Katherine Zamora Caro. Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Doctora en Musicología Mención Internacional y Mención Cum Laude por la Universidad Complutense de Madrid, 2021. Máster en Música Española e Hispanoamericana, Universidad Complutense de Madrid, 2016. Ganadora del programa colombiano de investigación “Bolívar Gana con Ciencia en doctorado internacional” 2015. Maestra en Música por la Institución de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Cartagena, Colombia) 2009. Su actividad investigativa se enfoca en la línea “música y migración” orientada hacia los procesos de identidad e identificación y la transformación de la práctica musical en escenas transnacionales.

Contacto: kazamora@ucm.es

Raíza Ribeiro Cavalcanti, Universidad de Santiago de Chile (USACH)

Doctora en sociología del arte por la Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Master en Sociología (UFPE), Cientista Social (UFPE) y periodista (Universidad Católica de Pernambuco). Es investigadora en el área de las ciencias sociales y pensamiento contemporáneo, prácticas culturales, museos e instituciones de la cultura y artes visuales. Académica del Departamento de Publicidad e Imagen de la Universidad de Santiago de Chile (USACH). Actualmente es coordinadora general del proyecto LAB_Museos del Núcleo de Sociología del Arte y de las Prácticas Culturales de la Universidad de Chile. También dirige el proyecto de investigación Fondart 583323 “La participación chilena en la I Bienal Latinoamericana de São Paulo”. Es miembro del equipo del proyecto Archivos Migrantes (2020-2022). Vive y trabaja en Santiago, Chile.

Contacto: raiza.ribeiro@uchile.cl

Diana Duarte Bernal, Universidad de Chile.

Politóloga (PUJ Bogotá) y Magíster en gestión cultural (UChile), con postgrados en estudios culturales y territoriales. Docente del Magíster en gestión cultural (UChile), gestora e investigadora independiente. Es parte del proyecto Archivos Migrantes, dedicado a la investigación y difusión de prácticas culturales y artísticas de personas latinoamericanas que han llegado a vivir a Chile. Estudiante del Doctorado en territorio espacio y sociedad (UChile) y becaria ANID, en donde lleva a cabo una investigación sobre prácticas dancísticas de migrantes latinoamericanas en la ciudad de Santiago.

Contacto: dianaduarte@gmail.com

Mesa 18: “Circulaciones y recepciones musicales en Hispanoamérica: Santiago de Chile, Lima y La Habana (siglos XVIII y XIX)”.

Resumen

La primera ponencia de esta mesa, “Los villancicos de la Catedral de Santiago de Chile ante sus modelos peninsulares: estudio de caso”, la presenta Giovanna Caruso Eluchans. En el archivo de la Catedral de Santiago de Chile (ACS) se conservan más de 130 villancicos –en su mayoría anónimos– de las últimas décadas de la Colonia e inicios de la República. Su música fue compuesta por maestros locales, limeños y peninsulares, según lo demuestran las concordancias caligráficas (Vera 2020, pp. 116-125,151). El hallazgo de concordancias entre algunas piezas navideñas y pliegos de villancicos peninsulares demuestra que el origen de sus textos es variado y que no puede descartarse la posible autoría peninsular de algunas de las obras anónimas. Por otra parte, las diferencias entre las versiones –en algunos casos sutiles, y, en otros, considerables– pueden atribuirse a adaptaciones a los distintos contextos. Lo anterior se ilustrará a través de un estudio de caso.

La segunda ponencia estará a cargo de Cristina Gutiérrez Campos y se titula “La música instrumental en el Virreinato del Perú a finales del período virreinal: la Canzona en Sol menor de Domenico Zipoli contenida en un manuscrito para teclado del convento franciscano de Lima”. En el s. XVIII Lima era una de las ciudades más importantes cultural, política y económicamente en América del Sur, así como uno de los centros principales para la circulación de música y otras prácticas culturales entre Europa y América (Stevenson 1959; Sas 1971; Estenssoro 1989). En este contexto, resulta de interés un manuscrito para teclado que se conserva en el convento franciscano de Lima y contiene piezas de la primera y segunda mitad del siglo. Entre las diferentes obras contenidas en el documento se encuentra la Canzona en Sol menor de las Sonate d´Intavulature per organo e címbalo de Domenico Zipoli. El análisis comparado entre el manuscrito y la primera edición de esta obra arroja luz sobre el instrumento en el que pudo ser interpretada, su afinación y su recepción. Además, testimonia la interpretación de piezas de diferentes épocas en un mismo momento histórico, práctica muy común en la Lima de finales de dicho siglo.

