

Román

SEMINARIO

Investigación artística e investigación musicológica:
Camino cruzados en busca de nuevas formas
de actuar ante lo clásico en música

Dr. Luca Chiantore

A lo largo de las últimas dos décadas la investigación artística ha tenido una presencia ineludible en el debate académico en torno a las artes y se ha convertido en un eje de la búsqueda de nuevas perspectivas para las enseñanzas artísticas. En el caso de la música, y de la música clásica en particular, los esfuerzos por consolidar un espacio propio para la investigación artística han chocado con el peso de la tradición musicológica y con una educación musical que seguía identificándose con el pensamiento gremial propio de los conservatorios de tradición decimonónica. No es casual, de hecho, que la ventana de oportunidades representada por la investigación artística esté mostrando todo su potencial disruptivo precisamente en Europa, donde su aparición ha coincidido con la obligada inserción de los estudios musicales en el marco universitario impuesto por el Espacio Europeo de Educación Superior. Estos nuevos retos, sin embargo, son comunes a todo el mundo, y cobran una especial relevancia en Latinoamérica, donde los estudios de posgrado combinan a menudo experiencias autóctonas con modelos de origen estadounidense y europeo, sin que estén siempre claras las divergencias de fondo que presentan.

En este seminario se abordará críticamente esta situación, profundizando, en particular, en el potencial de la investigación musicológica y de las neurociencias para subvertir inercias ampliamente instaladas en los discursos.

tos sobre la música y en la propia práctica en sus diversas dimensiones. La investigación artística se presenta, en este contexto, como un espacio de enorme interés, punto de encuentro y hervidero de nuevas formas de pensar, hacer y enseñar la música. Todo ello es especialmente cierto cuando dicha investigación interactúa con repertorios y formatos que el tiempo ha consolidado hasta considerarlos “clásicos”: obras musicales, por supuesto, pero también las prácticas interpretativas que asociamos con ellas, los procesos de escucha, los modelos historiográficos, los sistemas de clasificación, los modos de transmisión y, por supuesto, los principios educativos que los trasladan de generación en generación. Ante unas escalas de valores que parecen querer perdurar en el tiempo, el afán de novedad tan propio de la investigación artística, unida a su estrecha articulación de teoría y práctica, de producción artística y verbalización, constituye un revulsivo extraordinario para revitalizar el conjunto de la vida musical, proporcionando prometedoras perspectivas de futuro.

El músico y musicólogo Luca Chiantore es una autoridad internacional en el estudio de la historia del piano y de la teoría de la interpretación musical.

Doctor en Musicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha realizado conferencias, cursos y masterclasses en más de 150 universidades e instituciones de Europa, América y Asia. Como pianista ha ofrecido recitales en numerosas salas de referencias, entre las cuales el Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, el Museo de Arte de São Paulo y la Great Ballroom de Padma Legian, Denpasar, Bali.

Es autor de artículos ampliamente citados en el mundo académico y de libros de notable difusión especialmen-

te en el mundo iberoamericano, entre ellos *Historia de la técnica pianística* (2001), *Beethoven al piano* (2010), *Escribir sobre música* (junto a Áurea Domínguez y Sílvia Martínez, 2016), *Tone Moves* (2019) y *Malditas palabras* (2021).

Volcado en la búsqueda de una nueva interacción entre interpretación y composición, ha fundado junto al compositor y productor de música electrónica David Ortolà el colectivo de creación experimental Tropos Ensemble y en noviembre de 2018 ha dado vida al proyecto *INVERSIONS*, que lo está ocupando desde entonces en un amplio programa de conciertos a piano solo y con orquesta, conferencias y grabaciones no convencionales que ha presentado en más de quince países y cuyos *melólogos* —conciertos que unen música y palabras en una única acción artística— son un hito de la investigación artística contemporánea. Durante el año 2024 está previsto que vea la luz también otra iniciativa, *The Spherical Piano*, pionera experiencia binaural a 360° basada en la grabación por capas de música para piano solo, en colaboración con El Spot Studio y el ingeniero de sonido Ronald Ayala.

Luca Chiantore es profesor del Departamento de Musicología de la Escola Superior de Música de Catalunya y del doctorado en música de la Universidade de Aveiro. Es investigador integrado de INET-md y desde 2003 sus actividades están coordinadas por Musikeon.

UNAM
POSGRADO
Música

UNAM
La Universidad
de la Nación

FACULTAD DE MÚSICA-UNAM
CIUDAD DE MÉXICO-2024
WWW.FAM.UNAM.MX
XICOTÉNCATL 126, COL. DEL CARMEN COYOACÁN, 04100