

Aspectos de la investigación musicológica actual

Compositores, formas musicales, ejecución, improvisación, arte y paisaje sonoro

FABRIZIO AMMETTO (ED.)

Aspectos de la investigación musicológica actual
Compositores, formas musicales, ejecución, improvisación, arte y paisaje sonoro
FABRIZIO AMMETTO (ED.)

Cuerpo Académico Consolidado de “Musicología” (UGTO-CA-66)
LGAC: Musicología histórica, sistemática y aplicada

En colaboración con integrantes de los siguientes Cuerpos Académicos Consolidados:
- “Desarrollo e investigación musical” (UANL-CA-266);
- “Investigación musical” (UV-CA-5).

Este eBook es un producto del Acuerdo-marco de cooperación internacional 2018-2023 entre la Universidad de Guanajuato (México) y la Associazione culturale “L’Orfeo” di Spoleto (Italia), que prevé actividades de «intercambio de información, publicaciones, documentos científicos y académicos», entre otras.

D.R. © 2019
Universidad de Guanajuato
Lascurain de Retana, no. 5
Zona Centro, C.P. 36000 Guanajuato, Guanajuato
Campus Guanajuato
División de Arquitectura, Arte y Diseño
Departamento de Música
ISBN Universidad de Guanajuato: 978-607-441-563-6

Diseño: LDG Berenice Macías Hegler

Primera edición: enero del 2019

Impreso y hecho en México
500 ejemplares

Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, por cualquier medio o procedimiento, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito, de los autores y del editor. Toda forma de utilización no autorizada será perseguida con lo establecido en la ley federal del derecho de autor. Derechos reservados conforme a la ley.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	p.	IX
Cap. 1. COMPOSITORES Y FORMAS MUSICALES	»	1
Gustavo Rafael Castro Ortigoza, <i>Mujeres compositoras y teóricas desde la Antigüedad al Barroco</i>	»	3
Alejandra Béjar Bartolo, <i>Una cantata, dos voces (¿soprano o alto?), cuatro (¿o cinco?) fuentes: “Pallidetta viola” de Francesco Antonio Pistocchi</i>	»	19
Alonso Hernández Prado, <i>Catálogo de la obra del compositor queretano Fernando Loyola (1885-1946)</i>	»	33
Elena Podzharova, <i>Ciclo sonata-sinfónico</i>	»	49
Cap. 2. EJECUCIÓN E IMPROVISACIÓN	»	61
Juan Hugo Barreiro Lastra, <i>Investigación, cartelera e interpretación musical de la ópera por decreto en la naciente república mexicana. Lucas Alamán: burguesía, poder e identidad nacional (1823-25, 1830-33)</i>	»	63
Alfonso Pérez Sánchez, <i>Impresiones sobre la grabación integral de “Iberia” de Isaac Albéniz realizada por Ángel Huidobro en DVD</i>	»	85
Omar Córdova Azuela, <i>“Improvisación”: limitantes para la comprensión de un lenguaje</i>	»	107
Cap. 3. ARTE SONORO Y PAISAJE SONORO	»	123
Mayela del Carmen Villarreal Hernández, <i>Lo visual en lo sonoro: una perspectiva histórica del arte sonoro</i>	»	125
Ramón Alvarado Angulo, <i>Los pregones de Guanajuato: paisaje sonoro y contaminación acústica</i>	»	137
LOS AUTORES	»	157

INTRODUCCIÓN

El 11 de diciembre del 2015 la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México aprobó la integración de una Red temática de colaboración académica, nombrada *Red de Cuerpos Académicos de Investigación musical y musicológica*, integrada por tres Cuerpos Académicos Consolidados (CAC) del país y tres grupos de investigación de Estados Unidos y Reino Unido: el CAC “Desarrollo e investigación musical” (UANL-CA-266) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); el CAC “Investigación musical” (UV-CA-5) de la Universidad Veracruzana (UV); el CAC “Musicología” (UGTO-CA-66) de la Universidad de Guanajuato (UG) –iniciador de dicha Red–; el Grupo dedicado a la composición, análisis e interpretación de música de vanguardia de la *City University of New York* (EE.UU.); el Grupo dedicado a la composición, análisis e interpretación de música post-tonal de la *Rice University* (EE.UU.); el “Composition Group” de la *University of Manchester* (Reino Unido).

Dicha Red presentó ante la SEP un proyecto denominado *Productos de creación/interpretación musical e investigación musicológica* –a cumplir entre enero del 2016 y octubre del 2017– que incluyó la realización de diferentes actividades académicas y artísticas: clases maestras, conciertos, conferencias, cursos, mesas redondas, seminarios, talleres, titulación de alumnos de Licenciatura, Maestría y Doctorado.

Este volumen representa uno de los productos tangibles, realizado por nueve profesores de diferentes Instituciones Educativas Superiores de México en los ámbitos musicales y musicológicos. El libro abarca tres temáticas generales correspondientes a otros tantos capítulos: *Compositores y formas musicales* (Cap. 1), *Ejecución e improvisación* (Cap. 2), *Arte sonoro y paisaje sonoro* (Cap. 3).