En tercer lugar, se presenta Margarita Pearce con “De música, músicos y su circulación en el contexto religioso de La Habana: un estudio desde las publicaciones periódicas (1860-1890)”. Esta ponencia estudia la música y los músicos ligados al contexto religioso de La Habana en la segunda mitad del siglo XIX, desde las publicaciones periódicas. Para ello se ha tomado como marco cronológico de referencia el periodo comprendido entre 1860 y 1890 por ser uno de los más prolíficos. Esto se debe, en primer lugar, al incremento de agrupaciones musicales, ya sean capillas de música vinculadas exclusivamente a este ámbito o aquellas que conectan con ambos contextos (religioso y secular). En segundo lugar, a la circulación de repertorios y artistas que provienen especialmente de Europa, lo cual influye en la música que se compone, interpreta y, por tanto, que se escucha en los espacios sociomusicales habaneros. Por último, a la importancia que adquiere la

prensa local en su labor de dar a conocer y promover determinados repertorios, músicos e instituciones.

Finalmente cierra la mesa Alejandro Vera con “La guitarra y el comercio en el Virreinato del Perú (1770-1810)”. Es un hecho conocido que el comercio musical se incrementó significativamente en España y el resto de Europa a finales del siglo XVIII (Brugarolas 2018). Sin embargo, los estudios al respecto en la América colonial son aún escasos y parciales (e.g. Villanueva 2001). La presente ponencia aspira a llenar, en parte, este vacío al estudiar el comercio de guitarras y cuerdas para este instrumento en el Virreinato del Perú en torno a 1800. A partir de fuentes de archivo, se mostrará que Lima era en la época el principal importador y exportador de guitarras y cuerdas en la región, y que abastecía a casi toda la costa del Pacífico, desde Chiloé por el sur a Sonsonate por el norte.

Reseñas biográficas

Giovanna Caruso (Pontificia Universidad Católica de Chile, Doctorado en Artes)

Intérprete Musical en Dirección Coral PUC, Ingeniero Comercial UMACH, y Magíster en Artes mención Dirección Teatral Universidad de Chile, ha dedicado su carrera a la dirección de música barroca y renacentista. Actualmente es candidata a Doctora en Artes, mención Música, en la Pontificia Universidad Católica de Chile y tesista en el Doctorado Interuniversitario en Musicología UCM, UVa, Universidad de La Rioja. Su investigación, co-dirigida por Alejandro Vera y Álvaro Torrente, está centrada en el análisis del villancico de Navidad de la Catedral de Santiago de Chile y su circulación.

Contacto: gcaruso@ucm.es

Cristina Gutiérrez, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Universidad Complutense de Madrid (España)

Profesora del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Profesora Superior de Clavecín por el CSM de Sevilla. Licenciada en música especialidad clavecín y Máster en interpretación por la HFM Franz Liszt, Weimar. Actualmente cursa estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Dirigió la primera y segunda edición del Festival Internacional de Música y Palabra de la fundación Cajasol, Sevilla y las cuatro ediciones del Festival de Música Antigua Mosaico Sonoro de la PUCV. Como clavecinista ha dado conciertos en Europa y América.

Contacto: cristina.gutierrez@pucv.cl

Margarita Pearce, Universidad de Oviedo (España) y Pontificia Universidad Católica de Chile

Doctora en Musicología por la Universidad de Oviedo. Actualmente es becaria posdoctoral de la ayuda para la recualificación del sistema universitario español (2021-2023) en su modalidad Margarita Salas, a través de la cual se encuentra de estancia en la Pontificia Universidad Católica de Chile, bajo la tutoría del Dr. Alejandro Vera. Ha participado en congresos en países como Cuba, España, México e Italia. Ha trabajado como investigadora en la Universidad de Oviedo, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana y el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas.

Contacto: pearcemargarita@gmail.com

Alejandro Vera, Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor Titular del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor en “Historia y Ciencias de la Música” por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha investigado la música de España e Hispanoamérica en los siglos XVII a XVIII. Sus publicaciones incluyen artículos en prestigiosas revistas (Acta Musicologica, Early Music y otras) y el libro *The Sweet Penance of Music. Musical Life in Colonial Santiago de Chile* (Oxford University Press, 2020). Desde 2013 dirige la revista *Resonancias* (www.resonancias.uc.cl). En 2018 obtuvo el Premio de Musicología Casa de las Américas. Contacto: averamus@gmail.com