

LAREZ CASTILLO, CHEMARY;
PARDO FRÍAS, VERÓNICA Y
LUIS PÉREZ-VALERO (EDS).
*MEMORIAS DE LAS II JORNADAS DE
INVESTIGACIÓN MUSICAL – JOIM
2022.*

LOJA (ECUADOR): UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,
2023, 598 pp. ISBN: 978-9978-355-98-5

JASSIEL LAREZ CASTILLO
jassiellarez@gmail.com
ORCID: 0009-0006-6211-2704

DOI: <https://doi.org/10.46553/riimcv.382.2024.123>

Las *Jornadas de Investigación Musical 2022* surgen dentro del proyecto ‘Repertorio Pianístico Ecuatoriano’, radicado en la carrera de Artes Musicales de la Universidad Nacional de Loja (Ecuador). Constituidas por un conjunto de actividades formativas, artísticas y divulgativas, se realizaron en el mes de julio de ese año incluyendo conferencias, clases magistrales, talleres, simposios y recitales. Este evento tomó como eje central la socialización de los resultados de diferentes investigaciones como también la formación y los diferentes métodos que se necesitan para la investigación

musical; todo ello, con la intención de promover la producción científica y entender las necesidades en la investigación musical local, nacional y latinoamericana.

A partir de la realización de estas jornadas, surge el libro *Memorias de las II Jornadas de Investigación Musical – JOIM 2022*, editado por Chemary Larez Castillo, Verónica Pardo Frías y Luis Pérez-Valero¹. El volumen busca reunir los diferentes trabajos expuestos, en versiones más extensas y depuradas, haciéndolos perdurar en el tiempo y permitiendo a diferentes interesados en la materia acceder a tan valiosa información. Con un orden establecido que resulta cómodo para la consulta, las diferentes secciones reflejan la riqueza metodológica y temática de las diferentes investigaciones incluidas. A través del índice, se exploran aspectos pedagógicos, históricos, teóricos y de género en la música.

Dentro de la sección ‘Sonidos patrimoniales. El repertorio pianístico ecuatoriano’, se encuentran escritos como el de Chemary Larez y Segundo Remache, quienes trabajaron el repertorio del compositor Manuel de Jesús Lozano encontrado en el Museo de la Música “Salvador Zaragocín Tapia” y en la Biblioteca de Artes “Salvador Bustamante Celi”. Realizan una aproximación al proceso metodológico de la edición crítica del repertorio pianístico de dicho compositor, ya que su trabajo se encargó de recuperar y editar las obras con la finalidad de divulgarlas, preservando

en el tiempo el legado patrimonial de Loja, región que se caracteriza por su tradición musical.

En esta misma sección, el texto de Meining Cheung aborda las obras pianísticas de Corsino Durán, Blanca Layana y Luis Humberto Salgado a través del método autoetnográfico. Dicho trabajo, desarrollado durante la pandemia, observa y analiza los aspectos musicales, técnicos y estilísticos de la producción de estos compositores, denotando la diferencia que existe entre ellos. Meining menciona que la obra de Durán se caracteriza por su reto dentro del registro, alcance, sus notas dobles y la digitación. Su escritura exige flexibilidad y conocimiento de la técnica para la facilidad de ejecución de las obras seleccionadas —*Anacu Rujju*, *Longuita* y *Chaquiñán*—. Sin embargo, aunque son partituras complejas, menciona que entre ellas comparten similitud compositiva. Por otro lado, en el caso de Luis Humberto Salgado, Cheung explica que en la obra *Mosaico de aires nativos* los aspectos técnicos son mucho más sencillos de resolver en el teclado; menciona que esto se debe a la

¹ Producidas en formato electrónico, pueden descargarse aquí: <https://www.unl.edu.ec/investigacion/produccion-cientifica/memorias-de-las-ii-jornadas-de-investigacion-musical-joim-2022>

formación como pianista que tenía el compositor, por lo cual facilitó la comodidad de la mano siendo la verdadera dificultad la resolución de algunas imprecisiones que se encuentran en la partitura. En el caso de Blanca Layana y sus *Miniaturas descriptivas*, la autora menciona que se encuentra un lenguaje armónico y que, para este efecto, el sonido pulcro fue una de las prioridades dentro de la práctica. Sin embargo, la complejidad de este conjunto de obras pone a elegir al intérprete entre lo que debe destacar o lo que forma parte de la textura de las obras, dado que se involucran intervenciones de voces múltiples.

