

Itamar

REVISTA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL: TERRITORIOS PARA EL ARTE

AÑO 2020

6

 Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

Itamar

REVISTA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL: TERRITORIOS PARA EL ARTE

REVISTA INTERNACIONAL

N. 6

AÑO 2020

VNIVERSITAT
D VALÈNCIA

 Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Edición electrónica

© *Copyright 2018 by Itamar*

Dirección Web: <https://ojs.uv.es/index.php/ITAMAR/index>

© *Edición autorizada para todos los países a:*
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Universitat de València

I.S.S.N: 2386-8260

Depósito Legal: V-4786-2008

EQUIPO EDITORIAL

PRESIDENCIA DE HONOR

Edgar Morin. Presidente de Honor del CNRS, París. Presidente de la APC/MCX Association pour la Pensée Complexe y del Instituto Internacional del Pensamiento Complejo.

DIRECCIÓN

Jesús Alcolea Banegas
Rosa Iniesta Masmano
Rosa Mª Rodríguez Hernández

COMITÉ DE REDACCIÓN

Jesús Alcolea Banegas
José Manuel Barrueco Cruz
Rosa Iniesta Masmano
Rosa Mª Rodríguez Hernández

COMITÉ CIENTÍFICO

Rosario Álvarez. Musicóloga. Catedrática de Musicología. Universidad de La Laguna, Tenerife, España.

Alfredo Aracil. Compositor. Universidad Autónoma de Madrid, España.

Leticia Armijo. Compositora. Musicóloga. Gestora cultural. Directora General del Colectivo de Mujeres en la Música A.C. y Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte, ComuArte, México.

Javiera Paz Bobadilla Palacios. Cantautora. Profesora Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación UNIACC, Chile.

Xoan Manuel Carreira. Musicólogo y periodista cultural. Editor y fundador del diario www.mundoclasico.com (1999-...), España.

Pierre Albert Castanet. Compositeur. Musicologue. Université de Rouen. Professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, France.

Giusy Caruso. Pianista. Musicologa. Ricercatrice in IPEM (Istituto di Psicoacustica e Musica Elettronica) Dipartimento di Musicologia, Università di Ghent, Belgio.

Olga Celda Real. Investigadora Teatral. Dramaturga. King's College London. University of London, Reino Unido.

Manuela Cortés García. Musicóloga. Arabista. Universidad de Granada, España.

Nicolas Darbon. Maître de conférences HDR en Musicologie, Faculté des Arts, Langues, Lettres, Sciences Humaines. Aix-Marseille Université. Président de Millénaire III éditions. APC/MCX Association pour la Pensée Complexe, France.

Cristobal De Ferrari. Director Escuela de Música y Sonido Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación UNIACC, Chile.

Román de la Calle. Filósofo. Departamento de Filosofía, de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universitat de València, España.

Christine Esclapez. Profesora de universidades - Membre nommée CNU 18e section - UMR 7061 PRISM (Perception Représentation Image Son Musique) / Responsable de l'axe 2 (Créations, explorations et pratiques artistiques) - Responsable du parcours Musicologie et Création du Master Acoustique et Musicologie - Membre du Comité de la recherche UFR ALLSH - POLE LETTRES ET ARTS. Aix-Marseille Université, France.

Reynaldo Fernández Manzano. Musicólogo. Centro de Documentación Musical de Andalucía, Granada, España.

Antonio Gallego. Musicólogo. Escritor. Crítico Musical. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, España.

Loenella Grasso Caprioli. Presidentessa di RAMI (Associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia). Professoressa presso il Conservatorio di Brescia.

Anna Maria Ioannoni Fiore. Musicologa. Pianista. Vicepresidentessa di RAMI (Associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia). Professoressa presso il Conservatorio di Pescara, Italia.

Adina Izarra. Compositora. Escuela de Artes Sonoras, Universidad de las Artes. Guayaquil, Ecuador.

Pilar Jurado. Cantante. Compositora. Productora. Directora artística y ejecutiva de MadWomenFest. Presidenta de la SGAE, España.

Jean-Louis Le Moigne. Chercheur au CNRS, Paris. Vice-président d'APC/MCX Association pour la Pensée Complexe, France.

María del Coral Morales-Villar. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Universidad de Granada, España.

Yván Nommick. Pianista. Director de Orquesta. Compositor. Musicólogo. Catedrático de Musicología de la Universidad de Montpellier 3, Francia.

Carmen Cecilia Piñero Gil. Musicóloga. IUEM/UAM. ComuArte. Murmullo de Sirenas. Arte de mujeres, España.

Antoni Pizà. Director Foundation for Iberian Music. The Graduate Center, The City University of New York, Estados Unidos.

Rubén Riera. Guitarrista. Docente titular. Escuela de Artes Sonoras, Universidad de las Artes. Guayaquil, Ecuador.

