

Presentación. Número temático de musicología

DOI: 10.17230/co-herencia.23.44.8717

Marco Alunno*

malunno@eafit.edu.co

Patricia Cardona Zuluaga**

azuluaga@eafit.edu.co

Con este número temático de la revista *Co-herencia* buscamos poner a disposición de la comunidad académica un conjunto de investigaciones que exploran el papel central que la música desempeña en el tejido social. Lejos de restringirse a una expresión artística circunscrita a la partitura o al ámbito especializado de la teoría musical, la música se revela aquí como una manifestación cultural profundamente imbricada en las múltiples dimensiones de la vida humana.

En efecto, la música constituye una dimensión fundamental de la experiencia del sujeto: acompaña, modela y resignifica emociones, memorias e identidades. Al mismo tiempo, se entrelaza con la política y con las representaciones ideológicas, funcionando como vehículo de expresión y como espacio de disputa simbólica. No menos relevante es su lugar en el marco de las denominadas industrias culturales, donde se consolida como un eje central de las prácticas contemporáneas de producción, circulación y consumo cultural.

Desde esta perspectiva, la música se presenta como un arte-saber que articula diversas facetas de la cultura. Más allá de su dimensión estética,

* Universidad EAFIT (Medellín, Colombia). ORCID: 0000-0001-7368-6670

** Universidad EAFIT (Medellín, Colombia). ORCID: 0000-0002-0182-5595

opera como un campo de sentido que permite comprender procesos históricos, transformaciones sociales y mutaciones culturales. En este horizonte, los artículos reunidos en este número especial ponen de relieve el carácter fundante de la música en la sociedad: examinan cómo ha contribuido a delimitar épocas, visibilizar cambios culturales y configurar horizontes de experiencia compartidos. Así, la música aparece no como una mera banda sonora que acompaña o “ambientaliza” la vida social, sino como un agente activo en su constitución.

En consonancia con este enfoque, el presente número también refleja el espíritu de la institución que acoge esta publicación: la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad EAFIT, en la cual la música ocupa una dimensión constitutiva del quehacer académico e investigativo.

Este número de la revista *Co-herencia* reúne una muestra significativa de perspectivas, enfoques y problemas que tienen a la música como columna vertebral, y que evidencian la diversidad de investigaciones posibles cuando se la asume como un objeto de estudio transversalizado por distintas disciplinas humanísticas –como la filosofía, la historia y la literatura–, lo cual permite ampliar su universo de análisis y profundizar en su entramado con la vida social.

Este número temático está precedido por el ensayo de Juan Fernando Velásquez, intitulado “Del canon a la comunidad: epistemología, poder y alternativas en la investigación musical latinoamericana”, el cual propone una reflexión acerca de cómo las tradiciones de investigación musical en Latinoamérica pueden ser valoradas en términos epistémicos como referentes de producción de conocimiento situado y colaborativo con el potencial de descentralizar la musicología y la actual crisis de sus cánones. Desde ese horizonte, los primeros cuatro artículos abordan temas y problemas del ámbito musical colombiano.

El primer artículo es el de Jesús Emilio González Espinosa, “El teatro total o la búsqueda de la modernidad musical en Colombia a mediados del siglo xx”, donde el autor estudia la ópera *Los hampones* compuesta por Luis Antonio Escobar con libreto de Jorge Gaitán Durán. Espinosa analiza cómo esta obra incorpora las tendencias estéticas más relevantes de su época, a la vez que busca consolidar un vínculo entre la cultura nacional y el modernismo internacional.

En segundo lugar, Vanessa Jordan Beghelli y Germán Darío Pérez Salazar, en “El musicante como sujeto-territorio sonoro: un enfoque epistemológico de la experiencia musical”, plantean que el territorio sonoro no es un espacio geográfico fijo, sino una construcción relacional y afectiva que emerge de la experiencia musical y de los procesos de transmisión cultural, lo cual permite comprender las relaciones del sujeto con el mundo y con el campo musical contemporáneo.

