

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

I. Antecedentes generales

Nombre del/la postulante	Mauricio Opazo Muñoz
Título Anteproyecto	cuatro piezas para solistas y ensambles de guitarra
Mención a la cual postula (Artes Visuales, Estudios y Prácticas Teatrales, o Música)	Música

II. Descripción de la propuesta (presentación del tema sobre el que va a investigar).
Máximo 400 palabras.

La propuesta aquí presentada se inscribe en la modalidad de investigación con creación, la práctica como investigación a partir de la creación de repertorio de cámara para los ensambles de guitarra (*en adelante ensambles*) pero en diálogo con instrumentos solistas de orquesta (flauta, oboe, clarinete, violín) estableciendo una orgánica de solista con pequeña orquesta o ensamble.

Debido a que la guitarra y con mayor razón estas formaciones relativamente nuevas como el ensamble, no pertenecen al mundo orquestal, no han tenido ni tienen espacios en común para dialogar y trabajar si no de manera circunstancial y esporádica, y esto incide no solo en el ámbito profesional, en la etapa formativa el estudiante también siente esa distancia. Esta distancia del mundo de la orquesta en parte se debe a que la guitarra al abrirse camino en la música académica, clásica, lo hace con una fuerte impronta de instrumento solista, camino que de manera brillante consolidó durante el siglo pasado en las manos de reconocidos virtuosos que lograron tender puentes con compositores importantes que nos legaron obras que son referenciales en el repertorio guitarrístico y al mismo tiempo nos permitieron vincularnos creativa e interpretativamente con instrumentos y con la orquesta. En concreto, esta propuesta desea continuar esa línea y para lograrlo es que se propone la creación de un cuerpo de 4 obras para solista y ensamble de guitarras de mediana extensión que permita el diálogo entre la guitarra en una orgánica de ensamble e instrumentos solistas de la orquesta incrementando el escaso repertorio disponible para formaciones como esta y acerque al guitarrista, especialmente si está aún estudiando, a prácticas con otros instrumentos que lo acerquen a la experiencia de un trabajo de conjunto, de orquesta y de tutela de director.

III. Fundamentación y relevancia del tema en la disciplina. Máximo 400 palabras

Este programa de doctorado se enmarca en una línea que permite la creación vista como una práctica investigativa, y por lo tanto ofrece un espacio de desarrollo necesario para iniciativas como esta, ya que considero que el proceso de la creación conlleva inherente hitos que revisten carácter investigativos, tal vez no en la forma tradicional que conocemos.

Esta propuesta trata sobre la relación entre los ensambles de guitarra e instrumentos solistas tradicionales de una orquesta y ponerlos en interacción a través de la creación de cuatro (4) obras de extensión media.

A la luz de la práctica y de la tradición tan particular de este instrumento que se ha desarrollado al margen del mundo orquestal, propuestas como esta tensionan esa relación distante y esporádica entre la guitarra y los instrumentos tradicionales de la orquesta, aún más, por tratarse de una orgánica casi inexistente hace un par de décadas hay una tensión aún mayor y no solo para los intérpretes, el compositor se ve enfrentado a una orgánica para lo cual hay escaso material que lo preceda

Al mismo tiempo, surge una tensión interna, por así decirlo, que ocurre dentro del mundo de la guitarra, este instrumento adquiere una fuerte impronta de solista, un rasgo distintivo al incorporarse al mundo de la música clásica, de tal manera que para el guitarrista formado en esta escuela, estas configuraciones de ensambles y “orquestas guitarrísticas” resultan en sí mismo algo disruptivo de la tradición y la práctica habitual.

Las prácticas musicales tradicionales para la guitarra clásica y sus intérpretes se han concentrado históricamente en un trabajo de solistas y música de cámara en formatos pequeños ya sea con otras guitarras, por ejemplo, los cuartetos de guitarras o bien con otros instrumentos orquestales como por ejemplo la Flauta Traversa y en general muy distante de la Orquesta y por extensión de orgánicas de mediana y gran envergadura. Pero no hay que soslayar las características naturales de este instrumento que también se deben considerar para entender bien el fenómeno.

