

LA INVESTIGACIÓN MUSICOLÓGICA EN MÉXICO: EL CUERPO ACADÉMICO CONSOLIDADO DE “MUSICOLOGÍA” DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO INICIADOR DE UNA RED (PRODEP) DE CUERPOS ACADÉMICOS DE INVESTIGACIÓN MUSICAL Y MUSICOLÓGICA

Dr. Fabrizio Ammetto¹, Dra. Alejandra Béjar Bartolo²,
Dr. Juan Hugo Barreiro Lastra³ y Dr. Roberto Gustavo Morales Manzanares⁴

Resumen—En el artículo se da evidencia de la escasa presencia de la investigación musical-musicológica en el contexto actual de las Instituciones de Educación Superior de México, del PRODEP, del SNI y de la AMC. A nivel de grupos de investigación relacionados con la música y/o la musicología, los Cuerpos Académicos Consolidados (CAC) son actualmente menos de una decena. En el 2016, los investigadores pertenecientes al SNI –cuya sub-disciplina es “música-musicología”– son solamente 16. Entre los miembros de la Academia Mexicana de Ciencias que comparten la misma sub-disciplina musical-musicológica hay solamente cuatro académicos. En este contexto se presenta la labor del CAC de “Musicología” de la Universidad de Guanajuato, iniciador de una Red de Cuerpos Académicos de Investigación musical y musicológica (en colaboración con otros dos CAC de México y tres grupos de investigación del extranjero), con un proyecto realizado gracias al apoyo del PRODEP (SEP), cuyos resultados han sido la realización de conciertos, mesas redondas, conferencias, clases maestras, cursos, talleres, publicaciones, grabaciones, tesis de grado y posgrado.

Palabras clave—Cuerpo Académico Consolidado, PRODEP, SNI, AMC, Red temática.

Introducción

Una de las definiciones actuales de la “musicología” es el estudio avanzado de la música considerada como “proceso” (y no solamente como “producto”), el cual implica el compositor, el intérprete y el consumidor (o sea el público). Las disciplinas científicas en las cuales se desenvuelve la musicología moderna son muchas: la investigación de archivo y los estudios textuales, la lexicografía musical (o sea el estudio de los conceptos musicales) y la terminología musical, la organología (que estudia los instrumentos musicales desde diferentes perspectivas) y la iconografía musical (que estudia el uso de materiales visuales musicales con fines documentales), la praxis ejecutiva históricamente informada y la estética musical, entre otras» (F. Ammetto. "El arte musical y la investigación musicológica," *eUGreka - UG: tu conecte con la ciencia* (en línea), Vol. 1, No. 1, 2016, consultada por Internet el 8 de agosto del 2016. Dirección de internet: <http://www.ugto.mx/eugreka/contribuciones/el-arte-musical-y-la-investigacion-musicologica>).

Los Cuerpos Académicos Consolidados de “música” y/o “musicología” en México

El Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) establece que, en las Universidades Públicas Estatales, los Cuerpos Académicos (CA) «son grupos de profesores/as de tiempo completo que comparten una o varias Líneas de Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento (LGAC) (investigación o estudio) en temas disciplinares o multidisciplinares y un conjunto de objetivos y metas académicas. Adicionalmente sus integrantes atienden Programas Educativos (PE) en varios niveles para el cumplimiento cabal de las funciones institucionales»

¹ El Dr. Fabrizio Ammetto (SNI II) –responsable de la impostación general del artículo, de la introducción y de las secciones relativas a PRODEP, SNI y AMC– es profesor-investigador de música y musicología en la Universidad de Guanajuato, México, responsable del Cuerpo Académico Consolidado de “Musicología” (UGTO-CA-66), fammetto@hotmail.it (autor corresponsal)

² La Dra. Alejandra Béjar Bartolo (SNI C) –responsable de la redacción de la sección relativa a la Red de CAC y de los comentarios finales del artículo– es profesora-investigadora de música y musicología en la Universidad de Guanajuato, México, integrante del Cuerpo Académico Consolidado de “Musicología” (UGTO-CA-66). alejandrabejar@hotmail.com

³ El Dr. Juan Hugo Barreiro Lastra –responsable de la revisión general del artículo– es profesor-investigador de música y musicología en la Universidad de Guanajuato, México, integrante del Cuerpo Académico Consolidado de “Musicología” (UGTO-CA-66). hugo130844@yahoo.es

⁴ El Dr. Roberto Gustavo Morales Manzanares (SNC) –responsable de la revisión general del artículo– es profesor-investigador de música y musicología en la Universidad de Guanajuato, México, integrante del Cuerpo Académico Consolidado de “Musicología” (UGTO-CA-66). roberto@ugto.mx

(fuente: "Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2016", http://dsa.sep.gob.mx/pdfs/Reglas_2016.pdf; consulta: 6 de agosto del 2016). En este sentido, PRODEP categoriza los Cuerpos Académicos por grados de consolidación: *Cuerpo Académico Consolidado* (CAC), *Cuerpo Académico en Consolidación* (CAEC) y *Cuerpo Académico en Formación* (CAEF), determinados por la solidez y madurez de las LGAC que cultiva, así como también por la calidad y cantidad de su producción académica conjunta, codirección de tesis (a nivel de doctorado en el caso de CAC), proyectos de investigación conjuntos, participación/vinculación con otros CA o grupos de investigación (nacionales o del extranjero), entre otros aspectos.

