

Julio Estrada

“De la escucha literaria a la escucha musical”

1. EL SONIDO EN RULFO: “EL RUIDO ESE”¹

Banda de músicos campesinos. Fotografía: Juan Rulfo.

Destinatarios

Compositores, musicólogos, intérpretes, escritores, filólogos, dramaturgos, actores.
Estudiantes avanzados en música, literatura, teatro. Público en general.

Objetivos

Conocer la búsqueda auditiva propia de la obra del escritor mexicano, el jalisciense Juan Rulfo (1917-1986) mediante el análisis de las evocaciones al sonido, la música y los músicos en *El llano en llamas*, colección de cuentos, y en la novela *Pedro Páramo*.

Contenidos

Aproximación general a la obra de Rulfo:

- *El Llano en llamas*
- *Pedro Páramo*.

Análisis auditivo de las sonoridades en Rulfo:

- Sonoridades del habla
- Sonoridades del ambiente

¹ La conferencia lleva el título del libro *El sonido en Rulfo: “el ruido ese”*, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 2012. La edición incluye 18 fotografías originales de Juan Rulfo y un disco compacto con ilustraciones sonoras.

- Sonoridades de la música
- Sonoridades del tiempo
- Sonoridades de la pérdida.

Breve historia de *Pedro Páramo*:

- Inicialmente *Los murmullos*, *Pedro Páramo* es una ficción sonora que ocurre en Comala, pueblo fantasmagórico cuyas voces espectrales emanan de las casas y se confunden con la erosión perenne del viento.

Personajes músicos en *Pedro Páramo*:

- Abundio Martínez, en la novela hijo bastardo del cacique Pedro Páramo, arriero sordomudo: en la realidad compositor otomí Abundio Martínez (1875-1914)
- Doloritas Páramo, en la novela mujer de Pedro Páramo y madre de Juan Preciado: en la realidad cantante y guitarrista michoacana Doloritas Páramo.

Forma literario-musical:

- ¿Shakespeare o Cervantes? Drama o invención
- De *Rayuela* a *Pedro Páramo*. Congelación de la forma abierta

Poética musical rulfiana:

- Nuevo fondo emotivo y auditivo: “Sí, Dorotea, me mataron los murmullos”
- Escuchar a solas a través de lo escrito

El curso se ilustra con fotografías de Juan Rulfo referentes a lo sonoro y a lo musical, con grabaciones de ambientes sonoros de San Gabriel y otros ámbitos a los que aluden los cuentos y la novela, y con pasajes de ésta en voz de actores mexicanos.

2. NOMBRAR LA ESCUCHA²

Escucha desde el fondo del oído.
Oye el aquí ahora: ensueña sin signo.
El lance, a solas, no hay nada que añadir.

Velia, ópera para leer, J. E.

Destinatarios

Compositores, musicólogos, intérpretes, escritores, filólogos, dramaturgos, actores.
Estudiantes avanzados en música, literatura, teatro. Público en general.

Objetivos

La búsqueda contenida en el proceso de nombrar lo que se escucha proviene del ensayo de prescindir del código en música para estimular una nueva percepción auditiva conducente a su conocimiento y práctica social y artística.

Contenidos

La escucha y su descripción al aproximarse a la realidad y al imaginario:

- El mundo tal cual suena
- Nombrar la escucha: lo objetivo, la onomatopeya, la metáfora
- Percepción auditiva y recursos de la sinestesia

- Composición o creación musical
- ¿Es en verdad la música un lenguaje?
- Percepción del imaginario

Hacia una nueva poética: del lenguaje literario al no lenguaje musical

- Análisis de textos literarios musicales
- *Aus den Sieben Tagen*, Stockhausen
- *Sonic Meditations* o *Deep Listening*, Oliveros
- *Velia*, proyecto de ópera para leer (2008-), Estrada

Trabajos prácticos

- Exploración del imaginario individual y su verbalización

El curso se ilustra con lecturas de autores varios que refieren a lo musical.

² Estrada, Julio. "De la analogía real a la imaginaria", revisión del texto "El arte de la analogía", en *La imagen como pensamiento*, Sofía Sienra et al, compiladores, Universidad del Estado de México, Toluca, México, 2015, pp. 159-179.

https://www.academia.edu/20297966/DE_LA_ANALOGIA_REAL_A_LA_IMAGINARIA_revisi%C3%B3n2015 ; también, Estrada, Julio. "Ruidos poco conocidos de Orfeo". Lucero Enríquez (Ed.), *XXII Coloquio Internacional de Historia del Arte: Estética e historia del arte en el cruce de los discursos*, 1999, pp. 553-584), México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas; "El imaginario profundo frente a la música como lenguaje". *XXI Coloquio Internacional de Historia del Arte: La abolición del Arte*, 2000, pp. 525-550, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas.

Julio Estrada (1943-).

Creación musical. Doctor en música y musicología, Universidad de Estrasburgo, con la tesis *Teoría de la composición: discontinuo-continuo* (1994). En la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México crea el Laboratorio de Creación Musical (LACREMus). Miembro fundador del Programa de Maestría y Doctorado en Música. Miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas. Coordinador del Seminario Universitario de Investigación en Creación Artística. Investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, postulado como Investigador emérito de la UNAM.

Profesor invitado en las universidades de Stanford, La Jolla o Sorbonne. La repercusión de su obra y sus trabajos teóricos le lleva a dirigir en 2000-2001 el Centre d'Études de Mathématique et Automatique Musicales de Paris. Desde 2015 el IRCAM desarrolla su *Teoría dI* en el sistema OpenMusic diseñado por Moreno Andreatta.

Director de la revista *Perspectiva Interdisciplinaria de Música*, editor de *La música de México* (IIEs, 1984-88, 10 vols.), coautor de *Música y teoría de grupos finitos. 3 variables booleanas* (Estrada/Gil IIEs, 1984), autor de *El sonido en Rulfo, "el ruido ese"*, de *Canto roto: Silvestre Revueltas* (IIEs-FCE, 2012), y de más de un centenar de artículos sobre música mexicana del periodo prehispánico, de los siglos XX y XXI.

Su música se vincula a su producción como investigador de nuevos métodos de análisis musical y de teorías originales, todas ellas basadas en una filosofía de la creación musical cuyas numerosas aperturas a la interdisciplina –acústica, matemática, informática, percepción, psicoanálisis, psicoacústica, arte visual o literatura– hacen escuela en México hace más de cuatro décadas.