

NOTAS

Jornada en torno al análisis, teoría, y didáctica musical: Tendencias y prácticas teórico-analíticas a nivel internacional

FACULTAD DE EDUCACIÓN
UNACH

JORNADA EN TORNO AL
23 jun.
16:00h.
Análisis, Teoría, y Didáctica Musical
Tendencias y práctica teórico-analíticas a nivel internacional
Inscripciones en:
unach.cl/jornada-musical

MODERADORES

Mg. Raúl Almeida,
Dpto. de la Carrera de Ped.
en Educación Musical,
Universidad de Concepción.

Dr. Kevin Holm-Hudson,
Docente en Artes Musicales,
The University of Kentucky,
Lexington, Kentucky.

Dr. Enrique Sandoval-Cisternas,
Doctor en Artes Musicales,
Coordinador de Investigación de la
Carrera de Pedagogía en Música.

Dr. Cristóbal García Gallardo,
Doctor en Musicología,
Conservatorio Superior de
Música de Málaga, España.

Colabora
Universidad de Concepción
Chile

Más información con:
Dr. Enrique Sandoval-Cisternas
enriquesandoval@unach.cl

Sin duda, la pandemia global que hemos vivido durante los últimos años ha provocado un masivo uso de tecnologías que permiten conectarnos académicamente a nivel internacional, quitando el impedimento de la distancia física, y brindándonos nuevas oportunidades de cooperación académica. Bajo esta premisa, el 23 de junio de 2022 se llevó a cabo de manera online la *Jornada en Torno al Análisis, Teoría, y Didáctica Musical: Tendencias y Prácticas Teórico-Analíticas a Nivel Internacional*, organizada por las carreras de Pedagogía en Música de la Universidad Adventista de Chile y de la Universidad de Concepción. La jornada, que fue llevada a cabo en la plataforma Zoom, reunió a más de 150 participantes registrados, representando a diez países América y Europa. Los expositores de esta jornada fueron el Dr. Cristóbal García Gallardo, académico del Conservatorio Superior de Música de Málaga y presidente de la Asociación de Análisis y Teoría Musical de España (SATMUS), y el Dr. Kevin Holm-Hudson, académico en The University of Kentucky, y autor del libro *Music Theory Remix: A Blended Approach for the Practicing Musician*, publicado por Oxford University Press (2017). La jornada tuvo como moderadores al Dr. Enrique Sandoval-Cisternas, académico de la Universidad Adventista de Chile, y al Mg. Raúl Almeida, académico de la Universidad de Concepción; la moderación de la jornada fue llevada en conjunto por estos académicos, y transmitida físicamente desde los estudios de grabación de la Universidad Adventista de Chile.

La jornada comenzó con la lectura del Dr. García Gallardo, quien en su presentación, *El análisis y la teoría musical en España: problemas y perspectivas*, expuso sobre las problemáticas terminológicas y de actualización de conocimientos en la disciplina del análisis y la teoría musical en España, señalando que la identificación de estas, así como la búsqueda de soluciones, llevó a la creación de la *Asociación de Análisis*

y *Teoría Musical* (SATMUS) en junio del año 2020. El Dr. García Gallardo señala además que la disciplina del análisis y la teoría musical en España presenta deficiencias al compararla con países tales como Estados Unidos, donde ha alcanzado un alto desarrollo de conocimientos, una terminología más robusta y unificada, y una mayor cooperación académica entre los participantes. Durante la presentación y la discusión que le sucedió, se señala que la problemática terminológica en España, así como la falta de conocimientos actualizados de la disciplina a nivel internacional, es una gran desventaja no solo para España, sino también para otros países de habla hispana debido a que mucha de la bibliografía utilizada en Latinoamérica proviene de este país, ya sea a través de publicaciones que son traducciones de literatura originada en otra lengua, o publicaciones originalmente en lengua española. Se menciona que los problemas encontrados en la disciplina del análisis y la teoría musical en España se han debido históricamente a la falta de cooperación académica entre los participantes de la disciplina en el país, la organización de asociaciones de análisis y teoría musical, así como de revistas especializadas que permitan una constante cooperación académica entre los participantes de la disciplina. Se comenta además que las deficiencias mencionadas no sólo han afectado a los participantes directos del área del análisis y la teoría musical, sino también a la formación de otros profesionales de la música, tales como musicólogos, intérpretes, compositores, y pedagogos, los cuales no han recibido una educación actualizada a nivel internacional, además de conllevar problemáticas terminológicas que impiden una plena comprensión de los fenómenos musicales desde el entendimiento de la música misma, sean cuales sean.