Actualmente los CAC reconocidos por PRODEP cuyas LGAC están relacionadas con la "música" y/o la "musicología" son menos de una decena (fuente: "Cuerpos académicos reconocidos por PRODEP", <http://promep.sep.gob.mx/ca1/>; consulta: 6 de agosto del 2016), en los cuales están involucrados apenas 49 investigadores en total (considerando solamente los "integrantes", sin los "colaboradores"). Aquí el listado, ordenado alfabéticamente por el nombre del CAC (la fecha después de la sigla del CAC indica el "año de registro" ante PRODEP; las LGAC que se mencionan son las "colectivas" que cultiva el CAC):

- **Arte y antropología cultural** (UDG-CA-784), 2014, Universidad de Guadalajara. LGAC: expresiones acústicas y etnomusicología; expresiones culturales performativas; arte y expresiones culturales visuales y audiovisuales. INTEGRANTES: Ernesto Cano Lomelí, Jorge Arturo Chamorro Escalante, Carmen Vitaliana Vidaurre Arenas.
- **Desarrollo e investigación musical** (UANL-CA-266), 2009, Universidad Autónoma de Nuevo León. LGAC: la evolución de la música; educación musical y formación integral. INTEGRANTES: Patricia Ivonne Cavazos Guerrero, Graciela Mirna Marroquín Narváez, Ricardo Martínez Leal, Oscar Eduardo Torres García, Mayela del Carmen Villarreal Hernández, David Josué Zambrano de León.
- **Educación para la música** (UANL-CA-110), 2002, Universidad Autónoma de Nuevo León. LGAC: Música por medios electrónicos; Resurgimiento de las óperas en un acto ("di camera") en Monterrey, en los últimos 50 años; Aplicaciones de la musicoterapia didáctica; Enseñanza musical con nuevas metodologías y publicaciones. INTEGRANTES: Jesús Arreola Flores, Antonina Dragan, Felipe Estrada Ramírez, María de Lourdes Gómez Huerta, Juan Francisco Gómez Villalobos, Eduardo González Soto, Jorge Alberto Mata Rodríguez, Svetlana Pyrkova Gavrilovna, Natalia Tibets, Serguei Tibets.
- **Etnocoreología y etnomusicología** (BUAP-CA-270), 2011, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. LGAC: composición e interpretación a partir de los enfoques etnocoreológico y etnomusical; la educación etnomusical y etnodancística. INTEGRANTES: Isabel Galicia López, José Juan García Celestino, José Gabriel García Galicia, José Juan Pérez Sosa, José Luis Gerardo Sagredo Castillo, Eugenio Teutle Toxqui.
- **Investigación, docencia e interpretación musical con énfasis en los instrumentos de cuerdas** (UAZ-CA-129), 2005, Universidad Autónoma de Zacatecas. LGAC: interpretación aspectos metodológicos e historia de los instrumentos de cuerdas y piano; estudios estéticos, musicológicos e interpretativos del arte en México, Iberoamérica y el Caribe; música y multidisciplinaria: historia, pensamiento y cultura. INTEGRANTES: Jorge Barrón Corvera, Gonzalo de Jesús Castillo Ponce, Lidia Ivánovna Usyaopín.
- **Investigación y producción musical** (UACJ-CA-57), 2006, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. LGAC: procesos de apreciación y ejecución de la música clásica. INTEGRANTES: Doru Loghin Stan, Nayeli López Romo, Claudia Guadalupe Luna López, Valentin Nedelchev Tushev, Guillermo Quezada Novela, Momchil Tzvetkov Gazdov, Iliana Vasileva Fileva.
- **Investigación musical** (UV-CA-5), 2002, Universidad Veracruzana, Xalapa. LGAC: musicología; música-interpretación históricamente informada; teoría de la música; composición (música); música-instrucción y estudio. INTEGRANTES: Emil Awad Abed, Gustavo Rafael Castro Ortigoza, Tania Zelma Chávez Náder, María Guadalupe Colorado Hernández, Randall Charles Kohl Smith, José Saldaña Ballesteros.
- **Música** (UAEH-CA-61), 2004, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. LGAC: rescate, creación y difusión de obras musicales. INTEGRANTES: Raúl Cortés Cervantes, Mauricio Hernández Monterrubio, Alejandro Moreno Ramos, Luis Antonio Santillán Varela.
- **Musicología** (UGTO-CA-66), 2004, Universidad de Guanajuato. LGAC: musicología histórica, sistemática y aplicada. INTEGRANTES: Fabrizio Ammetto, Juan Hugo Barreiro Lastra, Alejandra Béjar Bartolo, Roberto Gustavo Morales Manzanares.

La investigación musical-musicológica en el SNI

En el 2016 los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), pertenecientes al área IV (Humanidades y Ciencias de la Conducta), cuya sub-disciplina es "música-musicología" son solamente 16 (1 nivel III, 6 nivel II, 5 nivel I y 4 candidatos), además de otros siete investigadores cuya sub-disciplina es "etnomusicología" (3 nivel II, 2 nivel I y 2 candidatos) (fuente: "CONACYT - Sistema Nacional de Investigadores - Investigadores vigentes",

http://www.conacyt.gob.mx/images/SNI/DIRECTORIO_SNI_2015.xlsx; consulta: 6 de agosto del 2016. Nota: no obstante el nombre del file mencione “SNI 2015” su contenido hace referencia a los investigadores activos en enero del 2016):

ÁREA IV, SUB-DISCIPLINA “MÚSICA-MUSICOLOGÍA”