El Capítulo 1 (*Compositores y formas musicales*) incluye cuatro ensayos. En *Mujeres compositoras y teóricas desde la Antigüedad al Barroco*, el Dr. Gustavo Rafael Castro Ortigoza – Profesor de Tiempo Completo (PTC) en la Facultad de Música de la UV– presenta una visión panorámica de algunas figuras femeninas representativas que se destacaron en la teoría y composición musical: Safo de Lesbos, Ptolemaïs de Cirene, Kassia, Hildegard von Bingen, Francesca Caccini, Barbara Strozzi, Isabella Leonarda, entre otras.

En *Una cantata, dos voces (¿soprano o alto?), cuatro (¿o cinco?) fuentes: “Pallidetta viola” de Francesco Antonio Pistocchi*, la Dra. Alejandra Béjar Bartolo –PTC en el Departamento de Música (DAAD, CG) de la UG– ofrece un excelente trabajo filológico de crítica textual (cuyo objetivo es la realización de una futura edición crítica), que permite descubrir cuál fue la tonalidad original y la voz para la cual fue compuesta esta famosa cantata, escrita por el fundador de una de las primeras escuelas de canto de la historia.

En *Catálogo de la obra del compositor queretano Fernando Loyola (1885-1946)*, el Dr. Alonso Hernández Prado –Profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro–, basándose en todos los catálogos hoy en día conocidos, presenta por primera vez el listado más actualizado de la obra de Loyola, que abarca música de salón, de concierto y religiosa, incluyendo composiciones identificadas recientemente.

En *Ciclo sonata-sinfónico*, la Dra. Elena Podzharova –PTC en el Departamento de Música (DAAD, CG) de la UG– examina este género musical considerado entre los más representativos de las “obras cíclicas”, basándose en la consulta de una bibliografía de importantes teóricos rusos, tales como Valentina Holopova, Igor Kuznetsov, Lev Mazel, Igor Sposobin, entre otros, difícilmente consultables por investigadores de habla española o inglesa.

El Capítulo 2 (*Ejecución e improvisación*) incluye tres ensayos. En *Investigación, cartelera e interpretación musical de la ópera por decreto en la naciente república mexicana. Lucas Alamán: burguesía, poder e identidad nacional (1823-25, 1830-33)*, el Dr. Juan Hugo Barreiro Lastra –PTC en el Departamento de Música (DAAD, CG) de la UG– explica las causas que condicionaron el estreno, puesta en escena e interpretación en México de un número significativo de óperas serias y bufas de diferentes autores, cantadas en lenguas vernácula e italiana.

En *Impresiones sobre la grabación integral de “Iberia” de Isaac Albéniz realizada por Ángel Huidobro en DVD*, el Dr. Alfonso Pérez Sánchez –PTC en el Departamento de Música (DAAD, CG) de la UG– analiza detalladamente una excelente interpretación de esta importante colección de doce piezas para piano, en la cual –gracias a la imagen– es posible seguir la gestualidad y naturalidad interpretativa del músico.

En *“Improvisación”: limitantes para la comprensión de un lenguaje*, el Dr. Omar Ignacio Córdova Azuela –Profesor en el Departamento de Música (DAAD, CG) de la UG– enmarca y evidencia cómo el conocimiento habitual del término “improvisación” es recurrentemente mal

entendido, peyorativamente mal visto y estigmatizado por su déficit de comprensión. El autor propone una reconsideración del término como herramienta musical y actividad tan primaria como lo es la improvisación/experimentación musical.

El Capítulo 3 (*Arte sonoro y paisaje sonoro*) incluye dos ensayos. En *Lo visual en lo sonoro: una perspectiva histórica del arte sonoro*, la Mtra. Mayela del Carmen Villarreal Hernández –PTC en la Facultad de Música de la UANL– expone cómo se relacionan dos distintos fenómenos vibratorios en el actual “arte sonoro” (instalaciones, esculturas, paisajes, etc.) que, gracias también al elemento tecnológico, abren la posibilidad de diálogo entre artista, obra y espectador.

Finalmente, en *Los pregones de Guanajuato: paisaje sonoro y contaminación acústica*, el Dr. Ramón Alvarado Angulo –PTP en el Departamento de Música (DAAD, CG) de la UG– señala la desaparición de ambientes sonoros ligados a la transformación de las formas y costumbres tradicionales del paisaje sonoro de la cañada, sugiriendo su estudio y protección.

Este libro es un producto del vigente *Acuerdo Marco de Cooperación entre la Universidad de Guanajuato, México y la Associazione culturale “L’Orfeo” di Spoleto, Italia (2018-2023)*, que prevé actividades de «intercambio de información, publicaciones, documentos científicos y académicos», entre otras. Se agradece a la Universidad de Guanajuato por la publicación y a la Associazione culturale “L’Orfeo” di Spoleto por el apoyo financiero.

Esperemos que la lectura de este texto pueda ser de utilidad para los investigadores de las disciplinas musicales y musicológicas, así como para los estudiantes de Licenciatura y Posgrado, los cuales podrán tener la oportunidad de profundizar algunas de las líneas de investigación aquí abordadas.

FABRIZIO AMMETTO (AMC, SNI II)

Departamento de Música (DAAD, CG), Universidad de Guanajuato
Responsable del Cuerpo Académico Consolidado de “Musicología” (UGTO-CA-66)