

III. MESA REDONDA: LA ÓPERA MEXICANA HOY

Con la participación de los compositores Daniel Catán, Julio Estrada (IIE-UNAM), Federico Ibarra, Víctor Rasgado y Marcela Rodríguez.

Dirigido a: Participantes activos, oyentes y público en general.

Fecha y horario: 25 de julio de 17:00 a 20:00 horas.

Lugar: Salón 222 del Conservatorio Nacional de Música (CNA)

Presentación de audios y videos de óperas de los compositores invitados a la mesa redonda. Del 21 al 25 de julio a las 13:00 horas, Aula Magna "José Vasconcelos".

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Rafael Tovar y de Teresa
Presidente

Plácido Pérez Cué
Director General de Comunicación Social

Saúl Juárez Vega
Coordinador General
del Centro Nacional de las Artes

Jaime Vázquez
Subdirector General Académico

Lucina Jiménez
Coordinadora Técnica Académica

Claudia Veites
Subdirectora General de Educación
e Investigación Artísticas del INBA

José A. Robles Cahero
Director del CENIDIM

José A. Castillo
Subdirector del PADID

conferencias magistrales:
Fundamentos para una historia musical americana

seminario:
La ópera en América Latina

mesa redonda:
La ópera mexicana hoy

cátedra

Jesús C. Romero

PADID

La **Cátedra Jesús C. Romero** está auspiciada por el Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes, **PADID**, el cual constituye un mecanismo impulsado por el Centro Nacional de las Artes para apoyar y elevar la calidad de la educación e investigación artística profesional en las escuelas y centros ubicados en el mismo.

A través del **PADID**, el CNA financia proyectos que estimulan la excelencia académica, la interdisciplinariedad, la vinculación entre la docencia, la investigación y la práctica artística profesional; la especificidad de la formación artística, así como la articulación de la enseñanza, la investigación, la creación y la difusión de las artes con las nuevas tecnologías.

1997

CÁTEDRA JESÚS C. ROMERO 1997

La Cátedra se creó en honor del investigador mexicano Jesús C. Romero (1893-1958), distinguido historiador de la música en México; profesor del Conservatorio Nacional de Música (INBA) y fundador de su Academia de Investigación de Historia de la Música; profesor y fundador de la Escuela Superior de Música (INBA); presidente fundador de la Sociedad Mexicana de Musicología; profesor y director de la Escuela Nacional de Música (UNAM). Como investigador fue pionero en los estudios sobre música mexicana de diferentes estados del país (Durango, Zacatecas, Yucatán, etc.) y se distinguió en la búsqueda de información precisa sobre numerosos compositores mexicanos y otros tópicos de la música de México.

La Cátedra tiene el propósito fundamental de impulsar el cultivo de la investigación y la divulgación de la historia de la música en México y América Latina. Asimismo, pretende contribuir a la superación y al perfeccionamiento de los investigadores y profesores mexicanos dedicados a la musicología. La Cátedra está abierta a músicos, maestros y estudiantes de música así como a estudiantes y profesionales de artes y humanidades. Consta de tres actividades académicas: un ciclo de conferencias magistrales, un seminario de investigación y una mesa redonda.

Catedrática invitada:

Doctora Malena Kuss

Profesora de la Universidad del Norte de Texas

Malena Kuss es profesora de musicología en la Universidad del Norte de Texas desde 1976. Además de sus numerosas publicaciones sobre ópera de compositores latinoamericanos de los siglos XIX y XX, la doctora Kuss es internacionalmente reconocida como una autoridad sobre la música de Alberto Ginastera, con quien estudió composición en Buenos Aires por seis años. En 1992 fue invitada por la Sociedad Internacional de Musicología a presidir una de las diez sesiones centrales del XV Congreso que tuvo lugar en Madrid, sobre el tema de comparaciones y confrontamientos de actitudes culturales reflejadas en un grupo representativo de óperas europeas y americanas. Desde 1996, Kuss es directora de la historia mundial de la música en 12 volúmenes, *El Universo de la Música*, proyecto del Consejo Internacional de la Música de la UNESCO. En 1989 fue nombrada editora del volumen XI de esta serie (*South America, Central America, Mexico and the Caribbean*), que será publicado en 1997 por la Smithsonian Institution Press. Sus contribuciones incluyen artículos en las más diversas y prestigiosas publicaciones: la nueva edición de la enciclopedia alemana *Die Musik in Geschichte und Gegenwart* (1996); Actas del XIV y XV Congresos de la Sociedad Internacional de Musicología (1990 y 1993); *Acta musicológica* (1991); *Inventare* (manuscritos de Alberto Ginastera, 1990) y *Mitteilungen* (1989) de la Fundación Paul Sacher; *The New Grove Dictionary of Opera* (1992); *The New Grove History of Opera* (1989); *Fontes artis musicae* (1984); *Notes* de la Music Library Association (1994); *Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters* (1986), y en otras revistas y obras de referencia publicadas en Estados Unidos de Norteamérica, América Latina, Europa y Australia.