- Julio Luis ESTRADA Y VELASCO (nivel III), Universidad Nacional Autónoma de México. ESPECIALIDAD: teoría de la creación musical.
- Fabrizio AMMETTO (nivel II), Universidad de Guanajuato. ESPECIALIDAD: música - musicología.
- Jorge BARRÓN CORVERA (nivel II), Universidad Autónoma de Zacatecas. ESPECIALIDAD: musicología.
- Gustavo DELGADO PARRA (nivel II), Universidad Nacional Autónoma de México. ESPECIALIDAD: música, musicología, creación artística.
- Roberto KOLB NEUHAUS (nivel II), Universidad Nacional Autónoma de México. ESPECIALIDAD: musicología, interpretación.
- Ricardo Gerardo MIRANDA PÉREZ (nivel II), Universidad Veracruzana. ESPECIALIDAD: musicología.
- Evguenia ROUBINA MILNER (nivel II), Universidad Nacional Autónoma de México. ESPECIALIDAD: musicología, iconografía musical.
- María del Consuelo CARREDANO FERNÁNDEZ (nivel I), Universidad Nacional Autónoma de México. ESPECIALIDAD: historia de la música hispanoamericana del siglo XIX.
- María de la Luz ENRÍQUEZ RUBIO (nivel I), Universidad Nacional Autónoma de México. ESPECIALIDAD: música en la Nueva España.
- Arturo GARCÍA GÓMEZ (nivel I), Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ESPECIALIDAD: musicología sistemática.
- José Antonio GUZMÁN BRAVO (nivel I), Universidad Nacional Autónoma de México. ESPECIALIDAD: ejecución e investigación musical.
- Randall Charles KOHL SMITH (nivel I), Universidad Veracruzana. ESPECIALIDAD: etnomusicología, musicología.
- Rogelio ÁLVAREZ MENESES (candidato), Universidad de Colima. ESPECIALIDAD: música - musicología.
- Alejandra BÉJAR BARTOLO (candidato), Universidad de Guanajuato. ESPECIALIDAD: música y musicología.
- Diana BRENSCHIEDT GENANNT JOST (candidato), Universidad de Sonora. ESPECIALIDAD: música, danza y estética en intercambio cultural.
- Alfonso PÉREZ SÁNCHEZ (candidato), Universidad de Guanajuato. ESPECIALIDAD: musicología.

Hay ocho investigadores más que, aunque no están registrados oficialmente en la sub-disciplina “música-musicología” (o en el área IV), comparten una especialidad musical o musicológica: Antonio Benigno Felipe CORONA ALCALDE (nivel I), Universidad Nacional Autónoma de México. SUB-DISCIPLINA: no especificada. ESPECIALIDAD: música. María Luisa DE LA GARZA CHÁVEZ (nivel I), Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. DISCIPLINA: humanidades. SUB-DISCIPLINA: no especificada. ESPECIALIDAD: música popular y discursos sociales. Patricia Adelaida GONZÁLEZ MORENO (nivel I), Universidad Autónoma de Chihuahua. DISCIPLINA: psicología de la educación. SUB-DISCIPLINA: métodos educativos. ESPECIALIDAD: educación musical. Mireya MARTÍ REYES (nivel I), Universidad de Guanajuato. DISCIPLINA: otras especialidades en materia de pedagogía. SUB-DISCIPLINA: no especificada. ESPECIALIDAD: musicología. Jesús Alejandro TORRES TORRES (nivel I), Instituto Nacional de Bellas Artes. DISCIPLINA: acústica. SUB-DISCIPLINA: vibraciones. ESPECIALIDAD: acústica de instrumentos musicales. Octavio Alberto AGUSTÍN AQUINO (candidato), Universidad de la Cañada (Oaxaca). DISCIPLINA: otras especialidades en materia de matemáticas. SUB-DISCIPLINA: no especificada. ESPECIALIDAD: musicología matemática. Francisco Javier GONZÁLEZ COMPEÁN (candidato), Universidad de Guanajuato. DISCIPLINA: otras especialidades en materia de artes y letras. SUB-DISCIPLINA: no especificada. ESPECIALIDAD: música contemporánea e interdisciplina. Rafael FERRER FLORES (candidato), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. DISCIPLINA: psicología experimental. SUB-DISCIPLINA: procesos de percepción. ESPECIALIDAD: musicología sistemática.

ÁREA IV, SUB-DISCIPLINA “ETNOMUSICOLOGÍA”

- Jorge Arturo CHAMORRO ESCALANTE (nivel II), Universidad de Guadalajara. ESPECIALIDAD: etnomusicología.
- Sergio Javier NAVARRETE PELLICER (nivel II), Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Pacifico Sur. ESPECIALIDAD: etnomusicología.

- Miguel OLMOS AGUILERA (nivel II). El Colegio de la Frontera Norte, A.C., Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México-Tijuana. ESPECIALIDAD: antropología estética, etnomusicología.
- Víctor HERNÁNDEZ VACA (nivel I). Universidad de Guanajuato. ESPECIALIDAD: tradiciones lauderas e instrumentos musicales.
- Alejandro MARTÍNEZ DE LA ROSA (nivel I). Universidad de Guanajuato. ESPECIALIDAD: etnomusicología.
- Rodrigo Alberto DE LA MORA PÉREZ ARCE (candidato), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Jalisco. ESPECIALIDAD: etnomusicología.
- Carlos RUIZ RODRÍGUEZ (candidato), Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México. ESPECIALIDAD: etnomusicología.

Hay otro investigador que, aunque no está registrado oficialmente en la sub-disciplina “etnomusicología”, comparte una especialidad etnomusicológica: Rolando Antonio PÉREZ FERNÁNDEZ (nivel I). DISCIPLINA: otras especialidades en materia de artes y letras. SUB-DISCIPLINA: no especificada. ESPECIALIDAD: etnomusicología.

