

CRÓNICA

SIMUC Expo Lima

Entre el 18 y el 20 de abril de 2024 se realizó en la sede histórica de la Universidad Nacional de Música, en la capital peruana, la SIMUC Expo Lima, un festival de exposición de música docta chilena organizado por la Sociedad Internacional por la Música Chilena (SIMUC) y que contó con el apoyo de la mencionada Universidad sede, además del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, la Embajada de Chile en Perú, la Sociedad Chilena de Musicología, el Anillo de Investigación ANIMUPA, la Fundación Guitarra Viva Ernesto Quezada y el proyecto Nuevos Aires Chilenos para Oboe.

La SIMUC es una organización sin fines de lucro fundada en 2015 en Viena, Austria, y es presidida por el compositor chileno Javier Party Tolchinsky. Esta institución se ha propuesto promover internacionalmente la música docta chilena, dando a conocer el trabajo de quienes se desempeñan en ámbitos como la composición, interpretación y la musicología. Para ello, ha desarrollado diversas actividades en distintos países, y ha creado una red internacional de gestión cultural. Sus actividades se habían desarrollado principalmente en Europa, pero, por medio de varios hitos recientes y gracias al trabajo conjunto con otras instituciones, ha logrado expandir su acción al continente americano. Ejemplo de esto fue un concierto realizado en Estados Unidos en 2023. Sin embargo, un desafío pendiente era marcar presencia en Sudamérica y establecer vínculos musicales mayores con instituciones de la región, así como generar encuentros de intercambio cultural con distintos actores del ámbito musical. Es por esta razón que se concibió la idea de realizar la primera SIMUC Expo en el país vecino.

SIMUC Expo Lima contó con la presencia de una delegación chilena proveniente de La Serena, Santiago, Talca y Valdivia y que estuvo compuesta por intérpretes, investigadores y compositores, quienes participaron de los conciertos, ponencias, conversatorios, exposiciones y clases magistrales.

La organización del evento estuvo a cargo de Javier Party y del cellista y vicepresidente de la SIMUC Daygoro Serón, ambos chilenos residentes en Austria, y la ejecución estuvo a cargo del compositor y gestor cultural Iván-Manuel Tapia y del músico e investigador Juan Pablo Moreno, ambos miembros del Equipo Ejecutivo de la SIMUC.

El Festival tuvo como actividad inaugural el concierto del Dúo Hermitage, compuesto por María Foust en violín y Victoria Foust en piano, el que se realizó a las 19:30 hrs. del jueves 18 de abril en el Auditorio Federico Gerdes. Este dúo, integrado por dos hermanas de origen ruso, simboliza de alguna manera el vínculo musical entre Chile y Perú, puesto que la primera reside en Lima y se desempeña como concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Perú y la segunda desarrolla su carrera de pianista en Chile. El repertorio incluyó obras de los chilenos Gustavo Becerra-Schmidt, Aníbal Aracena, Enrique Soro, Alfonso Leng, Sebastián Errázuriz, Pedro Humberto Allende, Joaquín Bello, Victoria Foust y Violeta Parra, además de los peruanos Federico Gerdes, Celso Garrido-Lecca, José Sosaya Wekselman, Dante Valdez y Edgar Valcárcel.

El concierto estuvo precedido por palabras de apertura a cargo de Juan Pablo Moreno, en nombre de la SIMUC, el Embajador de Chile en Perú, Óscar Fuentes y el Vicepresidente de Investigación de la Universidad Nacional de Música, Diego Puertas. Todos ellos destacaron y valoraron el desarrollo de esta actividad y mencionaron la importancia de generar espacios como este, que permitan un intercambio por medio del arte y los encuentros académicos.

En la tarde del mismo día, antes del concierto inaugural, se desarrolló una actividad que estaba programada originalmente para la mañana del sábado 20 y que fue adelantada para posibilitar la asistencia de personas interesadas que estaban impedidas de hacerlo en el día

programado. Se trató de la clase magistral de oboe dictada por el destacado intérprete chileno José Luis Urquieta, cuya presencia en el evento contó con el apoyo de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena, de la que forma parte. La actividad tuvo una gran cantidad de participantes activos y oyentes, todos estudiantes de la Universidad Nacional de Música. Esta actividad sirvió, además, para expandir y proyectar las iniciativas desarrolladas por Urquieta en torno a la interpretación y creación de obras para oboe, así como la conexión entre intérpretes de dicho instrumento en el continente.

