

Interacciones visuales y sonoras: los conciertos sinfónicos del CCAO-UNSJ

MAS, Stella Maris / Departamento de Música – FFHA - UNSJ - masstella@hotmail.com

---

Eje: *Interacciones entre lo visual, lo sonoro y la palabra* Tipo de trabajo: *ponencia*

» *Palabras claves: Interacciones - Lenguajes artísticos - Orquesta Sinfónica*

» **Resumen**

El presente trabajo denominado: “Interacciones visuales y sonoras: los conciertos sinfónicos del CCAO-UNSJ”, es un recorte del sub-proyecto “La Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan y su Programa N° 20 denominado: *Investigación y difusión del arte instrumental de cámara y sinfónico de todas las épocas, con fines didácticos y de divulgación (1974-2014)*”, el cual fue parte integrante del PICTO: “*La música en San Juan entre los dos centenario 1910 - 2010*” dirigido por la Dra. Fátima Graciela Musri en el seno del Gabinete de Estudios Musicales del Departamento de Música.

El estudio da cuenta de las actividades llevadas a cabo por el Centro de Creación Artística Orquestal como Unidad Académica dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, cuya trayectoria se ha desarrollado a lo largo de más de cuatro décadas. Si bien la programación está constituida fundamentalmente por conciertos sinfónicos y conciertos sinfónico-corales, algunas propuestas han excedido el lenguaje musical para combinarse con otras disciplinas artísticas a fin de lograr ciertos objetivos, entre las que se destacan: conciertos didácticos óperas, y conciertos homenajes (actuaciones teatrales, títeres), producciones audiovisuales (videos), *action painting* (música y pintura en vivo).

El problema de estudio se centra en la descripción y análisis de elementos visuales y sonoros, incluyendo el uso de la palabra, que se han conjugado de una manera particular para generar obras de diversa naturaleza. Interpretar la articulación entre los códigos (verbales y no verbales) puestos al servicio de cada producción, ubicando estas iniciativas en un contexto más amplio que atienda el complejo entramado de aspectos relacionados a lo histórico, artístico, educativo, administrativo y organizativo de las instituciones que participaron en dichos eventos, permite dilucidar a qué necesidades y/o demandas sociales respondió el organismo, considerando su estrecha vinculación con el medio sanjuanino.

» **Introducción**

El tema que desarrolla la presente ponencia, se encuentra encuadrado en la línea de los Estudios de las Historias Provinciales y Regionales, se refiere a la única formación instrumental de índole sinfónica de San Juan, vigente y que representa la Universidad Nacional de San Juan (en adelante UNSJ) desde 1974 a la fecha. Esta iniciativa forma parte de un sub-proyecto denominado: “La Orquesta Sinfónica de la UNSJ y su Programa N° 20 denominado: *Investigación y difusión del arte instrumental de cámara y sinfónico de todas las épocas, con fines didácticos y de divulgación (1974-2010)*”, llevado a cabo por la Mg. Stella Mas, miembro del equipo de investigación que dirigió la Dra. Fátima Graciela Musri, responsable del Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica Orientado (en adelante PICTO) UNSJ 2009 N° 124: “*La música en San Juan entre dos centenarios (1910-2010)*”, subsidiado por Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) dependiente del Ministerio de Ciencia, tecnología e Innovación productiva de la Nación.

El trabajo intenta reconstruir la historia de la Orquesta Sinfónica (en adelante OS), narrando la trayectoria musical: antecedentes artísticos, fines y objetivos propuestos por el Centro de Creación Artística Orquestal (en adelante CCAO) perteneciente a la Universidad antes citada.

› **Fundamentación**

Como es sabido, en la actualidad, ha adquirido relevancia la corriente historiográfica que posa la mirada sobre los relatos locales como fuente de conocimiento. Durante la década del 80, desde el Gabinete de Estudios Musicales (en adelante GEM) del Departamento de Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (en adelante FFHA) de la UNSJ, se han promovido investigaciones musicológicas regionales, provocando el interés de la comunidad científica vinculada al campo musical.