Cruzando las informaciones del SNI con las de los Cuerpos Académicos registrados ante PRODEP, se puede observar que –en la investigación musical-musicológica– el número de Investigadores Nacionales integrantes de CAC es bastante limitado: apenas cinco (3 nivel II, 1 nivel I y 1 candidato), distribuidos entre cuatro CAC (*Arte y antropología cultural; Investigación, docencia e interpretación musical con énfasis en los instrumentos de cuerdas; Investigación musical; Musicología*). Solamente el CAC de “Musicología” cuenta con dos profesores-investigadores pertenecientes al SNI (lo cual representa el 50% de sus integrantes), además de un profesor perteneciente al SNC (Sistema Nacional de Creadores). En este sentido es curioso observar que el Comité Evaluador externo al PRODEP, en su última evaluación (9 de abril del 2015), recomendó al CAC de Musicología «incrementar el número de sus Doctores al SNI».

La investigación musical-musicológica en la AMC

Como último dato estadístico, cabe mencionar el muy escaso número de miembros de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) que comparten la misma sub-disciplina musical-musicológica: solamente cuatro académicos (fuente: “AMC - Secciones académicas”, <http://www.amc.edu.mx/amc/membresia2015/Humanidades.pdf>; consulta: 7 de agosto del 2016. Esta información está actualizada a los miembros de la AMC del 2015).

- Fabrizio AMMETTO (Universidad de Guanajuato). SECCIÓN: humanidades. DISCIPLINA: artes. SUB-DISCIPLINA: música y musicología.
- Gustavo DELGADO PARRA (Universidad Nacional Autónoma de México). SECCIÓN: humanidades. DISCIPLINA: artes. SUB-DISCIPLINA: música.
- Julio Luis ESTRADA Y VELASCO (Universidad Nacional Autónoma de México). SECCIÓN: humanidades. DISCIPLINA: música (estética e historia). SUB-DISCIPLINA: matemáticas físico-acústica.
- Evguenia ROUBINA MILNER (Universidad Nacional Autónoma de México). SECCIÓN: humanidades. DISCIPLINA: música (historia y estética). SUB-DISCIPLINA: iconografía musical.

El CAC de “Musicología”: iniciador de una Red de CA de Investigación musical y musicológica

Frente a la necesidad de buscar estrategias para la difusión y el desarrollo en el país de la investigación musical-musicológica, el CAC de “Musicología” se dio a la tarea de iniciar una Red Temática de Colaboración Académica (aprobada por la SEP el 11 de diciembre del 2015) –nombrada “Red de Cuerpos Académicos de Investigación Musical y Musicológica”– con el proyecto denominado “Productos de Creación/Interpretación Musical e Investigación Musicológica”, a realizarse en el transcurso del año 2016. Los otros integrantes de dicha Red son:

- el CAC “Desarrollo e investigación musical” de la Universidad Autónoma de Nuevo León;
- el CAC “Investigación musical” de la Universidad Veracruzana;
- 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).

La actividad de esta Red ha sido la organización y realización de diferentes eventos académicos –en Guanajuato (11-15 de abril), Monterrey (25-27 de abril, 5-7 de septiembre, 7-10 de octubre) y Xalapa (23-30 de septiembre)– que han incluido conciertos, mesas redondas, conferencias, clases maestras, cursos, talleres, publicaciones, grabaciones, tesis de grado y posgrado, involucrando a alumnos y profesores de las distintas IES.

PROGRAMA DE LA RED EN GUANAJUATO:

- lunes 11 de abril: concierto para soprano (Guadalupe Colorado) y piano (Tania Chávez); clase maestra de canto (Guadalupe Colorado) y piano (Tania Chávez).
- martes 12 de abril: concierto de alumnos de composición (Alejandro Ortiz, Pilar Sánchez, Ángel Méndez, Didier Eli Fuentes Reyna, Jacobo Cerda); clase maestra de composición (Emil Awad, Ricardo Martínez Leal).
- miércoles 13 de abril: mesa redonda de musicología (Ramón Alvarado Angulo, *Los pregones de Guanajuato: paisaje sonoro y contaminación acústica*; Alejandra Béjar Bartolo, *Una cantata, dos voces (¿soprano o alto?), tres bibliotecas, cuatro fuentes: "Pallidetta viola" de Francesco Antonio Pistocchi*; Omar Ignacio Córdova Azuela, *"Improvisación": limitantes para la comprensión de un lenguaje*; Alonso Hernández Prado, *Catálogo de la obra del compositor queretano Fernando Loyola (1885-1946)*; Adriana Martínez Maldonado, *Los metalenguajes en el paisaje sonoro de las campanas*; Alfonso Pérez Sánchez, *Primeras impresiones sobre la segunda grabación integral de "Iberia" de Isaac Albéniz realizada por Gustavo Díaz-Jerez*; Elena Podzharova, *Ciclo sonata-sinfónico*; Mayela Villarreal Hernández, *Lo visual en lo sonoro: una perspectiva histórica del "arte sonoro"*).
- jueves 14 de abril: concierto de maestros de composición (Emil Awad, José Saldaña, Cutberto Córdova, Ricardo Martínez Leal, Roberto Morales Manzanares); clase maestra de composición (Emil Awad, Ricardo Martínez Leal).
- viernes 15 de abril: concierto del "Ensamble Barroco" de la UG (director: Fabrizio Ammetto); mesa redonda de creación artística (Hugo Alegría, *Atrofia cultural*; Karina Álvares Castillo, *Densitas*; Dulce Arreguín Tovar, *La mano en contacto con el mundo del arte digital*; Emil Awad, *"Partitions" de Milton Babbitt: construcción de una idea musical y su causalidad en la experiencia auditiva*; Jacobo Cerda, *"Pi" como generador de material compositivo*; Luilli Andrea Cruces Vázquez, *Humanos*; Roberto Morales Manzanares, *Sonificaciones integradas*; Rubén Deneb Pérez-Galeana, *Dibujos infinitos*).