Las actividades del viernes 19 comenzaron con la ponencia “Cien años de musicología en el Perú” del musicólogo, compositor y director coral peruano Aurelio Tello. El investigador presentó una revisión de la actividad musicológica en Perú partiendo de las preguntas ¿Qué es el Perú? ¿Quién es un peruano? y ¿cuál es el tiempo en el que ocurren los hechos musicales? A partir de estas interrogantes se planteó la necesidad de revisar la situación de la musicología en el país con miras a la formación de futuros investigadores que incorporen en sus miradas la pluralidad de discursos e identidades que conforman el Perú.

Más tarde, se realizó la Sesión Pedagógica de Composición, a cargo del compositor chileno Ariel Sanhueza. En la actividad, Sanhueza pudo presentar su experiencia e intercambiar ideas en torno a la creación, la expresión y la escritura musical. Se trabajó revisando partituras del autor y de estudiantes que participaron activamente.

En paralelo se llevó a cabo una clase magistral de guitarra dictada por el destacado guitarrista chileno Nicolás Emilfork, quien además es director artístico de la Fundación Guitarra Viva. En la actividad, Emilfork puso a disposición de estudiantes de la Universidad todo su conocimiento del repertorio guitarrístico, así como de la técnica interpretativa. En la actividad también participaron como oyentes profesores de guitarra de la Universidad.

Más tarde, se llevó a cabo un concierto acusmático moderado por el compositor Iván-Manuel Tapia. En la sesión de escucha se presentaron obras de Vicente Olave, Carmen Troncoso, José Miguel Candela y José Vicente Asuar.

En la tarde del mismo día se realizó una Exposición SIMUC en la que se exhibió una serie de cinco microdocumentales realizados en 2018, cuya concepción y dirección estuvo a cargo de Javier Party, en los que diversas personalidades de la escena musical chilena reflexionan en torno a preguntas acerca de la realidad de la música chilena y de la composición actual. También se exhibió una producción audiovisual realizada en 2022 de la obra *Efecto Luciérnaga* del compositor Iván-Manuel Tapia, interpretada por el cuarteto de guitarras eléctricas Cuarto Ensemble, conformado por Felipe Alarcón, Marcel Bruna, Javier Dinamarca y Lucas Vivanco. Estas producciones fueron presentadas por Iván-Manuel Tapia.

Posteriormente, se realizó el conversatorio “La posición de Chile en la región” moderado por Gonzalo Martínez, en el que participaron Ariel Sanhueza, la musicóloga Nayive Ananías y José Luis Urquieta. En esta actividad, los participantes reflexionaron en torno al quehacer musical en Chile y su proyección regional, así como de otros temas que abrieron puertas para un interesante intercambio de experiencias y opiniones acerca de la escena musical chilena. Fue un interesante diálogo a partir de distintas perspectivas de quienes trabajan en la investigación, la composición y la interpretación.

La jornada finalizó con un impecable concierto de Nicolás Emilfork, destacado intérprete, y docente chileno. Se interpretaron obras de Carlos Guastavino (Argentina), Guido Santórsola (Brasil/Uruguay) y Roberto Sierra (Puerto Rico), además de obras de los compositores chilenos Felipe Pinto d' Aguiar, Eleonora Coloma y Francisco Silva. Tres obras del repertorio fueron comisionadas por la Fundación Guitarra Viva y la obra de Silva fue una pieza seleccionada para el concierto por medio de una convocatoria SIMUC en 2024.