Esta propuesta de investigación a través de la creación se sostiene en una práctica sostenida de quien la presenta, una práctica desde la interpretación, la composición y la gestión artística de estos ensambles de guitarra, experiencia que permite analizar y evaluar aquellos espacios aún por explorar y ofrecer propuestas musicales con énfasis en la creación para orgánicas instrumentales no tradicionales con potencial tanto artístico como pedagógico.

IV. Hipótesis o preguntas de investigación. Objetivos de investigación (plantee su/s hipótesis de investigación o las preguntas que orientan su propuesta. Además, incluya los objetivos que se propone). Máximo 200 palabras.

La creación de una obra musical establecida como una relación de teoría y práctica pero además influida por el contexto que la demanda, que se nutre de la experiencia directa en la interpretación.

Creación como resultante de la teoría y la práctica, luego en esta última se encuentran nuevas comprensiones a través de la obra y la reflexión en torno a la misma. Es a través de la práctica que se retroalimenta la creación y en mi calidad de intérprete y compositor puedo suscribir esta afirmación.

La creación de este cuerpo de obras que son el objetivo principal de esta propuesta, nacen a partir de las prácticas artísticas específicas realizadas durante más de 20 años y vienen a instalarse en un espacio no tradicional que busca poner en relación instrumentos solistas de la Orquesta como la flauta, el oboe, el clarinete y el violín con una orgánica atípica como el Ensamble de Guitarras, entendiendo por éste a un conjunto de guitarras clásicas estandar de un número variable entre 6 a 12, pudiendo ser un número aún mayor pero que para esta propuesta se ha considerado una cantidad no mayor a 8 guitarras. Las obras serán de duración promedio de 15 minutos cada una y con una estructura interna de 2 o 3 movimientos.

Objetivos:

- 1) creación de repertorio para orgánicas no tradicionales, que está directamente relacionado tanto con el lenguaje propio del artista como con la documentación del proceso creativo.
- 2) poner en relación instrumentos solistas de orquesta con la guitarra pero como parte de un ensamble, relación que tensiona y que puede resultar en nuevas resultantes expresivas y sonoras.
- 3) Validar la práctica artística creadora como una acción de investigación a partir de las obras resultantes y de su proceso creativo.

V. Metodología (defina de manera sintética el camino a seguir para el desarrollo de su investigación. Deseable que señale la inclusión (o no) de práctica artística, el rol de la obra en el proceso). Máximo 400 palabras.

Resumen

Se espera utilizar metodologías mixtas que combinen tanto enfoques cualitativos como cuantitativos. En este caso, se incluirá la práctica artística como parte fundamental del proceso creativo y como herramienta de reflexión y análisis.

Itinerario

Revisión bibliográfica, desarrollo de marco teórico y conceptual. Diseño de instrumentos cualitativos y cuantitativos (entrevistas, encuestas, plan de observación).

Implementación de las entrevistas, observación y recolección de datos cuantitativos. Inicio de la fase creativa con bocetos, experimentaciones y prototipos de la obra artística.

Análisis de los datos cualitativos y cuantitativos, ajustes a la obra en base a resultados obtenidos. Preparación de la exposición final o performance.

Presentación de los resultados a través de una obra final (performance, instalación, etc.). Redacción de la tesis o informe final de investigación.

Ejemplos de descriptores

Cualitativos:

observación de campo, entrevistas y análisis de transcripciones para comprender las prácticas musicales similares. Análisis de casos y procesos de investigación-creación.

Cuantitativos:

recopilación y análisis de datos, estudios de tipo evaluativo, como la medición de la efectividad de trabajos e iniciativas similares que hagan dialogar a la guitarra al interior de un ensamble al mismo tiempo con solistas de orquesta ya descritos.

Específica de Creación:

la creación como un proceso que se confronta y que se nutre de la práctica y la interacción colectiva a través de reuniones/ensayos con solistas, reuniones/ensayos con ensamble, montaje y presentación de las obras.

VI. Referencias bibliográficas (señale las referencias en formato estandarizado. Se sugiere APA V7).

Pérez Arroyo, 2012. La práctica artística como investigación. Ed. Al Puerto
Martínez Peláez, 2019. Transversalidad en la investigación de las artes y la creación musical. Ed. Dykinson, S.L.
Villegas, Espinoza. 2019. La creación en artes visuales en Chile y sus formas de investigación: el caso del sistema universitario. autoedición.
Lopez-Cano; Opazo. 2014. Investigación artística en Música. Esmuc, Barcelona