Dolores Flovia Rodríguez Cordero. Profesora Titular Consultante de Didáctica aplicada a la Música. Departamento de Pedagogía-Psicología. Universidad de las Artes, ISA, La Habana, Cuba.

Leonardo Rodríguez Zoya. Director Ejecutivo de la Comunidad de Pensamiento Complejo (CPC). Investigador Asistente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina). Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Asistente en Metodología de la Investigación, en la Universidad de Buenos Aires. Coordinador del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Complejidad y Ciencias Sociales (GEICCS), Argentina.

Pepe Romero. Artista Plástico. Performer. Universidad Politécnica de Valencia, España.

Ramón Sánchez Ochoa. Musicólogo. Catedrático de Historia de la Música, España.

Cristina Sobrino Ducay. Gestora Cultural. Presidenta de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza, España.

José Mª Sánchez-Verdú. Compositor. Director de Orquesta. Pedagogo. Profesor en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, España. Profesor de Composición en la Robert-Schumann-Hochschule de Dusseldorf. Sus obras se editan en la editorial Breitkopf & Härtel.

José Luis Solana. Antropólogo Social. Universidad de Jaén. Universidad Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. APC/MCX Association pour la Pensé Complexe, España.

Álvaro Zaldívar Gracia. Musicólogo. Catedrático de Historia de la Música. Director del gabinete técnico de la Subsecretaría del Ministerio de Educación. Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de Murcia y Miembro correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de Madrid, Zaragoza y Extremadura, España.

Portada: Serie fotográfica *Tiempos*
Fotografía: **Iván Roderó Millán.**

ITAMAR cuenta con los siguientes apoyos institucionales:

Universidad de Jaén, España

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Université de Rouen (Francia)

Aix-Marseille Université, Francia

Conservatorio Nacional Superior de París,
Francia

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**

CIDMUC, La Habana, Cuba

Comunidad Editora Latinoamericana,
Argentina

Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) de
Argentina

Universidad de Artes, Ciencias y
Comunicación, Chile

Comunidad Internacional de
Pensamiento Complejo, Argentina

APC/MCX Association pour la Pensé Complexe, Paris

Colectivo de Mujeres en la Música.
Coordinadora Internacional de
Mujeres en el Arte, ComuArte

MadWomanFest

RAMI - associazione per la Ricerca Artistica Musicale in Italia

King's College London,
United Kingdom

Universidad de las Artes de
Guayaquil, Ecuador

Territorios para la Educación

Sor Juana Inés de la Cruz: una musa sonora en la UCLA

Carmen Cecilia Piñero Gil
Musicóloga
Murmullo de Sirenas: Arte de
Mujeres
ComuArte-España

El pasado mes de noviembre, los días 22 y 23, se celebró en la UCLA, Los Ángeles, el simposio *You Imagine Me, and I Exist. The Afterlives of Sor Juana Ines de la Cruz (1648-1695)*¹. En este marco se reflexionó sobre la llamada “décima musa”, su creación literaria, su entorno, su “ser musical” y la composición debida a mujeres, entre otros temas.

El título de este encuentro procede de un poema inconcluso que fue encontrado en la celda de Sor Juana después de su muerte. El poema estaba dirigido a sus adeptos en España a los que “les agradecía por “insuflarle otro espíritu”, es decir, darle nueva vida a su trabajo representándola [...] como querían imaginarla: una gran intelectual, una poetisa sublime, un ave fénix que se levantaba de sus cenizas”².

Sor Juana se alza como una de las grandes figuras de la intelectualidad en tierras americanas, siendo denominada en ocasiones como la “primera feminista de las Américas”, por su vindicación de la mujer frente a una sociedad patriarcal guiada por la Iglesia Católica. Y es precisamente la Sor Juana de la *Respuesta a Sor Filotea de la Cruz*, la Sor Juana “libre” dentro de los muros de clausura, la que encontramos en la ópera *Juana* de las norteamericanas Carla Lucero, compositora, y Alicia Gaspar de Alba, escritora y experta en literatura chicana. En la ópera, basada en la novela de Gaspar de Alba *Sor Juana’s Second Dream* y estrenada con merecido éxito en el marco del simposio, Juana es una mujer apasionada que vive en secreto su amor lésbico con la Virreina de Nueva España.