La escasa producción de estudios sobre “las historias musicales” de la provincia y la región presenta a los investigadores una posibilidad concreta para el abordaje de temas de origen social, político y/o cultural local, que por su importancia e impacto en la comunidad, comienzan a cobrar relevancia, para comprender y resignificar los acontecimientos del presente.

En este sentido, la OS de la UNSJ, en sus comienzos se posicionó como una de las “destacadas” por su nivel artístico según la crítica periodística de la época, representando excepcionalmente a San Juan. Con el correr de los años y pese a las dificultades presentadas, logró sortear los obstáculos y mantenerse en vigencia, ofreciendo al medio la posibilidad de escuchar música en vivo, repertorio académico y popular, en diferentes lugares de la Provincia, entre ellos: el Auditorio Juan Victoria, una de las salas más importantes de América Latina, y otros centros urbanos del país.

› **Antecedentes**

Entre las fuentes consultadas, se registran dos publicaciones vinculadas estrechamente al tema de investigación, la más relevante en función del recorte es la Tesis de posgrado de la autora de la presente ponencia que indagó sobre la planificación y el aporte de los Conciertos Didácticos de la OS a la educación musical local entre 2000-2010 y las referencias a la historia institucional de la OS aportadas por Miguel Ambas (2011) en el libro de la FFHA en ocasión del Bicentenario Patrio.

› **Marco Teórico**

El encuadre teórico del trabajo concuerda con las conceptualizaciones que sostienen el PICTO, las cuales siguen las pautas de la historia regional de la música, atendiendo la necesidad de reconstruir históricamente los espacios socio-musicales en San Juan.

El enfoque que se ajusta a la propuesta es el empleo de la escala micro-histórica proveniente de la historia social. La reducción de la escala del objeto de estudio requiere, por parte del historiador, un examen *con lupa* del pasado y se constituye en el instrumento innovador de esta disciplina, permitiendo analizar acontecimientos, personajes u otros fenómenos del pasado que en cualquier otro tratamiento de las fuentes historiográficas pasarían inadvertidos, como por ejemplo lo singular, lo cotidiano.

Un dato de relevancia, que hace que el presente estudio sea de interés para la comunidad científica, es la carencia de investigaciones sobre la temática tratada.

“Un bache importante es el de las historias de cada orquesta sinfónica del país. La comparación de fechas y condiciones de aparición, de instrumentistas y directores, de los repertorios interpretados, de los encargos de composiciones, entre muchos otros temas, darían a luz un significativo conocimiento de la música sinfónica en Argentina.” (Musri, 2009: 316-317)

Es preciso observar y reflexionar sobre la experiencia musical cotidiana-profesional de los integrantes de una comunidad, en las variables espaciales y temporales en que se desarrolla, como constituyente de la realidad socio-cultural sanjuanina.

El enfoque teórico metodológico de la perspectiva regional de la historia de la música podría esclarecer esos vacíos que se advierten desde la historia local que a la fecha comienzan a develarse con las contribuciones de los equipos de investigación del GEM.

› **Objetivo general**

Reconstruir la historia de la OS de la UNSJ, narrando la trayectoria musical centrada en las presentaciones multidisciplinares que conjugaron elementos visuales y sonoros, incluyendo el uso de la palabra, para generar obras de diversa naturaleza.

› **Objetivos específicos**

- Indagar la documentación escrita y/o registros audiovisuales preservados por el CCAO, que den cuenta de la actividad realizada desde el año de su creación a la fecha.
- Identificar y clasificar las producciones musicales que se hayan articulado con otros lenguajes (literario, plástico visual, etc.).
- Describir y analizar la relación entre los códigos (verbales y no verbales) puestos al servicio de cada producción.
- Interpretar las iniciativas en un contexto más amplio atendiendo el complejo entramado de aspectos relacionados a lo histórico, artístico, educativo, administrativo y organizativo de las instituciones que participaron en dichos eventos.