PROGRAMA DE LA RED EN MONTERREY:

- del lunes 25 al miércoles 27 de abril: taller teórico-práctico "La obra instrumental de Vivaldi" (Fabrizio Ammetto); clases magistrales de Ensamble Barroco (Fabrizio Ammetto).
- del lunes 5 al miércoles 7 de septiembre: preparación de alumnos de la materia "Ensamble Orquestal" para su participación en el *XLIV Festival Internacional Cervantino* (2016) en colaboración con el «Ensamble Barroco» de la Universidad de Guanajuato (Fabrizio Ammetto - Alejandra Béjar Bartolo).
- viernes 7 de octubre: clase maestra y conferencias; concierto de piano (Iván Gutiérrez, Roberto Carlos Flores, Raúl Guzmán, Jesús Altamira, Morris, Rocío Myrna Bazán); concierto de música electroacústica (Roberto Morales Manzanares, Ricardo Martínez Leal).
- sábado 8 de octubre: concierto de música electroacústica (Noel Reyes, Jorge Serna, Ernesto Ballesteros).
- domingo 9 de octubre: concierto de la Orquesta de Cámara de la Facultad de Música de la UANL (Emil Awad, Rafael Amaya, José Daniel Román, Oscar González).
- lunes 10 de octubre: clase maestra (Philip Grange), *University of Manchester* (Reino Unido); concierto de ensambles mixtos (Noel Reyes, Esaú García, Jorge Serna, Ernesto Ballesteros, Jacobo Cerda); concierto de cuartetos de cuerdas (Josh Brow, Camden Reves, Emma Wilde, Arturo Cuevas).

PROGRAMA DE LA RED EN XALAPA:

- viernes 23 de septiembre: concierto (Roberto Morales Manzanares); clase maestra de percusiones (Iván Manzanilla).
- lunes 26 de septiembre: conferencia (Juan Hugo Barreiro Lastra, *Rossini en Iberoamérica. Recepción y circulación de su ópera entre 1815-1840*); concierto de música nueva (Emil Awad, Ricardo Martínez Leal).
- martes 27 de septiembre: concierto del "Cuarteto Croma".
- miércoles 28 de septiembre: concierto para violín (Rolf Schulte) y violonchelo (Issei Herr); clases maestras de violín (Rolf Schulte) y violonchelo (Issei Herr), *City University of New York* (EE.UU.).
- jueves 29 de septiembre: concierto del "Trío Webster" (flauta, clarinete y piano); clases maestras de flauta (Leone Buyse), clarinete (Michael Webster) y piano (Robert Moeling), *Rice University* (EE.UU.).
- viernes 30 de septiembre: concierto de música nueva (compositores de la Universidad Veracruzana).

Además, otros resultados han sido obtenidos gracias a la "Red de Cuerpos Académicos de Investigación Musical y Musicológica":

- 8 de febrero del 2016: titulación de ELENA PODZHAROVA en el Doctorado en Artes (DAAD, CG, UG), con una tesis titulada “Estructura y lenguaje musical en el primer movimiento del *Concierto para piano con orquesta* de Carlos Chávez”. Sinodales: Fabrizio Ammetto (director de tesis), Alejandra Béjar Bartolo (codirectora de tesis), Roberto Gustavo Morales Manzanares, Benjamín Macedonio Valdivia Magdaleno, Emil Awad Abed (sinodal externo).
- 10 de octubre del 2016: titulación de JACOBO CERDA en la Licenciatura en Música - Composición (Departamento de Música, DAAD, CG, UG). Sinodales: Roberto Gustavo Morales Manzanares (director de tesis), Fabrizio Ammetto, Ricardo Martínez Leal (sinodal externo).
- 17 de octubre del 2016: participación del «Ensamble Barroco» de la Universidad de Guanajuato (integrado por alumnos de la UG y UANL, dirigido por Fabrizio Ammetto) en el *XLIV Festival Internacional Cervantino*.

Comentarios Finales

En esta última sección se resumen los temas musicológicos propuestos –en tres amplias direcciones: (1) “arte sonoro” y “paisaje sonoro”, (2) compositores y formas musicales, (3) ejecución e improvisación– en la mesa redonda del 13 de abril del 2016 (en el contexto de la Red de CA de Investigación musical y musicológica), como ámbitos de investigaciones futuras.

(1) “Arte sonoro” y “paisaje sonoro”

MAYELA VILLARREAL HERNÁNDEZ (UANL - CAC “Desarrollo e investigación musical”): *Lo visual en lo sonoro: una perspectiva histórica del “arte sonoro”*. Un arte expandido donde los límites entre disciplinas son inciertos. La relación entre lo visual y lo sonoro nos lleva a las reflexiones científicas que hizo Newton partiendo de la idea de que color y sonido al ser ambos fenómenos vibratorios podrían relacionarse; pinturas que suenan como las de Kandinsky o Klee, y compositores que dibujan escenas en sus obras, como Debussy, o piden sonidos verde esmeralda como lo hizo Messiaen. Esta relación nos lleva al actual “arte sonoro”, manifestación que bajo distintas presentaciones como instalación, escultura, paisaje, y demás objetos sonoros, nos hablan de cómo las necesidades del artista van más allá de trabajar una sola disciplina para explorar otras, donde además el elemento tecnológico abre las posibilidades de diálogo entre artista, obra y espectador.

