

Puesta en valor de la obra vocal de cámara de Juan José Castro: edición crítica y grabación fonográfica

Código 33C011

Área de Investigación: IDHYA

Muestra de la Semana de las Humanidades y Artes 2021

Departamento de Humanidades y Artes

Federico Sarudiansky

Director

Licenciado en música- Profesor adjunto

Licenciado en economía (UBA, 2002), actualmente está cursando la maestría en musicología en la Universidad Nacional de las Artes. Dicta las materias PanoramahistóricodelamúsicadecámaralyII, Teoría y práctica del repertorio orquestal y Hermenéutica de la música de cámara en la licenciatura en música

y en el ciclo de licenciatura en música de la UNLa. Además, es profesor de violoncello en el programa de orquestas infantiles y juveniles del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Rodrigo A. Ruiz

Codirector

Licenciado en audiovisión- Profesor adjunto

Se desempeña como docente en Taller de grabación I y II en la UNLa desde 2006 y en la carrera Realización integral audiovisual de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires desde 2012.

Juan Antonio Samaja

Investigador

Esp. en Metodología de la investigación científica- JTP- Licenciatura en audiovisión

Docente en las áreas de Epistemología, Metodología. Profesor titular desde 2019 de la asignatura Introducción al Pensamiento Científico en la Lic. de Diseño Industrial (FAPyD-UNR). Investigador principal en UNR y UCES. Forma parte del Centro de

investigación CEPRODIDE (FADU-UBA). Es autor del libro La estructura subversiva de la comedia (SAI; 2010). Categoría de investigación: III

Fernando Boulliet

Investigador

Lic. en Audiovisión- Profesor adjunto

Profesor adjunto (UNLa) en las materias Registro de Sonido en Audiovisuales, Taller de Edición de Sonido, Taller de trabajo final integrador mención sonido y grabación, Práctica preprofesional mención sonido y grabación e introductoria a la audiovisión. Profesional del audio: sonidista, musicalizador y DJ.

Sebastián Admetlla

Investigador

Licenciado en Audiovisión- Instructor ayudante

Lic. en Audiovisión - Técnico en Sonido y Grabación - Auxiliar docente en Elementos de audio, Edición de sonido, Taller de grabación I y II y Operación y Alineación de sistemas de amplificación. Técnico de grabación, edición, mezcla y masterización de audio profesional.

Alejandro Mariani

Investigador

Licenciado en Audiovisión- Instructor ayudante

Técnico en sonido y licenciado en audiovisión. Docente en la Universidad nacional de Lanús. Realizador audiovisual y sonidista en proyectos audiovisuales y cinematográficos.

Pablo Santos

Adscripto

Profesor de Artes en Música con especialidad Guitarra

Egresado del Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla" de Buenos Aires. Abocado íntegramente al repertorio camarístico, su labor de difusión se centra en la música latinoamericana y

europea de los siglos XX y XXI. Merece una especial mención su trabajo con la música del Paraguay, poniendo el foco en la creación de nuevas músicas para conjuntos de cámara y la adaptación de composiciones preexistentes al mencionado formato. Dentro de este marco, se encuentra elaborando su Trabajo Final de Licenciatura en la Universidad Nacional de Lanús, donde cursó la Licenciatura en Música de Cámara y Sinfónica. Actualmente cursa el Profesorado Superior con orientación en Música de Cámara en el Conservatorio Superior de Música "Astor Piazzolla" y la Maestría en Interpretación de Música de Cámara en la Universidad Nacional de Rosario, profundizando así su formación camarística en materia interpretativa y docente.

Santiago García Ferro

Adscripto

Técnico en Audiovisión con orientación en Sonido y Grabación

Productor artístico y músico con una vasta experiencia, ejerciendo diversos roles. Se desempeña como editor, mezclador y post productor de sonido freelance, tanto para producciones discográficas como

para audiovisuales. Tiene amplios conocimientos administrativos, de logística empresarial y de distribución comercial.