› **Metodología**

Es una Investigación de tipo cualitativa que responde a los criterios metodológicos de la preceptiva histórica desde un enfoque socio-cultural empleando una escala micro-histórica. En cuanto al método histórico se siguen las cuatro etapas que sugieren J. L. Cassini y A. J. Pérez Amuchástegui, estas son: la *Heurística* correspondiente al encuentro de noticias en las fuentes de información; la *Crítica* relacionada al análisis y confrontación de los materiales obtenidos; la *Síntesis*, referida al ordenamiento de materiales y construcción del conocimiento que se pretende y la *Exposición* de los resultados obtenidos.

Luego de contar con la autorización del CCAO para estudiar su archivo, las tareas realizadas fueron: comenzar el relevamiento de archivo y llevar a cabo entrevistas informales al personal responsable del mismo para localizar datos. Se realizó la lectura del material documental encontrado: instrumentos legales -Resoluciones y Ordenanzas-, resumen de actividades, carpetas, biblioratos y libros con programas, entre otros materiales aportados por los entrevistados. Se fueron registrando los datos contenidos en los programas de concierto, mediante el fichaje y la captura fotográfica.

Paralelamente a la lectura de los documentos, se indagó sobre los proyectos multidisciplinares desarrollados por la Unidad Académica, a partir de diálogos con colaboradores del CCAO para cotejar la información impresa con la que guarda la memoria de quienes hicieron la historia de la OS.

› **Desarrollo**

El inicio de las actividades de la OS dependiente del CCAO "M° Jorge Fontenla" de la FFHA de la UNSJ se remontan a febrero de 1974, fecha de la Resolución que trata la creación de dicho organismo. Las fuentes indican que en mayo de ese año se contaba con una OS de excelente nivel artístico constituida por 62

músicos bajo la dirección del Director Titular Mº Jorge Fontenla. La inmigración o estadía transitoria de nuevos profesionales instrumentistas a la provincia posicionaron al organismo como uno de los principales del país. Esto lo muestra la calidad de sus interpretaciones que permitieron presentaciones con directores y solistas de renombre.

La cantidad de músicos a lo largo de la historia fue variando, llegando a tener más de 70 integrantes (incluidos alumnos practicantes) en la década del 90 y 67 miembros estables en 2010, a los que se agregaron instrumentistas invitados según los programas de mano.

La Ordenanza Nº 07/06-CD-FFHA, trata la estructura y funcionamiento del CCAO, cuya finalidad es: difundir la Música Universal, Latinoamericana y Argentina de todos los géneros. Enriquecer la vida cultural del medio, la región y el país. Integrar alumnos del Departamento de Música en la práctica orquestal y de música de cámara. Promocionar la creación musical en todas sus manifestaciones, y la realización de investigación en el campo de la música, tanto básica como aplicada. Si bien se explicita la realización de temporadas anuales de conciertos, de frecuencia semanal, a efectuarse en el Auditorio "Ing. Juan Victoria", complejo cultural que tiene un anfiteatro dentro del predio, no plantea el abordaje inter, multi o pluridisciplinario.

El Centro se propone entre otros objetivos: *"Fijar fechas para realizar conciertos y/o conciertos didácticos... en coordinación con el Departamento de Música, la Secretaría de Extensión Universitaria, la Municipalidad de la Capital y Municipios Departamentales."*

La reglamentación presenta otros apartados, a saber: B- Música de cámara, de contenido similar al expuesto en el punto A, y el más breve, C- Proyectos de investigación y creación artística donde se advierte la carencia de lineamientos claros en este sentido.

El examen realizado de los programas de mano conservados evidencia una discontinuidad y falta de criterio unificado en el ordenamiento, arrojando cuatro categorías de análisis: conciertos sinfónicos, conciertos sinfónico - corales¹, música de cámara y conciertos didácticos, los cuales han formado parte de la programación anual de cuarenta temporadas artísticas.