125

Otra de las secciones está dedicada a la música sacra. En 'Entre querubines y clérigos. La música en el repertorio sacro', se encuentran trabajos de grandes personalidades como Omar Morales Abril, Verónica Pardo Frías, Arleti Molerio, Jesús Estévez Monagas, Julián Mosca y Jimena Peñaherrera, con artículos que han aportado datos históricos importantes sobre las composiciones dentro de las tradiciones litúrgicas.

En este libro, también se abordan temas etnomusicológicos. Trabajos como "Memora: instrumentos musicales étnicos ecuatorianos", de Pablo Hernán Tello, enriquecen el volumen y aportan en gran manera a la comunidad educativa. En este segmento, se aborda la creación del material didáctico 'Memora', un aplicativo que pretende realzar la importancia de los instrumentos musicales étnicos y hacer un llamado importante al sentido de apropiación, para lograr preservar el patrimonio sonoro del Ecuador.

Dentro del apartado 'Musicología popular y la producción musical. Avatares de la industria musical y la grabación' integrado por tres textos, Silvina Martino realiza un interesante análisis sobre la circulación de canciones grabadas y plantea la interrogante sobre si una música registrada fonográficamente puede considerarse nómada por su circulación dentro de su territorio y fuera de él. Pone como ejemplo el tango *¿Dónde estás corazón?*, grabado en Buenos Aires e interpretado por la cantante lírica Isabel Marengo en la década de 1930, que llegó en forma de copia a Colombia. Más adelante, formó parte de un disco editado por el coleccionista Gustavo Arteaga, teniendo este tango como antecedente, que su versión original fue compuesta por Luis Martínez Serrano en México. Martino ubica el origen de esta fuente sonora y explica que el comienzo de la fabricación de discos en la Argentina data de los años 20, siendo una de las empresas a cargo de esta producción la Compañía Víctor, llegada a Buenos Aires en 1924. No es hasta el año 1931 que Isabel Marengo graba el disco 4222, en cuyo lado A se halla esta obra. Sin embargo, menciona que en la *Discography of American Historical Records* pudo conseguir una versión de 1928, que corresponde a la más antigua registrada y resalta que, en este caso, el título se encuentra entre signos de interrogación. *Dónde estás corazón*, según Martino, fue transformando su estilo con el paso del tiempo debido a la tecnología, el auge de la radiofonía, el cine y los discos, entre otros puntos. Sobre la pregunta por cómo un

disco producido en Argentina llegó a Colombia, menciona que la ciudad de Medellín al igual que Buenos Aires es considerada como la ciudad del tango, siendo ‘El Salón Málaga’ el encargado de mantener la valorización de la música antigua desde 1957, por su dueño Gustavo Arteaga. Gracias a una entrevista realizada a César Arteaga, la autora del artículo responde al enigma y descubre que el disco fue comprado en Bogotá, específicamente en la emisora radial Nueva Granada y que la canción fue incluida en el disco editado por su padre sin ninguna razón en específico, más allá de que le gustaba la canción.

Los trabajos “Desde el neodiaticismo hasta el postserialismo, más allá de Schoenberg: El estilo musical ecléctico de Luis Humberto Salgado”, de Ketty Wong; “Estética y pensamiento compositivo en Boguslaw Schaeffer”, de Luis Pérez-Valero; y “La reestructuración instrumental en la obra *Los caminos de la tierra*”, de Marianela Arocha; corresponden a la categoría ‘Música de vanguardia en Latinoamérica’. En este apartado, los autores exploran el lenguaje y las estéticas musicales a lo largo de América Latina y muestran la evolución de los estilos y las diferentes técnicas compositivas. Es de gran importancia esta sección dentro del libro, porque se documenta la innovación musical que existe en la región mediante el constante diálogo que mantienen los compositores con sus diferentes raíces culturales. El trabajo de Arocha plantea el cambio del uso habitual de los instrumentos. A través de su obra *Los caminos de la tierra* —compuesta para flauta, contrabajo y percusión—, planea cambiar el uso común de canto en la flauta, las líneas armónicas bajas del contrabajo y las estructuras rítmicas de la percusión. La autora y compositora cambia esto y pasa la flauta a ser un instrumento golpeado, da al contrabajo la línea melódica y encarga a la percusión generar estructuras rítmicas y tímbricas. En el trabajo sobre su obra, expone que el contrabajo actúa como narrador y conductor de las partes con un estilo barroco. En cuanto a la cualidad del sonido, menciona que esta dependerá de los intérpretes, el balance instrumental y el espacio donde se interprete.

