

Universidad de Talca
28 de septiembre de 2023
II Seminario de arte, música e ideas
“Expresiones y cultura en tiempos coloniales”

Luca Chiantore

DEL DATO AL MITO

Teoría, análisis e historia de la interpretación
como retos pendientes en la educación musical
Una reflexión a partir de las vicisitudes entrelazadas
de Rosita Renard y Claudio Arrau.

esmuc
ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA

inet^{MD}
instituto de etnomusicologia
centro de estudos de música e dança

IN·VERSIONS
INFORMED · INSIGHTFUL · INTRIGUING · INNOVATIVE

Lo colonial y sus muchas dimensiones

- ✓ La revalorización de repertorios, prácticas, formas de pensar
- ✓ La revisión crítica de lo que sucedía en Europa

El etnocentrismo sigue permeando discursos y prácticas

esmuc
ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA

Interpretación y sistemas de categorías

La simbiosis entre

- Las formas de valorar y clasificar un repertorio
- La manera de interpretarlo

El caso ejemplar del “clasicismo”

esmuc
ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA

Teoría, historia y análisis de la interpretación: un reto pendiente

La sumisión de la interpretación a la composición

El espacio de la interpretación en la formación académica

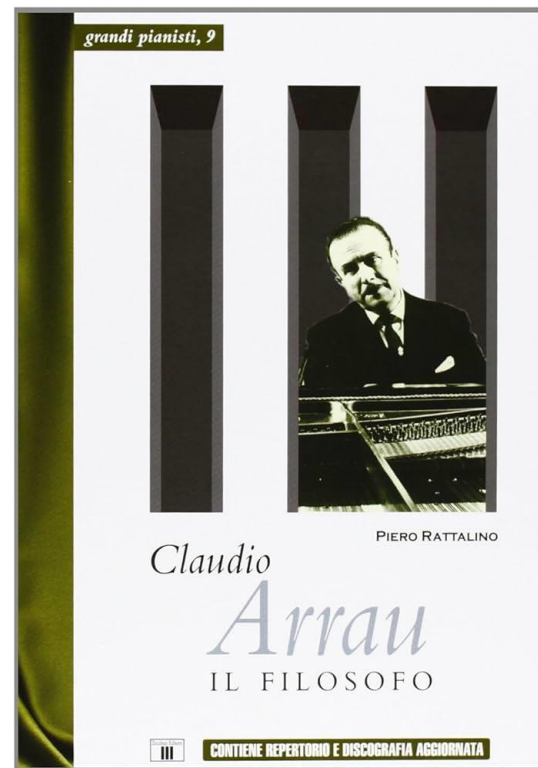
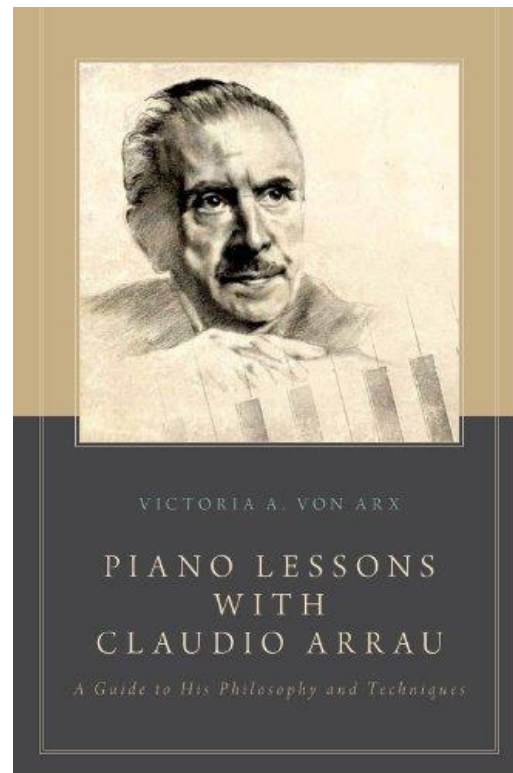
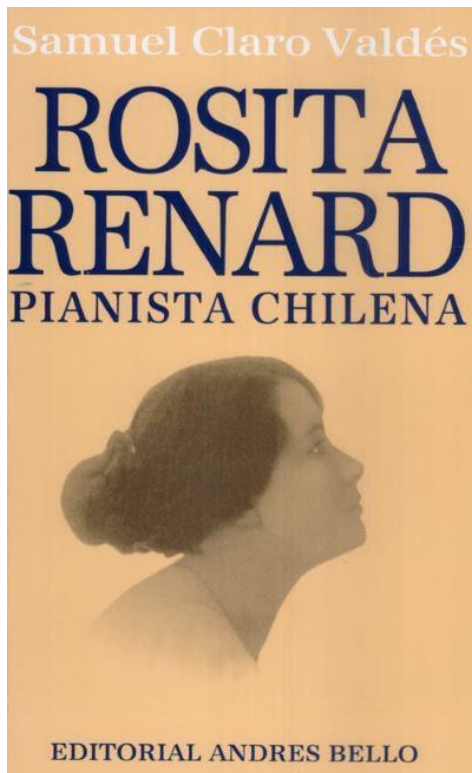
- ❖ ANÁLISIS
- ❖ TEORÍA
- ❖ HISTORIA

esmuc
ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA

Claudio Arrau y Rosita Renard como casos de estudio

Datos y lenguaje periodístico
Algunas publicaciones reveladoras

esmuc
ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA

Arte y circunstancias

Rosita Renard (1894-1949)

Claudio Arrau (1903-1991)

Elena Waiss (1908-1988)...

La familia y la carrera de Renard: oportunidades y conflictos

Los tiempos no ayudaron

La figura icónica de Teresa Carreño y otras carreras femeninas:

- o Myra Hess (en UK)
- o Clara Haskil (en la Francia neoclásica)

esmuc
ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA

El arte y los documentos

La importancia de:
lo que tenemos
lo que NO tenemos

19/1/1949: un recital... ¿mítico?

esmuc
ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA

esmuc
ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA

¿Renard vs Arrau?

Renard entre dos mundos

orden cronológico pero programa en tres partes con piezas breves y ligeras al final
no cambia notas ni hace preludios pero articulación y dinámica muy libres
idea de progreso pero todo el XIX es visto ya como actualidad

Arrau encarna como nadie un momento:

- internacionalización de la interpretación (Chile, Alemania, Estados Unidos, discográficas...)
- integrales
- perfección mecánica
- el neoclasicismo que no reniega de la expresividad, sobre todo agógica (vs pop!!)
- un repertorio que deja atrás transcripciones y virtuosismo
- la obra como perfección (pero desde un plano de total ateísmo)

Aprender del pasado

Arrau 1921 vs 1928

Si gana en Ginebra es por ese giro

Horowitz como excepción

Renard como outsider.

Hoy tocar como Arrau? Todavía? Por qué no?

Hoy tocar como Renard? Quizás más que nunca

esmuc
ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA

¡Gracias!

luca@chiantore.com
lchiantore@esmuc.cat
(+34) 629 688 922

www.chiantore.com

www.in-versions.com

www.troposensemble.com

www.musikeon.net

inet^{MD}
instituto de etnomusicologia
centro de estudos de música e dança

esmuc **20**
ANYS