A lo largo de dos días se articularon diversas actividades en torno a Sor Juana y a la ópera *Juana*. En la primera jornada se llevaron a cabo paneles con intervenciones y coloquios –“Imaginando a Sor Juana en los siglos XVII y XVIII (Imágenes de Sor Juana/Monjas en el mundo moderno y colonial temprano)”; “Presentación y coloquio con el equipo creativo de la ópera *Juana*” y “Actuando/Ser Juana (La décima musa moderna y postmoderna)”–, una exposición de fotografías con inspiración sorjuanista a cargo de la artista visual

---

¹ El evento fue realizado con la colaboración de las siguientes entidades: UCLA Herb Alpert School of Music; UCLA College of Letters and Science, Division of Humanities; UCLA Center for 17th- & 18th-Century Studies; UCLA Center for Musical Humanities; UCLA Division of Social Science; UCLA LGBTQ Studies; UCLA Cesar Chavez Department of Chicana and Chicano Studies; UCLA Chicano Studies Research Center.

² Véase <https://schoolofmusic.ucla.edu/event/you-imagine-me-and-i-exist-the-afterlives-of-sor-juana-ines-de-la-cruz-2/> [consulta 6-12-2019].

Alma López y, por último, el estreno de la ópera *Juana* en el Freud Playhouse de Los Ángeles. *Juana* estuvo interpretada por una orquesta de cámara conformada por un quinteto de cuerda, una evocadora tímbrica barroca que incluía clavicémbalo y flauta contralto, junto a instrumentos de percusión y ocarinas indígenas. La inclusión de vihuela y guitarra, a cargo de Pedro Jesús Gómez, Catedrático de Guitarra del RCSMM, asentaba sonoramente el elemento español en el mundo novohispano. El papel de Juana corrió a cargo de la mezzosoprano Meagan Martin y el de la Condesa fue interpretado por la soprano Michelle Drever. El conjunto, compuesto en su mayoría por estudiantes o egresados de la Herb Alpert School of Music de la UCLA, actuó bajo la batuta de Mary Chun siendo, por su parte, Sara E. Widzer la directora de escena.

La segunda jornada estuvo marcada por la presencia de la organización ComuArte internacional –Colectivo de Mujeres en el arte³, cuya matriz y principal actividad se enmarcan en México. ComuArte constituye un modelo de asociación de mujeres, comprometida con los estudios sobre las mujeres y de género en el ámbito artístico y con una clara vocación de proyección social. Con presencia en México, España, Cuba, Estados Unidos y Chile, ComuArte –desde su fundación hace veinticinco años de la mano de su Directora general, la Dra. Leticia Armijo- se alza como un referente de vindicación del arte de mujeres como agente de cambio y desarrollo social.

Carla Lucero (Directora de ComuArte/EE.UU.) y Olga Talamante (también integrante de ComuArte/EE.UU.) fueron las encargadas de introducir a las distintas representantes de ComuArte en el simposio sorjuanista de la UCLA. En esta jornada se llevaron a cabo tres disertaciones: *El milagro de Sor Juana*, a cargo de Leticia Armijo (Directora general de ComuArte Internacional y de México), en la que se abordó el pensamiento musical de la monja novohispana, *Mujeres sonoras españolas e hispanoamericanas durante el período colonial: una historia común* por Carmen Cecilia Piñero Gil (Presidenta de Murmullo de Sirenas: Arte de Mujeres/ComuArte-España) y *El rol de la mujer chilena en la música académica* a cargo de Valeria Valle (Directora general de Resonancia femenina/ComuArte-Chile).

Seguidamente, se dio paso a un concierto con obras para cuarteto de cuerda de compositoras pertenecientes a ComuArte: *Sor Juana* de Leticia Armijo; *Redención de las aguas claras* de Katherine Bachmann (Co-directora de Resonancia femenina/ComuArte-Chile); *Lamento* de Fernanda Carrasco (Co-directora de Resonancia femenina/ComuArte-Chile), *Tres de trébol de cuatro hojas* de María Carolina López (Co-directora de Resonancia femenina/ComuArte-Chile) y *Crisol* de Valeria Valle.

Previa a la clausura a cargo de los organizadores, concluyó la jornada con la presentación y visualización del vídeo *Ni una más, ni una menos* de Natalie Santibáñez Pellegrini (Co-directora de Resonancia femenina/ComuArte-Chile) y *Mamma Soul*.

---

³ <http://comuarte.org/>

Este intenso simposio sobre la “décima musa” –con la presencia de eminentes sorjuanistas, expertos en estudios chicanos y LGBTQ, compositoras, musicólogas y demás participantes- nos transportó al mundo novohispano y nos hizo reflexionar sobre la vigencia del discurso sorjuanista en nuestros días. Todo ello estuvo presidido por el espíritu de una Sor Juana siempre vibrante y dialógica, la Sor Juana que acusa a los hombres necios, al patriarcado que todavía hoy sigue lacerando nuestras sociedades...

Cartel publicitario del simposio *You Imagine Me, and I Exist. The Afterlives of Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695)*⁴

⁴ UCLA Center for 17th- to 18th- Century Studies. Disponible en <http://www.1718.ucla.edu/events/you-imagine-me-and-i-exist/>