Dentro del Ecuador, la presencia de la mujer en la música se ha destacado, entre otras cosas, por su lucha para ganar espacios dentro de la educación musical y la interpretación. En el apartado ‘Música y género: Recorridos históricos, pensamiento crítico y estéticas femeninas’ se aborda ese conflicto y se aporta una perspectiva crítica que hace reflexionar sobre las desigualdades que existen dentro del ámbito musical y cómo se ha limitado el acceso de las mujeres a la práctica musical dentro del Ecuador. El trabajo de Rossi Godoy “De ángel del hogar a profesionales. Aproximación a las mujeres músicas en Quito en el tránsito del siglo XIX al siglo XX”, es un ejemplo de esta reflexión. En su trabajo nos expone cómo los gobiernos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX mantuvieron el mismo discurso y su visión sobre el rol de la mujer en los espacios musicales en la ciudad de Quito. Sin embargo, las mujeres siguieron con su vinculación a la música desde espacios privados, gestionando su educación musical de manera formal o informal, para

permitir de esta manera visibilizar su actividad artística en el cambio de siglo. Ella concluye diciendo que sin importar la afinidad política del partido o el vínculo religioso o educativo, la instrucción de las mujeres debía ser manejada por el estado. Las mujeres, según el estudio de Godoy, fueron vinculadas a instrumentos como el violín, el piano o el canto, mientras que la composición era solo permitida para varones. Sin embargo, con el cambio de siglo y gracias a las novedades en el escenario social, las mujeres pudieron ingresar en el refundado Conservatorio y pudieron acceder a una oferta de cátedras más amplias.

127

Sobre la pedagogía y la educación musical, se dedica una sección entera dentro del libro y se exploran las diferentes metodologías e innovaciones en la enseñanza musical dentro del Ecuador. Los trabajos que aquí se hallan nos hablan sobre el aprendizaje inclusivo dentro de la Orquesta Sinfónica Infantil Municipal de Loja, el diálogo de saberes entre las disciplinas teóricas e históricas de la música en la enseñanza superior y también, la aplicación de las tecnologías dentro de la educación musical. Este apartado resulta bastante interesante para educadores y académicos, ya que presenta recursos innovadores y accesibles para mejorar la educación musical en diversos contextos.

Por último, nos presentan el ápice ‘Reflexiones en torno a nuevas obras’. Aquí, se busca poner en valor la identidad cultural del Ecuador, exponiendo composiciones recientes que buscan alimentarse de sonidos autóctonos y, además, aplicar tecnologías nuevas para de esta manera compartir una experiencia sonora distinta con la comunidad educativa musical. Los trabajos subrayan de alguna manera la importancia del crecimiento del repertorio nacional, con composiciones nuevas que incorporen en ellas sonidos tradicionales con elementos contemporáneos.

Es importante denotar que realizar eventos como las *JOIM* resulta en un gran aporte para el reconocimiento y la revalorización de la cultura musical latinoamericana. Así, estas jornadas no solo permiten socializar los trabajos investigativos que se desarrollan en la región, sino que, a su vez, permiten evaluar las carencias que existen en este campo, siendo esto una oportunidad para mejorar. El libro *Memorias de las II Jornadas de Investigación Musical – JOIM 2022* podría considerarse como un producto significativo para la cultura investigativa de Ecuador y de América Latina en general. En tal sentido reúne estudios que no solo abordan la música en sus diferentes expresiones, sino que también mantienen un diálogo abierto entre investigadores, educadores e intérpretes musicales. Refuerza la idea, además, de que la investigación musical no solo es un ejercicio académico, sino que realmente es una herramienta importante para la presentación y el desarrollo de la cultura dentro de la región. Este libro se convierte en una referencia importante para todos los estudiosos, académicos e investigadores interesados en conocer la evolución de la música dentro de la región.

JASSIEL LAREZ CASTILLO

128

Ha desempeñado roles dentro de la investigación en áreas relacionadas con la archivística y la organización de fondos documentales. Estuvo encargada del Archivo Histórico de la Diócesis de Loja durante cuatro años, a cargo de labores como la organización, clasificación, recepción, foliación y manejo de documentos internos y de diferentes repositorios, además de la asistencia en investigaciones externas. Cuenta con formación en áreas como codicología y paleografía musical, lo que le ha permitido colaborar en proyectos relacionados con la preservación y estudio de libros manuscritos y musicales antiguos.

Fecha de recepción: 30 de octubre de 2024
Fecha de aceptación: 25 de noviembre de 2024