El Dr. García Gallardo indica que el reconocimiento de los problemas de la disciplina en España fue el primer paso hacia una mejora de esta, señalando además que la creación de SATMUS ha permitido un avance notable en el desarrollo de la cooperación académica entre los participantes de la disciplina en España, así como en la creación de instancias de actualización de conocimientos. El Dr. García Gallardo señala además que, mediante los esfuerzos en conjunto de los integrantes de esta sociedad, se ha logrado implementar este año 2022 el primer magister (maestría) de la Pedagogía de la Teoría y el Análisis Musical, de la Universidad Autónoma de Madrid, el que se dictará de manera completamente online. Se indica que SATMUS ya cuenta con varios webinars de destacados académicos a nivel internacional, de libre acceso en la página web de la asociación. Finalmente, se menciona que se está trabajando en la posible implementación de una revista académica en torno al análisis y la teoría musical. Cabe mencionar que el Dr. García Gallardo señala que mucha de la fundamentación teórica utilizada para promover la creación de SATMUS fue basada en una investigación y trabajo de tesis sobre la experiencia chilena publicada en 2018, *Undergraduate music theory terminology used by selected Spanish-speaking instructors in Chile: Development, similarities, and limitations* (Sandoval-Cisternas).

La segunda presentación estuvo a cargo del Dr. Kevin Holm-Hudson, académico en The University of Kentucky, Estados Unidos, quien presentó una visión general de cómo se desarrolla la metodología en la enseñanza musical de pregrado en este país; la traducción de su presentación estuvo a cargo del Dr. Sandoval-Cisternas. Con una revisión general a su libro *Music Theory Remixed*, el Dr. Holm-Hudson proporcionó a los participantes herramientas y recursos para la enseñanza de la teoría musical de pregrado. En su presentación, el Dr. Holm-Hudson señaló que en la disciplina del análisis y la teoría musical en Estados Unidos, toda la parte teórica de notación y análisis es denominada teoría escrita (written theory), e incluye los contenidos de los fundamentos de la música y notación; armonía; y formas musicales. Por otro lado, la práctica auditiva y el desarrollo de otras habilidades musicales no teóricas se incluyen dentro de una clasificación única denominada teoría auditiva (aural theory). Se mencionó además que actualmente ambas áreas –teoría escrita y auditiva– son enseñadas paralelamente durante los primeros cuatro semestres de los estudios de pregrado. Durante la revisión de su propio libro, el Dr. Holm-Hudson indicó que los contenidos más comunes incluidos durante estos cuatro primeros semestres de la enseñanza de la teoría escrita, de lo que trata su libro, incluyen: fundamentos de la música, notación, y armonía diatónica; armonía cromática y estructuras de frases; formas musicales y armonía cromática avanzada; técnicas de análisis atonales y contemporáneas. En su exposición, resalta el hecho de incluir en su libro ejemplos musicales no sólo del repertorio tradicional de la música clásica, sino también del repertorio de la música popular anglosajona, tales como del rock y el jazz. Durante la conversación que sucedió a la presentación del Dr. Holm-Hudson, se comenta que el libro de su autoría es un reflejo del desarrollo de la disciplina del análisis y la teoría musical en Estados Unidos, donde también existen otros libros de textos utilizados a nivel universitario, los cuales siguen un programa muy similar al propuesto por el Dr. Holm-Hudson en su libro.

Finalmente, debemos decir que la jornada se destacó por el fuerte énfasis al diálogo entre los expositores, moderadores, y auditores, permitiendo un nutrido intercambio de ideas sobre el desarrollo académico en torno al análisis y la teoría musical en España, Estados Unidos, y Chile. Cada una de las ponencias permitió entender los avances y problemáticas presentes en la disciplina de los países representados, haciendo énfasis en la necesidad de progresar en Chile hacia un desarrollo de una disciplina que implique la cooperación académica entre sus participantes, incluyendo la posible creación de una asociación de teoría y análisis musical chilena, así como de publicaciones actualizadas que permitan traer al país los últimos avances de la disciplina a nivel internacional. Entre los comentarios finales, se enfatizó en la idea de incluir los avances de la disciplina en todos los cursos y áreas de la música, no sólo pensando en aquellos cursos destinados a la preparación de teóricos musicales, sino también en aquellos orientados en la preparación de musicólogos, intérpretes, compositores, y pedagogos, con la intención de

mejorar la calidad de la educación entrega a estos estudiantes. El video de la jornada se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Universidad Adventista de Chile, y se espera que la jornada tenga una siguiente versión durante el segundo semestre de 2022.

Jonatan Antonio Gaete Briones
jonatangaete@unach.cl

Enrique Patricio Sandoval Cisternas
enriquesandoval@unach.cl

FACULTAD DE EDUCACIÓN
PEDAGOGÍA EN MÚSICA

UNACH

JORNADA EN TORNO AL

23 jun.
16:00h.

Análisis, Teoría, y Didáctica Musical

Tendencias y prácticas teórico-analíticas a nivel internacional

Inscripciones en:

unach.cl/jornada-musical

MODERADORES

EXPOSITORES

Mg. Raúl Almeida,
Jefe de la Carrera de Ped.
en Educación Musical,
Universidad de Concepción

Dr. Kevin Holm-Hudson,
Doctor en Artes Musicales,
The University of Kentucky,
Estados Unidos

Dr. Enrique Sandoval-Cisternas,
Doctor en Artes Musicales,
Coordinador de Investigación de la
Carrera de Pedagogía en Música

Dr. Cristobal García Gallardo,
Doctor en Musicología,
Conservatorio Superior de
Música de Málaga, España

Colabora Universidad de Concepción
Chile

Más información con:
Dr. Enrique Sandoval-Cisternas
enriquesandoval@unach.cl