I. CONFERENCIAS MAGISTRALES: FUNDAMENTOS PARA UNA HISTORIA MUSICAL AMERICANA

1. La "invención" de América y su repercusión en el teatro lírico americano: *Guatimotzín de Ortega (1871)* e *Il Guarany de Gomes (1870)*.

Una interpretación de dos óperas latinoamericanas del siglo XIX que ocupan un lugar prominente en las historias del teatro lírico mexicano y brasileño. Se parte de premisas estéticas derivadas de la concepción de la historia americana formulada por el historiador mexicano Edmundo O'Gorman en su obra *La invención de América* (1958).

2. Alejo Carpentier y lo "real maravilloso" en su misterio bufo *Manita en el Suelo (1928-1931)* para Alejandro García Caturia (1934).

Para Alejo Carpentier (1904-1980), la música era pasión y "segundo oficio". Se explora la simbiosis que Carpentier logra entre su literatura y la música en el aspecto de lo "real maravilloso" del libreto que escribió para el compositor cubano Alejandro García Caturia, y en su famosa obra *Concierto barroco* (1974).

3. Alberto Ginastera (1916-1983): La trayectoria de un método.

La escala pentatónica como signo y sus múltiples significados en la obra del compositor argentino, particularmente en las partituras siguientes: *Sonata para piano* (1952), *Cantata para América mágica* (1960) y las *Sonatas para piano* números 2 (1981) y 3 (1982).

4. El "nacionalismo musical" como categoría estética y fenómeno de recepción.

El "nacionalismo musical" se remonta a la historiografía musical alemana del siglo XIX. Inicialmente asociado con el folklore musical, el concepto de lo "nacional" apareció en oposición al de "universalidad", originalmente relacionado con las tradiciones "cultas" italiana, francesa y alemana. El modelo que resulta de esta oposición es el de centro y periferia y, consecuentemente, la atribución de mayor valor estético a lo percibido como musicalmente "universal". Cabría preguntarse qué criterios pueden reemplazar, en la historiografía musical moderna, esta estrategia de la historia que mantiene en una posición marginal al fenómeno de identificación con lo nacional.

5. El método del discurso como fundamento para una historia musical americana: la contribución del pensamiento mexicano.

El papel de la obra de O'Gorman, Paz, Fuentes y otros autores mexicanos en la construcción de un discurso historiográfico-musical. Análisis de los conceptos históricos y de las premisas que podrían conformar las historias regionales y nacionales. La aplicación del ideario latinoamericano en el volumen regional (América Latina y el Caribe) de *El Universo de la Música* de la UNESCO.

Dirigidas a: Investigadores, profesores, músicos, estudiantes, y público en general.

Lugar: Aula Magna "José Vasconcelos" del Centro Nacional de las Artes.

Fechas y horario: Del lunes 21 al viernes 25 de julio de 11:00 a 13:00 horas.

II. SEMINARIO: LA ÓPERA EN AMÉRICA LATINA

1. ¿Qué temas conllevan densidad cultural en el teatro lírico mexicano?

Presentaciones de investigadores sobre ópera mexicana, con comentarios de la catedrática.

2. La fusión como modelo identitario en la ópera para marionetas de Carpentier-Caturia.

Presentación de la catedrática con comentarios de los investigadores. Video: *Concierto barroco-Montezuma*, del director español José Montes-Baquer, basado en Carpentier.

3. El teatro musical de Alberto Ginastera: *Don Rodrigo (1964)* y *Bomarzo (1967)*.

Presentación de la catedrática con comentarios de los investigadores.

4. El proceso de "canonización" y formación del concepto de "ópera nacional": *El Matrero (1929)* del compositor argentino Felipe Boero (1884-1958).

Participación de investigadores mexicanos sobre este mismo proceso en el repertorio de México.

Dirigido a: Investigadores, musicólogos, profesores, músicos y estudiantes de música, artes y humanidades.

Participantes: Activos (con presentación en una mesa) y oyentes.

Requisitos: **Activos:**
1. Inscribirse
2. Entregar *curriculum vitae*, título y resumen de su presentación (máximo una página), especificando la sesión (1 ó 4) en que desea participar.
Las presentaciones no excederán de quince minutos.
Oyentes:
Entregar *curriculum vitae* e inscribirse.
Su asistencia será libre en las sesiones.

Fechas y horario: Cuatro sesiones: del lunes 21 al jueves 24 de julio de 17:00 a 20:00 horas.

Lugar: Salón de Usos Múltiples del CENIDIM Torre de Investigación, 7o. Piso.

Se otorgará constancia a participantes activos y oyentes que asistan a todas las sesiones del seminario.