RAMÓN ALVARADO ANGULO (UG): *Los pregones de Guanajuato: paisaje sonoro y contaminación acústica*. Este trabajo de investigación surge de la observación cotidiana del paisaje sonoro de la cañada, peculiar y característica. Las formas y costumbres tradicionales han experimentado una notable transformación en los últimos tiempos, lo que ha llevado a la desaparición de ambientes sonoros ligados a las mismas. No obstante, todavía existen importantes muestras de comunicación sonora heredadas del pasado, que pueden resultar una importante herencia cultural que debe ser recogida, estudiada y protegida.

ADRIANA MARINA MARTÍNEZ MALDONADO (UG): *Los metalenguajes en el paisaje sonoro de las campanas*. El sonido de las campanas funge como elemento de información y de unión con el medio, emiten mensajes transmitiendo ideas, sentimientos, además de lo que significan en su lenguaje sonoro. Existen adicionalmente conceptos generados por el entorno donde son percibidas ya que la escucha no está basada solamente en un proceso de estímulo y respuesta simple, sino aquel que incluye un tercer elemento que permite obtener uno o varios significados.

(2) Compositores y formas musicales

ALEJANDRA BÉJAR BARTOLO (UG - CAC “Musicología”): *Una cantata, dos voces (¿soprano o alto?), tres bibliotecas, cuatro fuentes: “Pallidetta viola” de Francesco Antonio Pistocchi*. El repertorio manuscrito de cantatas de los siglos XVII y XVIII representa un importante tema de investigación por la cantidad y variedad existente de composiciones vocales de este tipo (de la mayoría de las cuales se desconoce el nombre del poeta). A veces, una misma cantata se puede encontrar en distintas fuentes primarias (incluso con significativas variantes poéticas y/o musicales) resguardadas en varias bibliotecas del mundo, lo cual atestigua una amplia circulación de la composición. En esta ponencia se analizará el caso particular de la cantata *Pallidetta viola*, para voz y bajo continuo, del cantante, compositor y didacta italiano Francesco Antonio Pistocchi (1659-1726) –fundador de una de las primeras escuelas de canto de la historia– y se mostrarán los problemas metodológicos conectados con la realización de una edición crítica de dicha obra.

ALONSO HERNÁNDEZ PRADO (alumno del Doctorado en Artes, UG): *Catálogo de la obra del compositor queretano Fernando Loyola (1885-1946)*. Fernando Loyola fue un compositor queretano que vivió entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Su obra abarca música de salón, de concierto y religiosa. No contó con estudios formales de música, sin embargo aprendió a tocar el piano de manera particular, como se acostumbraba en las familias adineradas del México decimonónico, instrumento en el que llegó a adquirir cierto grado de destreza, mismo que se

refleja en algunas de sus composiciones como el *Concierto para piano en Re*. En el terreno de la composición estudió tratados de armonía y orquestación, y recibió consejos de sus coetáneos José Guadalupe Velázquez, Agustín González y Cirilo Conejo Roldán, quienes estudiaron música sacra en Ratisbona (Alemania) y de alguna manera lo influenciaron estilísticamente, especialmente en las composiciones religiosas. A pesar de que se conserva casi toda la obra de Loyola, solo una parte ha sido localmente publicada y poca difusión se ha hecho de la misma. Dejó un catálogo de sus composiciones, pero este no incluye algunas obras de su autoría que han sido identificadas posteriormente y a su vez incluye obras que están desaparecidas o probablemente se encuentran en el archivo histórico del Conservatorio “José Guadalupe Velázquez” de Querétaro en espera de ser catalogadas.

ELENA PODZHAROVA (UG): *Ciclo sonata-sinfónico*. El ciclo sonata-sinfónico (ciclo sonata) se considera uno de los géneros más representativos de las obras cíclicas. Varios investigadores definen a la *forma cíclica* como una estructura conformada por varias piezas contrastantes e independientes en su forma, pero unidas entre sí por una concepción artística. De este modo, el ciclo sonata-sinfónico es una obra cíclica, perteneciente a uno de los siguientes géneros: sonata, sinfonía, concierto, trío, cuarteto, quinteto, etc., en los cuales al menos un movimiento está escrito en la forma sonata (o según el esquema de ‘Allegro de la sonata’). Como uno de los antecesores del ciclo sonata-sinfónico se puede mencionar a la suite antigua; sin embargo, a diferencia de ésta, el ciclo sonata tiene mucho más contraste y al mismo tiempo más unidad.

(3) Ejecución e improvisación

ALFONSO PÉREZ SÁNCHEZ (UG): *Primeras impresiones sobre la segunda grabación integral de “Iberia” de Isaac Albéniz realizada por Gustavo Díaz-Jerez*. Este trabajo proporciona una contextualización de la reciente publicación del DVD que contiene la segunda versión de *Iberia* de Isaac Albéniz grabada por el pianista tinerfeño Gustavo Díaz-Jerez en julio de 2015. Se trata de la primera grabación en video de esta colección de doce piezas para piano, lo cual le agrega un atractivo indudable al registro puesto que gracias a la imagen es posible seguir la gestualidad y naturalidad interpretativa con la que el destacado músico ejecuta la obra. Dentro de la evaluación, se sitúa esta versión en el grupo de versiones existente, se ofrece una breve valoración del perfil del pianista, se abordan cuestiones técnicas relacionadas con el registro y se muestra un breve análisis temporal para contrastar este nuevo registro con su primera versión. Esta versión integral de *Iberia* en DVD es destacada si se consideran los medios técnicos con los que fue realizada, pero sobre todo es un fino producto, fruto de la experiencia musical de años que tiene Gustavo Díaz-Jerez en referencia a esta obra canónica del repertorio pianístico.