Es digno destacar que desde sus comienzos hasta la actualidad, la planificación de actividades contempla la realización de un concierto sinfónico los días viernes, a veces sinfónico-coral, y un concierto de cámara los días miércoles. Dicho anexo universitario, con un sentido esencialmente educativo, considera en su cronograma de presentaciones los Conciertos Didácticos, explicados, dirigidos a estudiantes de todos los niveles educativos (inicial, primario y secundario), programados en días de semana y horarios especiales para las instituciones escolares, y al público en general, ofreciendo un repertorio sinfónico variado, predominantemente académico-occidental que incursiona en el patrimonio orquestal de todas las épocas.

La actividad pedagógica de la OS, merece un capítulo aparte, es digno señalar la primera acción en este sentido, el proyecto didáctico musical denominado: *La Serie Antología Sonora* (1975), 50 conciertos sinfónicos, corales, de cámara y de solistas dirigidos por el Mº Jorge Fontenla, complementados con los cuadernillos elaborados por el Mº Juan Kowalski (serie de distribución gratuita para el público interesado). Dieron pie a los Conciertos Didácticos, que con cierta regularidad, fueron adquiriendo diversos formatos y dinámicas, a lo largo de las 42 temporadas. Los más relevantes por contar con porcentajes de asistencia "oficiales", de docentes y alumnos de escuelas públicas de gestión privada y estatal de todos los niveles de la enseñanza, fueron los realizados con la participación del personaje: Profesor Batuta (2007, 2008 y 2010), acompañados por los Títeres de Gardiol (2008, 2009, 2013, 2015 y 2016).

Si bien cada temporada arroja un promedio de 31 a 66 conciertos al año (datos obtenidos del recorte 2004-2010), presentando 40 programas diferentes aproximadamente, en donde participan solistas locales, nacionales e internacionales. Es para destacar la realización de espectáculos junto a artistas populares, dicha propuesta multicultural, de integración musical diversa, ha generado una importante ampliación en los públicos que asisten a los conciertos. Sin embargo son casos puntuales y aislados las iniciativas donde se conjugan diversos lenguajes artísticos como producto integral.

Una acción favorable para lograr la vinculación con el medio es la planificación conjunta con diversos organismos para llevar adelante diferentes proyectos con el objetivo de llegar a un público cada vez mayor y en algunos casos hasta más exigente y demandante. Municipios, colectividades, asociaciones vecinales, iglesias, parroquias, sindicatos, escuelas, cooperativas, mutual, etc. En este sentido, el CCAO tiene convenios con el Gobierno de la Provincia de San Juan, Auditorio "Juan Victoria". Ministerio de Producción y Trabajo; Municipalidad de Pocito, Rivadavia y Ciudad de San Juan y con entidades financieras como el Banco

---

¹ En dicha oportunidad se articulan acciones con el Centro de Creación artística Coral perteneciente a la UNSJ, integrado por el Coro Universitario, Coro Vocacional, Coro Pre-Universitario, Coro de Niños y Jóvenes.

Credicoop Cooperativa Limitado, tarjeta Cabal Cultura y Fundación Banco San Juan. También se incluyen organizaciones dedicadas a la difusión de la música, tales como el Mozarteum Argentino filial San Juan y la Fundación Ópera de San Juan.

Siguiendo la línea de investigación, la OS a lo largo de la trayectoria artística ha organizado Ciclos, Festivales Nacionales e Internacionales. Asimismo en su programación adhiere, con frecuencia y a solicitud, a días festivos y conmemorativos patrios, acontecimientos deportivos, político, culturales, científicos y/o académicos: congresos, encuentros, festivales.

Por gestiones del director se organizó un archivo de música sinfónica y de cámara, dotado de una cintoteca propia que posibilitó el registro en audio de los conciertos realizados. Vale aclarar que hoy en día cuenta con un registro parcial de la producción musical de la OS. Su historial musical ha quedado registrado en diversas grabaciones, la primera un LP (1976).