Sebastián Marcote
Adscripto

Licenciado en Audiovisión - Postproducción de la imagen

Editor de video en el Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires. Tareas de edición de video y sonido, corrección de color, y tareas generales de post-producción. Manejo de matrices y ruteo de señales. Operación de cámaras

de video y DSLR. Seleccionado en el Concurso Raymundo Gleyzer 2017 como guionista de largometraje de ficción. Trabajos en comunicación, auditorías de radio y televisión, seguimiento de campañas publicitarias. Talleres de Formación en Informática para Cooperativas de Trabajo.

Sobre el proyecto

Año 2018-2021

Abstract

Este proyecto contempla la compilación, la edición con criterios musicológicos, la grabación y la documentación audiovisual del proceso de las canciones de Juan José Castro y su puesta a disposición de la comunidad musical. Juan José Castro (1895-1968) fue una de las figuras más relevantes de la escena cultural argentina de la primera mitad del siglo XX. Como director de orquesta fue quizás el músico argentino más importante entre la década de 1920 y la de 1960, con un particular compromiso con la música contemporánea, estrenando en nuestro país una gran cantidad de obras icónicas. Pero sin duda Castro se consideraba a sí mismo un compositor y a esta actividad dedicó la mayor parte de su energía. Dentro del total de su producción, la música de cámara -y muy en especial su obra para canto y piano- ocupa un lugar muy destacado.

Castro compuso no menos de 38 canciones a lo largo de su vida, muchas veces inspiradas en textos de algunos de los poetas más destacados de su tiempo: García Lorca, M. Hernández, S. Ocampo, J. R. Jiménez, M. Machado, Pereda Valdés, etc. En estas canciones conjuga sus tres intereses principales: lo criollo, lo español y lo urbano. Sin embargo, la difusión actual de la obra para canto y piano de Castro es prácticamente nula: su música se ejecuta en muy contadas ocasiones. La causa de esto es múltiple, pero puede resumirse en una retroalimentación negativa entre la casi inexistencia de ediciones de su música (de las 38 canciones, solamente tres fueron editadas en vida de Castro; el resto del material permanece en forma de manuscrito o de copias manuscritas casi ilegibles y de muy difícil acceso) y la inexistencia de grabaciones.

Como director de orquesta fue quizás el músico argentino más importante entre la década de 1920 y la de 1960

Desarrollo del proyecto

De las dos partes del proyecto, la primera -la búsqueda de manuscritos originales y la edición de la obra- está prácticamente concluida. Por fortuna, gran parte del trabajo se pudo desarrollar durante 2019 y así evitar las complicaciones que acaecieron durante 2020 y 2021. Así, el proyecto podrá brindar como resultado una edición moderna, revisada y práctica de la obra vocal de Juan José Castro.

La segunda parte del proyecto “la grabación” resultó fuertemente afectada por las medidas de restricción producto de la pandemia por COVID-19. Resulta impracticable prever cómo y cuándo y en qué condiciones se podrá contar con el estudio de grabación de forma operativa y, a partir de esto, poder producir adecuadamente el registro.

Resultados

Según el catálogo más completo de la obra de Castro (García Muñoz, 1992), había registradas 38 canciones para voz y piano. De ellas, fue posible ubicar los manuscritos (o copias de la época) de 31 de ellas. Quedan por ubicar, a septiembre de 2021, 7 canciones.

La buena noticia es que en el trabajo de búsqueda dimos con tres canciones completamente inéditas (ni siquiera catalogadas): una de juventud y dos de madurez.

Castro: La guitarra de los negros (3 cantos negros, I). Manuscrito

Estado de conservación del manuscrito de la primera canción del ciclo «3 cantos negros».

I.- La guitarra de los negros
(Tres cantos negros)
(1939)

Texto de Alfonso Pereda ValdésMúsica de Juan José Cas

Moderato, pesante

Castro: La guitarra de los negros (3 cantos negros, I). Edición

Edición final del comienzo de la primera canción del ciclo «3 cantos negros»

Castro: Mi ciudad. Manuscrito

Estado de conservación del manuscrito de la canción «Mi ciudad»

Castro: Mi ciudad. Edición

Edición final de la canción «Mi ciudad».