OMAR IGNACIO CÓRDOVA AZUELA (alumno del Doctorado en Artes, UG): *“Improvisación”: limitantes para la comprensión de un lenguaje*. En esta ponencia se enmarcará y evidenciará cómo el conocimiento habitual del término “improvisación” es recurrentemente mal entendido, peyorativamente mal visto y estigmatizado por su déficit de comprensión, reposicionándolo como una simple herramienta musical. Se analizarán las estrategias de composición características de un lenguaje “improvisatorio” que cuestiona la relación compositor-intérprete e incentiva, de forma retórica, al uso o reuso de una actividad tan primaria como lo es la improvisación/experimentación musical.

Conclusión

En conclusión, la formación de una Red de Cuerpos Académicos –integrada exclusivamente por CAC (para garantizar un alto nivel de consolidación y experiencia académica) con base en las LGAC comunes de “musicología” y “educación musical” y, además, con la oportunidad ofrecida por la convocatoria PRODEP de invitar a grupos de investigación extranjeros (con los cuales existían ya colaboraciones previas)– ha resultado ser una buena estrategia para fomentar el desarrollo de la investigación musicológica en el país: el intercambio de experiencias didácticas, académicas y científicas realizado entre los integrantes de esta Red ha evidenciado importantes áreas de oportunidades sinérgicas. En este sentido se sugiere que también otros CAC –cuyas LGAC están relacionadas con la musicología– puedan conformar nuevas redes y/o interactuar con esta misma Red. Solamente de esta manera se podrá crear una conciencia común que reconozca la importancia de los “estudios musicológicos” como parte significativa de la investigación entre las ciencias sociales y humanidades.

Referencias

- "AMC - Secciones académicas" (en línea), consultada por Internet el 7 de agosto del 2016. Dirección de internet: <http://www.amc.edu.mx/amc/membresia2015/Humanidades.pdf>.
- "CONACYT - Sistema Nacional de Investigadores" (en línea), consultada por Internet el 6 de agosto del 2016. Dirección de internet: http://www.conacyt.gob.mx/images/SNI/DIRECTORIO_SNI_2015.xlsx.
- "Cuerpos académicos reconocidos por PRODEP" (en línea), consultada por Internet el 6 de agosto del 2016. Dirección de internet: <http://promep.sep.gob.mx/ca1/>.

F. Ammetto. "El arte musical y la investigación musicológica," *eUGreka - UG: tu conecte con la ciencia* (en línea), Vol. 1, No. 1, 2016, consultada por Internet el 8 de agosto del 2016. Dirección de internet: <http://www.ugto.mx/eugreka/contribuciones/el-arte-musical-y-la-investigacion-musicologica>.
"Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2016" (en línea), consultada por Internet el 6 de agosto del 2016. Dirección de internet: http://dsa.sep.gob.mx/pdfs/Reglas_2016.pdf.

Notas Biográficas

Fabrizio Ammetto –músico y musicólogo italiano– es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. Es Doctor en *Musicologia e beni musicali* (Università di Bologna, Italia). Además, cuenta con Especialidad en *Musicologia* (Università di Perugia, Italia) y cuatro Maestrías en *Disciplina musicali, Musica elettronica, Viola y Violino* (Conservatorio Statale di Musica "A. Casella" dell'Aquila, Conservatorio Statale di Musica "F. Morlacchi" di Perugia y Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" di Pesaro, Italia). Es profesor-investigador en el Departamento de Música e integrante del Núcleo Académico Básico de la Maestría y del Doctorado en Artes de la Universidad de Guanajuato, además de tutor el programa de Maestría y Doctorado en Música en la Facultad de Música de la UNAM. Desde 1987 ha impartido ininterrumpidamente clases de violín, violín barroco, viola, música de cámara, análisis musical, filología musical y elementos de poesía italiana en música. Ha dirigido varias tesis a nivel de Licenciatura, Maestría y Doctorado (algunas de las cuales han sido publicadas por editoriales internacionales). Es el responsable del CAC de "Musicología" (UGTO-CA-66). Es autor de más cien publicaciones, entre artículos en revistas arbitradas internacionales, capítulos de libros, libros, artículos de divulgación, ediciones críticas y grabaciones discográficas. Se ha presentado como ponente en varios congresos internacionales en Colombia, Italia, México, Reino Unido y ha interpretado más de 700 conciertos (como violinista, violista y director de orquesta) en Alemania, Francia, Holanda, Hungría, Italia, República Checa, EE.UU. y México. Es fundador, director artístico y concertador de «L'Orfeo Ensemble» de Spoleto, Italia, y del «Ensamble Barroco» de la Universidad de Guanajuato. De 1994 a 2002 fue Director del *Cívico Istituto Musicale "A. Onofri"* de Spoleto. Desde 1993 es Presidente y Director artístico de la *Associazione culturale "L'Orfeo" di Spoleto*, con la cual ha organizado 23 temporadas de conciertos y cuatro concursos internacionales. Es uno de los responsables de la edición crítica de toda la obra de Luigi Boccherini (Edición Nacional Italiana) y miembro del Comité Científico Internacional del *Istituto Italiano Antonio Vivaldi* (Fondazione Giorgio Cini) de Venezia, Italia. Sus publicaciones más recientes son el libro *"L'Orfeo" e "L'Orfeo Ensemble" di Spoleto: attività artistica 2003-2015* (Lucca, LIM - Libreria Musicale Italiana, 2016) y la edición de los seis Sextetos op. 23 (G 454-459) de Boccherini (Bologna, Ut Orpheus, 2016).