› **Experiencias integrales: Interacciones visuales y sonoras**

Una actividad que se ha desarrollado con cierta regularidad es la programación de los Conciertos Didácticos, los cuales a lo largo del tiempo se han preparado de diversas maneras. Un antes y un después de esas presentaciones fue la aparición de un personaje llamado “El Profesor Batuta” a cargo del violonchelista Rafael Gonzalez quien a partir del año 2007 originó una serie de acciones tendientes a incluir el teatro en los conciertos escolares, como así también la historieta de Alberto Espinosa como recurso para reforzar a nivel gráfico los temas abordados. De ahí surgió en el año 2008 la posibilidad de acompañar la música con títeres y muñecos de David Gardiol.

Las presentaciones en su mayoría fueron en el Auditorio Juan Victoria:

- 2007 Selección de obras con El profesor Batuta
- 2008 Cuento Musical: “Pedro y el lobo” de Sergeiv Prokofiev con El profesor Batuta y títeres
- 2009 Suite del Ballet “Cascanueces” de P. I. Tchaikovsky con muñecos
- 2010 Selección de obras con El profesor Batuta y locutores. Sin títeres, ni muñecos
- 2013 Suite del Ballet “Cascanueces” de P. I. Tchaikovsky con títeres en la Legislatura (al aire libre)
- 2015 “La bella durmiente” de P. I. Tchaikovsky con muñecos entre ellos la figura del Maestro Filarmónico comentando la formación de una orquesta (tarea que realizaba El Profesor Batuta)
- 2016 Anunciado para el mes de mayo “Cascanueces” con muñecos

Algunas propuestas han excedido el lenguaje musical para combinarse con otras disciplinas artísticas a fin de lograr ciertos objetivos, un caso son las óperas en colaboración con la Fundación Opera San Juan bajo la Dirección General de Ricardo Elizondo.

Las puestas en escena:

- 2007 “L’elisir d’amore” de Gaetano Donizetti y libreto en italiano de Felice Romani - Teatro Sarmiento
- 2008 “La bohème” de Giacomo Puccini y libreto en italiano de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica - Teatro Sarmiento
- 2012 “Rigoletto” de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Francesco Maria Piave - Auditorio Juan Victoria
- 2013 “Sansón y Dalila” de Camille Saint-Saëns y libreto en francés de Ferdinand Lemaire - Auditorio Juan Victoria
- 2014 “Otello” de Giuseppe Verdi y libreto en italiano de Arrigo Boito - Auditorio Juan Victoria
- 2014 “La flauta mágica” de Wolfgang Amadeus Mozart y libreto en alemán de Emmanuel Schikaneder - Auditorio Juan Victoria.

Esta última al igual que Otello fue presentada sin cargo para todos los alumnos del último año de las escuelas secundarias de San Juan con la intención de promover la difusión del género artístico.

Otra experiencia a considerar es la grabación en cassette del repertorio patrio entre los años 1991 y 1992 en colaboración con el Coro Universitario de la UNSJ y el guitarrista Prof. Fernando Hidalgo. Ante la carencia de versiones orquestales del repertorio oficial es que los Maestros Alberto Merenzon y Juan Argentino Petracchini emprendieron el proyecto para atender a las demandas de docentes de distintos niveles de la enseñanza. Dicho material que integra lo literario y musical: Canciones, Marchas e Himnos Nacionales y

Provincial fue de entrega gratuita para Escuelas dependientes del Ministerio de Educación de San Juan.

En 1998 se realizó el video educativo con música de Benjamín Britten: *"Guía Orquestal para la juventud"* (variaciones y fuga sobre un tema de Purcell) Op. 34 se trató de una producción audiovisual en colaboración con el CCAO y el Centro de Creación para Medios de Comunicación Masiva (CREACOM), dependiente de la Secretaria de Extensión Universitaria del Rectorado de la UNSJ.

En el 2007 se editó el DVD de Rock Nacional con temas de Nito Mestre denominado: *"Nito Sinfónico"*, grabado en concierto junto al Coro Universitario de la UNSJ con arreglos y dirección del Maestro Alberto Velasco.

En el marco de la Temporada de conciertos 2014, se ofreció una singular propuesta artística. Dirigida por el Maestro Patrick Gallois la OS interpretó de Cesar Franck la Sinfonía en Re Menor con la particular intervención de la Artista Plástica Tiina Osara que realizó un *action painting* de grandes dimensiones en el Foyer Norte del Auditorio Juan Victoria en simultáneo al concierto que se desarrollaba en la sala.

