

Mi experiencia en el Coloquio Internacional de Música Instrumental en el Mundo Ibérico

M. A. MAYELA VILLARREAL HERNÁNDEZ

Panel de especialistas del coloquio

La música de fines del siglo XVIII y principios del XIX fue la protagonista del Coloquio Internacional de Música Instrumental en el Mundo Ibérico 1760-1820, llevado a cabo en la ciudad de Lisboa, Portugal, en junio de 2013. Organizado por la Universidade de Évora, Universidade de la Rioja, y la Nova de Lisboa, contó además con el patrocinio de la Fundação Calouste Gulbenkian, la Casa-Museu Dr. Anastacio Gonçalves y la Fundação para a Ciência e Tecnologia.

El Coloquio fue una ventana hacia las diversas investigaciones que han realizado musicólogos y especialistas enfocados en este periodo musical tan

importante para la evolución de la música occidental. Ponentes de Portugal, España, Francia, Alemania, Chile y Brasil compartieron su labor de investigación.

Es importante mencionar las líneas de investigación que manejan las universidades organizadoras y el alto grado de especialización de éstos. La Universidade de Évora con su UnIMeM (Unidade de Investigaçao em Música e Musicología) tiene el proyecto: Estudios en Música Instrumental 1755-1840; la Universidad de la Rioja mantiene el grupo de investigación: Música en España en la Era Moderna; y la Universidade Nova de Lisboa posee el grupo de investigación: Estudios Culturales en la Musicología Histórica.

Estos grupos organizaron el coloquio con el fin de promover las nuevas perspectivas de la circulación

de repertorios y músicos de la Península Ibérica y sus colonias durante el periodo de 1760 a 1820, así como los estudios musicológicos, teóricos e historiográficos.

Los tópicos abordados fueron:

- Recepción y circulación de géneros instrumentales entre la Península Ibérica y sus colonias hacia el fin del siglo XVIII.

- El mercado musical, las redes comerciales, la conexión entre editores e impresores, repertorios locales vs. repertorios internacionales.

- Composición y problemas de periodización; tradiciones locales compositivas y modelos europeos; clasicismo "vienés" y clasicismo "ibérico".

- Interpretación musical en repertorios históricos; estilos musicales y práctica de ejecución; incorporación de repertorios locales en el escenario principal de la música actual.

En total se presentaron 28 ponencias, una mesa redonda y 2 recitales. Cabe destacar la variedad de temas y el alto grado de especialización que mostraron los participantes en el coloquio. A continuación

describiré sólo algunas ponencias, sin dejar de mencionar que todas aportaron algo nuevo al conocimiento musical, pero por cuestiones de espacio elegí algunas en representación de las líneas de investigación que se abordaron.

La primera sesión abrió con Thierry Favier, profesor de la Universidad de Poitiers (Francia), especialista en música francesa e historia cultural del siglo XVII y XVIII. El título de su ponencia fue “Música instrumental y transferencia cultural en el siglo XVIII en Europa: algunas reflexiones sobre el estatus de los géneros”. Favier habló sobre los programas de conciertos en Francia, de cómo la Sinfonía se asociaba a la Obertura y generalmente iba al principio, para después incluir obras sacras. También habló sobre cómo la música instrumental fue promovida sobre todo por los alemanes y los franceses; y cómo la sinfonía se basa en la imitación, misma que se relaciona con el drama; y por otro lado cómo en la sonata, el solista se equipara a un actor.

La segunda sesión inició con Alberto Hernández Mateos, doctor en musicología por la Universidad de Salamanca, actualmente trabaja en la Fundación Juan March y prepara la edición del tratado “Del Origen y Reglas de la Música” de Antonio Eximeno. Su ponencia se tituló “Sinfonía, quinteto ¿qué

me quieres decir?” En torno al discurso ilustrado sobre la música instrumental en el mundo ibérico. Hernández mostró las diferencias entre la música instrumental del norte y la del sur de Europa a través de un análisis histórico de dichos conceptos basados en diversos textos de la época. Mostró cómo se consideraban al cuarteto y a la sinfonía formas más eruditas en contraposición con la sonata y el concierto; mencionó el paradigma mimético de la música instrumental bajo el principio de la imitación de fenómenos naturales.

Cabe destacar la participación de Stephanie Klauk investigadora en el departamento de musicología del Istituto Storico Germanico di Roma, con un proyecto sobre la música instrumental italiana de la segunda mitad del siglo XVIII. Bajo el título de “La Corte de Madrid entre Viena, España e Italia. Sinfonías de Brunetti y Boccherini en un contexto europeo” Klauk realizó una ponencia en donde presentó algunos aspectos de las tradiciones italianas y la diferenciación de influencias vienesas y españolas en las sinfonías de Brunetti y Boccherini. Además se discutió sobre las diferencias y similitudes en cuanto a la forma de la sinfonía entre dichos compositores y los grandes clásicos: Haydn y Mozart.