Alejandra Béjar Bartolo, pianista y musicóloga, es profesora-investigadora de tiempo completo en el Departamento de Música e integrante del Núcleo Básico del Posgrado en Artes (Maestría y Doctorado) de la Universidad de Guanajuato (UG). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Cuenta con Doctorado en Artes –con trabajo de titulación laureado– otorgado por la UG (su tesis fue publicada por la editorial internacional *LIM - Libreria Musicale Italiana*), Diploma de Estudios Avanzados otorgado por la Universidad Autónoma de Madrid, Licenciatura en Música (especialidad de Piano) y Diplomado en Piano otorgados por la UG. Del 2002 al 2007 fue profesora de Piano, Conjuntos de cámara y Repertorista en el Conservatorio de Música y Artes de Celaya. Ha participado en varios cursos de interpretación y perfeccionamiento pianístico y de música de cámara (vocal e instrumental) en varias ediciones de festivales internacionales, perfeccionándose con maestros como David Gutiérrez Ledesma, Marta García Renart, Friedemann Kessler, Jorge Risi, Horacio Franco, etc. y con grupos de cámara como el Emerson Quartet, Tokyo Quartet, Cuarteto de la Cd. de México, St. Petersburg Quartet, Yves Quartet, Fine Arts String Quartet, Cuarteto José White, etc. Ha tenido numerosos conciertos –en México e Italia– como solista, integrante en ensambles de cámara, repertorista y pianista acompañante. Como clavecinista y organista del «Ensamble Barroco» de la UG ha sido solista en múltiples conciertos de esta agrupación entre los cuales destacan los de las ediciones XXXIX (2011), XL (2012), XLI (2013) y XLII (2014) del Festival Internacional Cervantino. Ha sido corresponsable del Diplomado interdisciplinario teórico-práctico "La interpretación de la música barroca" (2011-2012) de la UG. Ha participado en varios proyectos de investigación apoyados por la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado de la Universidad de Guanajuato. Es integrante del CAC de "Musicología" (UGTO-CA-66). Ha publicado dos libros, varios capítulos de libros y artículos en memorias de investigación internacionales.

Juan Hugo Barreiro Lastra es profesor-investigador adscrito al Departamento de Música de la División de Arquitectura, Arte y Diseño, Campus Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato. Cuenta con Doctorado en Música otorgado por la Universidad Autónoma de Madrid. Obtuvo el título de Master en Gestión y Promoción de la Música. Posee el grado superior de Canto otorgado por el Ministerio de Educación y Ciencias de España. Obtuvo el título de Licenciatura en Música en la especialidad de Canto en el Instituto Superior de Arte de la Universidad de las Artes en La Habana, Cuba. Ha sido coordinador del Programa Especial de Doctorado en Historia y Ciencias de la Música impartido por la Universidad Autónoma de Madrid en el Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato, así como también coordinador del Doctorado en Artes de la Universidad de Guanajuato. Ha organizado festivales y concursos internacionales de música de diversos géneros en México y el extranjero. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha publicado libros, capítulos de libros y artículos enfocados a la investigación musicológica. Actualmente está realizando el proyecto de investigación "Recepción de la ópera de Rossini en la cartelera teatral de la ciudad de México. Analogías y diferencias de su producción lírica en el ámbito escénico Iberoamericano: Barcelona, Madrid, Cádiz, Lisboa, Río de Janeiro, La Habana y Río de la Plata. 1815-1840". Es miembro de la Sociedad Española de Musicología e integrante del CAC de "Musicología" (UGTO-CA-66).

Roberto Gustavo Morales Manzanares es Doctor en Composición por parte de la Universidad de California Berkeley, sus intereses como compositor están centrados en la composición en tiempo real, composición generada a partir de modelos matemáticos para la creación de nuevos arquetipos composicionales, sistemas de aprendizaje aplicados en computación para audio y video, captura de

gestos, procesamiento en tiempo real de imagen y sonido, divulgación y docencia en composición y arte electrónico. En 1987 es cofundador junto con Francisco Núñez del primer laboratorio en México de Música por Computadora y Síntesis Digital en la Escuela Superior de Música. En 1990 obtiene la beca para jóvenes creadores que otorga El Fondo Nacional Para La Cultura y las Artes. Funda en agosto de 1992 el Laboratorio de Informática Musical LIM en la Escuela de Música de La Universidad de Guanajuato. Como compositor e intérprete, ha escrito música para teatro, danza, cine, TV y radio y ha participado como compositor en foros nacionales e internacionales de música contemporánea. Como investigador, cuenta con más de 20 publicaciones en revistas arbitradas, ha sido invitado a varios congresos nacionales e internacionales. Como curador y promotor cultural, ha organizado los festivales Internacionales “La Computadora y la Música” por medio de La Coordinación Nacional de Música y Opera del INBA, “Callejón del Ruido. Composición, ideas y tecnología”, por medio de CIMAT y la Universidad de Guanajuato y director del Festival Transito en la edición 2011. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores y coordina los cursos y seminarios del Posgrado en Artes, Composición y Tecnología Musical en las Universidades de Guanajuato y en la Facultad de Música de la UNAM. Es integrante del CAC de “Musicología” (UGTO-CA-66).