La jornada del sábado 20 comenzó con la ponencia “Eclecticismo en las estrategias de organización de la altura en el serialismo dodecafónico latinoamericano a mediados del siglo veinte: el caso de Gustavo Becerra-Schmidt” presentada por Gonzalo Martínez, académico de la Universidad de Talca. La ponencia abordó un tema que se inscribe dentro de la línea de investigación del autor, incluyendo un gran énfasis en el análisis musical como herramienta de

estudio de las técnicas de composición. En este caso, se trató de la adopción de manera personal y crítica del dodecafonismo en nuestro continente. La revisión y análisis de obras, en el caso de Gustavo Becerra-Schmidt, permiten sostener la apropiación personal del dodecafonismo de manera no estricta ni apegada a los preceptos de su creador. Los resultados expuestos forman parte de una investigación mayor, la que aporta una mirada desde distintas perspectivas al estudio de la música chilena del último siglo.

En un segundo bloque dedicado a investigaciones musicológicas, se presentaron dos ponencias breves. En primer lugar, Nayive Ananías, doctora en Artes mención Música e investigadora postdoctoral del Anillo de Investigación ANIMUPA, presentó la ponencia “Filomena Salas: invisibilizada crítica musical chilena de la primera mitad del siglo XX” en la que describió la figura de esta crítica musical que se desempeñó en un contexto de absoluto dominio masculino y quedó oculta y relegada de la mano de figuras omnipresentes como la de su segundo marido, el compositor, abogado y crítico musical Domingo Santa Cruz. Luego fue el turno de Juan Pablo Moreno, Máster en Investigación Musical y Máster en Arte Sonoro, quien presentó la ponencia “Composición y pedagogía: Perfiles académicos en Chile durante el siglo XX”. En esta presentación se abordó el perfil pedagógico que los compositores y compositoras del Chile de principios del siglo pasado desarrollaron en paralelo a su perfil creativo, el cual se materializó en la publicación de textos de enseñanza musical. Un análisis de las publicaciones existentes permite observar cómo este perfil fue quedando atrás luego de los procesos de modernización de la enseñanza musical profesional a partir de 1928, para dar lugar al desarrollo del perfil investigativo más propio del mundo universitario. Se analizaron los casos de Andrés Steinfurt, Pedro Humberto Allende, y María Luisa Sepúlveda, entre otros.

Más tarde, siempre en el mismo auditorio de la sede histórica de la Universidad Nacional de Música, se realizó el segundo Concierto Acusmático moderado por Iván-Manuel Tapia, en el que se escucharon obras de Andrián Pertout, Roberta Lazo y Gustavo Becerra-Schmidt.

La jornada de la tarde partió con la segunda Exposición SIMUC. En primer lugar, Juan Pablo Moreno presentó la base de Datos SIMUC, que reúne datos de música docta chilena organizados en listas y con herramientas de búsqueda disponibles en línea. También se expusieron resultados publicados en el reporte *Base de Datos SIMUC 2022*, en el que se analizaron los datos disponibles hasta septiembre de ese año, obteniendo importante información, por ejemplo, acerca de la presencia de músicos chilenos en el mundo. Luego, Iván-Manuel Tapia presentó la sección de *Reseñas de producciones fonográficas chilenas*, también disponible de manera online y que corresponde a una publicación mensual acerca de grabaciones de creaciones chilenas o interpretadas por artistas de Chile, que contiene siempre los respectivos enlaces para su escucha en las distintas plataformas de *streaming*.

Más tarde se desarrolló el conversatorio titulado “La escena de la música docta en Chile”, moderado por Iván-Manuel Tapia, en el que participaron Aurelio Tello, Nicolás Emilfork y Gonzalo Martínez. En esta actividad se produjo un fluido diálogo entre académicos a partir de cuestiones referentes a la música chilena, a la institucionalidad, al intercambio internacional, entre otras. Muy interesante fue escuchar a Tello referirse a Chile visto desde el Perú, a partir de su gran conocimiento del desarrollo histórico de la institucionalidad musical en Chile, de las publicaciones, los autores y compositores, etc.