Una conferencia especialmente singular fue la

dictada por Cristina Fernandes dentro de la sesión cuatro, titulada “Bailes, juegos de salón y repertorios instrumentales: la baraja de cartas musicales de José do Espírito Santo Oliveira”. Fernandes es doctora por la Universidade de Évora y actualmente es investigadora del Instituto de Etnomusicología Centro de Estudos em Música e Dança de la Universidade Nova de Lisboa. En su interesante ponencia abordó los famosos juegos de “Ars Combinatoria” atribuidos a Haydn y Mozart, que permitían la composición de distintas danzas a través del lanzamiento de dados. Una simbiosis entre juego, música y danza se encuentra en un raro ejemplar de baraja de cartas musicales de inicios del siglo XIX, creado por el organista y compositor José do Espírito Santo Oliveira. Cada carta, tiene una melodía para violín con repertorios usados por los maestros de danza, dominando las contradanzas.

Otra ponencia a destacar fue la primera de la sesión seis por Mário Marques Trilha, clavecinista graduado en la Universidade de Rio de Janeiro, Doctor en Música en la Universidade de Aveiro sobre la Teoría y práctica del Bajo Continuo en Portugal. Su ponencia versó sobre “Forma y procedimientos composicionales del concierto para clavecín o pianoforte de José Palomino: Análisis comparativo con el concierto

Fundación Calouste Gulbenkian, sede del Coloquio

para clavecín o pianoforte de Joseph Haydn. Hob XVIII:11". Marques nos mostró el contexto histórico de ambas obras y ejecutó ciertas partes en donde se evidenciaba la intertextualidad entre las obras, es decir las coincidencias entre una y otra composición con pasajes muy parecidos.

Procedente del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se presentó el Dr. Alejandro Vera, quien ha recibido el XV Premio de Investigación Musical "Emilio Pujol" en España (2002) y el Premio Internacional "Otto Mayer-Serra" de Investigación Musical en México (2008). Bajo el título "Intertextualidad en la música para guitarra del siglo XVIII: citas, alusiones y apropiaciones musicales entre España e Hispanoamérica", Vera utilizó como fuentes principales las colecciones manuscritas e impresas de Santiago de Murcia, el "Libro de diferentes cifras", el manuscrito de Antonio de Santa Cruz (ambos de la Biblioteca Nacional de España), el Códice Saldívar #2 (o "Método de Cítara"), el manuscrito 1560 de la Biblioteca Nacional de México y el "Libro de zifra" que se encuentra en Lima. El trabajo minucioso de Vera, presentó las relaciones intertextuales en la música para guitarra barroca de España e Hispanoamérica, a través de comparación de pasajes en obras distintas y adaptaciones de obras europeas en el territorio colonial.

Mención especial merece la mesa redonda "Obras e interpretaciones: Desafíos para la recuperación de la Música Iberoamericana del siglo XVIII", misma que inició la sesión nueve. Se convocó a diversas figuras del escenario musical

como directores artísticos, musicólogos e intérpretes. En esta mesa redonda se discutió el panorama actual de la música que se ha ido rescatando recientemente del repertorio Iberoamericano, sus ediciones impresas, su interpretación, grabaciones, conciertos, y la recepción del público hacia este nuevo repertorio.

Además de las 28 ponencias, se presentaron dos recitales; el primero estuvo a cargo del ensamble "Divino Sospiro" integrado por dos violines, cello y dos cornos, quienes interpretaron de Pedro António Avondano (1714-1782) la colección de 14 minuetos a dos violines, cornos y bajo (Minuetes de Paris). El segundo fue la presentación del clavecinista Mário Trilha, ejecutando obras descubiertas recientemente de autores portugueses entre 1737 y 1830.

La colaboración entre investigadores, universidades y demás instituciones que apoyan la investigación musical hicieron posible esta muestra, en donde se compartieron los resultados de trabajos de gran calidad, que van trazando un escenario cada vez más especializado en el campo de la investigación musical.

El profundo vínculo que nos une con el mundo ibérico se patentiza en el desarrollo de las artes, su composición, uso y vínculo con la sociedad y cómo fueron parte de la creación de una identidad hispana en donde no sólo compartimos el idioma, sino también múltiples elementos, entre ellos la música, sus creadores, repertorios, usos y demás elementos por investigar.