La última realización fue en el 2015 en oportunidad de participar en la apertura del espectáculo final de la *Fiesta Nacional del Sol* en el Autódromo "Eduardo Copello", interpretando la obra "Estrella de los Andes" junto a solistas y Coros de la UNSJ dirigidos por el Maestro Alberto Velasco. En vivo más de 70 músicos y bailarines, en una puesta en escena monumental que fue transmitida por la TV Pública.

› **A modo de cierre**

Si bien hay antecedentes de este tipo en otras provincias de la República Argentina, es digno destacar que no todas cuentan con un conjunto musical estable de estas características y con una permanencia de más de cuatro décadas de existencia.

La OS de la UNSJ, ha sido concebida como un instrumento para desarrollar la actividad cultural de la sociedad sanjuanina, llegando a múltiples sectores de la comunidad. La labor sostenida del CCAO, ha dado muestras de su vasta producción artística, persiguiendo los objetivos que se plantearon en 1974, relacionados a la difusión de la música de todos los estilos y épocas, como así también aproximando a los niños, jóvenes y adultos al más variado repertorio de música, incluyendo en la programación de los diez últimos años experiencias que se han conjugado con otras disciplinas artísticas, a fin de captar la atención de un público más numeroso.

El presente recorte, centrado en la descripción y análisis de elementos visuales y sonoros - incluyendo el uso de la palabra-, que se han combinado de una manera particular para generar obras de diversa naturaleza, permite advertir la articulación entre los códigos (verbales y no verbales) puestos al servicio de cada propuesta entre los que se destacan los conciertos didácticos (actuaciones teatrales, títeres), las óperas, como así también las producciones audiovisuales: video educativo, DVD de Rock Sinfónico, *action painting* (música y pintura en vivo), las cuales han brindando un original aporte, de inestimable valor, a la cultura local.

Si bien el trabajo PICTO finalizó en noviembre de 2015, contribuyó significativamente en la reconstrucción histórica de la música regional, abriendo nuevas líneas de estudio para tratar otros temas desde una perspectiva multidisciplinar.

Bibliografía

- “Descubriendo la Orquesta. Conciertos Didácticos de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ”. En *La Universidad*. Publicación de la UNSJ. Año VII. N° 50, noviembre 2010. En línea: <http://www.revista.unsj.edu.ar/revista50/conciertos.php> (consulta: 12 -03-2016).
- Ambas, M. (2011). *Centro de Creación Artística Orquestal “M° Jorge Fontenla”*. En Carrascosa, F. y Mas, S. (Coord.), Capítulo: “La música en San Juan: antecedentes y síntesis de la actividad musical en la F.F.H.A. desde 1974 hasta nuestros días”, en Mariel Erostarbe, J. *Filosofía, Humanidades y Artes en el Bicentenario*. San Juan, EFFHA-UNSJ.
- Cassani, J. L. Y Pérez Amuchástegui, A. J. (1976). *Del “EPOS” a la historia científica. Una visión de la historiografía a través del método*. Buenos Aires, Nova.
- Galleguillo, J. (2007). “El Profesor Batuta es un ídolo. Conciertos Didácticos de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ”. En *La Universidad*. Publicación de la UNSJ. (s/año) N° 30, setiembre. En línea: <http://www.revista.unsj.edu.ar/revista30/batuta.html> (consulta: 27-02-2016).
- Mas, S. (2012). *Estudio sobre los Conciertos Didácticos de la Orquesta Sinfónica de la U.N.S.J. Una mirada retrospectiva y una apreciación del presente, con propuestas alternativas para el futuro*. Tesis de Posgrado de la Universidad CAECE, en vías de publicación.
- Musri, F. G. (2009). “Notas para pensar una historia regional de la música”, en Murad, D. y Saavedra, M. I. (Coord.), *Artes en cruce. Problemáticas teóricas actuales*. Buenos Aires, EFFyL-UBA.