El evento tuvo como actividad de cierre el concierto del oboísta José Luis Urquieta. En esta ocasión Urquieta estrenó seis obras, una de ellas seleccionada para la ocasión por medio de una convocatoria SIMUC en 2024. El repertorio incluyó obras de Ariel Sanhueza, Eleonora Coloma, Miguel Chuaqui, Florencia Novoa, Maximiliano Soto, Nicolás Cortés y Crishea Kyck, de Chile, además de una obra de la compositora peruana Claudia Álvarez, quien estaba presente en el concierto, al igual que el chileno Sanhueza. Ambos recibieron el merecido aplauso del público por sus estrenos. El concierto tuvo una gran variedad de obras contemporáneas que utilizan recursos tímbricos y técnicas extendidas diversas, que lo hizo muy interesante. Además, la interpretación incluyó movimientos sobre el escenario y desplazamientos que hacían más atractiva la puesta en escena. Fue una presentación que cerró de manera redonda el festival.

SIMUC Expo Lima fue un evento que cumplió su objetivo. Hubo una excelente recepción de público interesado, académicos, estudiantes y público general, algo muy relevante de señalar, pues una de las grandes dificultades a la hora de organizar un evento de estas características es alcanzar a las audiencias. Queda planteado el desafío de realizar un segundo festival de exposición de música docta chilena en otro país, esperando alcanzar nuevas audiencias y establecer nuevos lazos con instituciones del ámbito musical y cultural.

Juan Pablo Moreno Romero
Investigador independiente, Alemania
juanpablomoreno.romero@gmail.com

Antecedentes de la organización del Primer Congreso de Teoría, Análisis, y Didáctica Musical, Universidad de la Serena, 2025: su importancia en el desarrollo de la disciplina en Chile

El foco principal este texto es revisar y registrar los eventos y antecedentes que han motivado la organización del Primer Congreso de Teoría, Análisis, y Didáctica Musical¹, que se realizará en la Universidad de la Serena desde el 4 al 6 junio del año 2025, y cuya publicación y promoción se encuentra en proceso. Esta será una instancia de cooperación académica nacional e internacional, y se proyecta como una actividad sucesora de las *Jornadas en torno al análisis, teoría y didáctica musical: tendencias y prácticas teórico-analíticas a nivel internacional*, organizadas y realizadas desde 2022 por académicos de diferentes universidades chilenas y extranjeras, las que han sido registradas en esta misma revista (Sandoval-Cisternas 2024: 191-195). El comité científico del Primer Congreso de Teoría, Análisis, y Didáctica Musical está conformado por destacados académicos nacionales e internacionales. Muchos de ellos tienen en común el ser miembros de la Sociedad de Análisis y Teoría Musical (SATMUS), España. Los académicos chilenos que conforman el comité científico representan a la Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, Universidad de Talca, Universidad Alberto Hurtado y Universidad de la Serena. Los académicos internacionales, en tanto, representan a la Universidad Autónoma de Madrid (España), Conservatorio Superior de Música de Málaga (España), Conservatorio de Lucena (España), Universidad Autónoma de Querétaro (México) y The University of Chicago (Estados Unidos). El contexto que ha permitido la planificación e instauración de este congreso, así como la representación académica nacional e internacional de su comité científico, dan cuenta de un trabajo y proceso que intenta poner en relieve al área de la teoría y el análisis musical como una línea de investigación que complementa y nutre a todas las subdisciplinas de la música, desde la musicología histórica y social hasta la composición, interpretación y educación musical en todos sus niveles. Para poner en perspectiva la importancia de lo que significa para nuestro país la realización de un congreso internacional de teoría y análisis musical, en los siguientes párrafos se comentará acerca de la pertinencia y relevancia de dejar un registro de los antecedentes que han conducido a su implementación.

En el Chile de hoy, la academia musical enfrenta grandes desafíos debido a las exigencias propuestas e impuestas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Estas exigencias, si bien pretenden mejorar la calidad de la educación impartida a los estudiantes en las

¹ La descripción del congreso y sus bases pueden ser revisadas en el siguiente enlace: http://fh.userena.cl/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=161&fbclid=IwY2xjawFMFc5leHRuA2FibQIxMAABHREva6zdgJjp8AnXmgKt4xYkQd0K091uOxo_gvaw18ux7zSje3x8wEK5yg_aem_pEmvlqxCCpqfoQjZHdWOGA [acceso: 5 de enero de 2025].