En tercer lugar, Alejandro Tobón Restrepo, en “Las capas de la música, el caso de los alabaos”, analiza la relación entre persona, territorio y cotidianidad en los cantos ancestrales del Pacífico colombiano, y subraya que el estudio de la música va más allá de la escucha, ya que trasciende lo acústico y adquiere un sentido social y cultural. Por último, Óscar Andrés Hernández Salgar, en “Nostalgias de un relato: *Las cien canciones más bellas de Colombia*. Canon, nostalgia y hegemonía en la música popular colombiana”, examina la configuración del canon musical a partir de un registro discográfico que contribuyó a la construcción de un relato nacional sonoro de carácter hegemónico.

Los tres artículos siguientes abordan temáticas que atañen a la música comercial y aplicada. En “Intención autoral, memoria social y tensiones intermediales en ‘Miño’ de Los Bunkers”, Julio Uribe Ugalde propone el enfoque de las intermedialidades como una herramienta holística para estudiar la función autoral y resignificar la dimensión política y social de una canción de una banda de *rock* chilena.

Por otro lado, la música en cuanto componente central del lenguaje cinematográfico y vehículo de construcción de la voz y la identidad de los personajes es abordada por Andrés Valverde Amador y Francisco Javier Torres Simón en “La estrategia retórica de John Williams en el cine: el uso del *leitmotiv* como etopeya musical”. Por su parte, Antonio Fernández Vicente, en “Escuchar música en la era de la distracción” retoma el concepto de la resonancia propuesto por Hartmut Rosa, para pensar la escucha musical como un acto de resistencia frente a la alienación, la aceleración y la distracción propias de la vida contemporánea. En este contexto, escuchar música se erige como una afirmación de la humanidad y como una vía para fortalecer los vínculos sociales.

Otros dos artículos conciernen a aspectos de la teoría musical. Jesús Gutiérrez Guzmán y Rolando Vidal García Calderas presentan el artículo “*Método de armonía del músico mexicano Juan B. Fuentes. Un paradigma de cuatro reglas (1910-1920)*”, en el cual recuperan esta propuesta pedagógica centrada en el enlace de acordes, inscrita en la estilística del Romanticismo y con una influencia notable en la formación de músicos mexicanos del siglo xx.

Federico García De Castro, en “La tonalidad: fenómeno, concepto e historia”, recurre al método de la historia conceptual (*Begriffsgeschichte*) desarrollado por Reinhart Koselleck para explorar el concepto de tonalidad, ilustrando el potencial de esta aproximación para evitar distorsiones históricas y anacronismos en su comprensión.

Concluye este número especial con tres artículos sobre asuntos musicales de origen europeo. En este sentido, la idea de que la polifonía es un fenómeno europeo surgido en la Edad Media y posterior a la monodia constituye el punto de partida del artículo “Sobre el origen histórico de la polifonía en *El espíritu de la utopía* de Ernst Bloch”, en el cual Aníbal Pineda Canabal cuestiona dichas afirmaciones y analiza sus implicaciones en la teoría blochiana de la subjetividad, proponiendo complementar la concepción del arte como expresión de la interioridad con una visión del arte como escucha del proceso del mundo y captación emotiva de la realidad.

“Ontogenia de la copla española: relectura del mito y la transgresión femenina en el franquismo” es el artículo de Consuelo Pérez-Colodrero y Desirée García-Gil, donde las autoras analizan la tensión entre lo normativo y lo contranormativo en la copla española a través del repertorio de las cantantes Concha Piquer y Juana Reina, incorporando el análisis musical a rasgos tradicionalmente abordados desde la literatura y el imaginario popular.

Finalmente, cerramos este número con el artículo de Virginia Sánchez Rodríguez, “*Vanitas y memento mori en El árbol de la vida*, de Ignacio de Ríes (1653): modelos plásticos, organología e iconografía musical”, en el cual se desarrolla una investigación artístico-musical de la pintura *El árbol de la vida*, conservada en la catedral de Segovia (España). La autora demuestra cómo, en determinadas obras plásticas, los instrumentos musicales adquieren un valor simbólico asociado a la

vanidad de los placeres, inscribiéndose en la tensión entre el tópico literario del *carpe diem* –la afirmación de la felicidad terrenal– y la aspiración a la vida eterna.

Esperamos que este número de la revista *Co-herencia* contribuya a las discusiones en el campo de la música y la musicología, y que motive a las y los investigadoras/es a seguir desarrollando nuevas líneas de trabajo y exploración en este ámbito