Avance de una revisión crítica sobre la biografía en la musicología de Colombia y América Latina

Liliana Guerra Ospina
Universidad de la Guajira
Colombia

lmguerrao@uniguajira.edu.co

Recibido: 16 de enero de 2025/Aprobado: 21 de abril de 2025

DOI: 10.5281/zenodo.15838798

Liliana Guerra Ospina es música profesional - violinista (2013). Magister en Interpretación e Investigación Musical por la Universidad Internacional de Valencia (España 2019). Doctoranda en Musicología por la Universidad Católica de Argentina (2023). Autora del libro Música, Investigación y Creación: Estrategias para generar productos de investigación-creación acreditables en los sistemas de evaluación científica y universitaria de las facultades de música en Colombia 2018–2022. *Acreedora de becas y premios nacionales del Ministerio de Cultura de Colombia E Idartes en 2020, 2021, 2022 y 2023. Docente del área de investigación musical en la Universidad de la Guajira, Colombia.*

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6061-4969

Avance de una revisión crítica sobre la biografía en la musicología en Colombia y América Latina

Resumen

El objetivo principal de este artículo es socializar avances sobre una revisión crítica de la biografía musical en Colombia y América Latina desde la musicología, para determinar sus perspectivas actuales y los parámetros dentro de sus metodologías y narrativas. El enfoque utilizado es la investigación cualitativa, a través de la revisión crítica de fuentes con una visión predominantemente desde la musicología histórica. La relevancia de este trabajo radica en la apertura de los cánones expositivos y metodológicos que han surgido de la musicología, gracias a los actuales retos y cuestionamientos de investigadores en torno a las historias de vida en donde priman los músicos, docentes, compositores y gestores dentro de los contextos territoriales y locales de Latinoamérica. Como principales conclusiones respecto a la claridad de algunas teorías y metodologías multidisciplinares que pueden adecuarse a la perspectiva actual en Latinoamérica serían las planteadas en esta revisión bibliográfica: de Waisman, "La descomposición del sujeto en identidades múltiples, cambiantes y contingentes". De González, la interrelación y el diálogo constante del macrorrelato con los microrrelatos, creando el concepto de "Música popular situada" como un sujeto histórico dentro de la musicología. De Merino y Musri, la obra musical como texto y la producción, circulación y recepción como contexto. De Mesa, la red de conexiones entre las distintas dinámicas locales, regionales y nacionales, a nivel histórico y musical. De Madrid, el carácter antibográfico que deconstruye y da un nuevo aire al género biográfico en la musicología.

Palabras clave: Biografía musical, musicología, Latinoamérica, Colombia.

Advance of a critical review on biography in musicology in Colombia and Latin America

Abstract

The main objective of this article is to socialize advances on a critical review of musical biography in Colombia and the rest of Latin America from musicology, to determine the current perspectives of parameters within their methodologies and narratives. The approach used here is qualitative research, through the critical review of sources with a view predominantly from historical musicology. The relevance of this article sustains in the opening of the expository and methodological canons that have emerged from musicology, thanks to the current challenges and questions proposed by researchers around the life stories of musicians, teachers, composers and managers within the territorial and local contexts of Latin America. The main conclusions regarding the clarity of some multidisciplinary theories and methodologies that can be adapted to the current perspective in Latin America would be those raised in this bibliographic review: by Waisman, "The decomposition of the subject into multiple, changing and contingent identities." From González, the interrelation and constant dialogue of the macro-story with the micro-stories, creating the concept of "Located Popular Music" as a historical subject within musicology. From Merino and Musri, the musical work as text and production, circulation and reception as context. From Mesa, the network of connections between the different local, regional and national dynamics, at a historical and musical level. Of course from Madrid, the antibographical character that deconstructs and gives a new air to the biographical genre within musicology.

Key words: Musical biography, musicology, Latin America, Colombia.

Introducción

El presente artículo muestra los avances del proyecto de investigación docente, de la Licenciatura en Música de la Universidad de la Guajira titulado: "Reflexión crítica y bibliográfica a los planteamientos actuales sobre la biografía dentro de la musicología en América Latina y Colombia". Tiene como objetivo indagar a nivel bibliográfico y propositivo la biografía dentro del área musicológica. Se pretende realizar algunos recorridos por el género, pero además se enfatiza en los diferentes cánones expositivos de la vida y obra de los músicos, gestores, compositores e investigadores desde perspectivas y objetos de estudio más recientes, que han permitido plantear encuentros conceptuales y metodológicos de la biografía en la musicología, sobre todo desde la perspectiva de América Latina y Colombia.

No basta con contar una historia de vida de manera cronológica y lineal, por lo cual surgen preguntas genuinas al entender cómo abordar las problemáticas, los contextos socioculturales y musicales para enlazar los sucesos históricos de manera coherente y estructurada desde la musicología. ¿Cuál es el estado actual de la biografía musical en Colombia? ¿De qué manera encontrar diálogos, conexiones y análisis biográficos a través de la interacción de macro y microrrelatos históricos contextuales y musicales? ¿Existen maneras no lineales a nivel temporal para contar una historia biográfica dentro de la musicología? ¿Cuál debe ser la perspectiva y el lugar situacional del investigador al contar la historia, debería ser un observador distante o un observador participante? ¿Cómo generar una narrativa científica propia, que a su vez tenga impacto académico y en el público general?

Quizás, estos cuestionamientos surgen como un primer acercamiento y una observación desde la bibliografía y el abordaje que otros musicólogos e investigadores de diversas áreas han hecho sobre personajes no centralizados, redes y conexiones histórico musicales para determinar y contar una historia de vida que dialoga con la historia socio cultural, musical y personal de un contexto específico.

A continuación, se exponen los lineamientos generales que se han seguido en la investigación.

Pregunta de investigación: ¿Cuáles son las estrategias metodológicas y narrativas que utilizan los investigadores actuales para la generación de biografías musicales en el contexto de Colombia y resto de América Latina?

Objetivo general

Generar una revisión crítica de la biografía musical en Colombia y resto de América Latina desde las perspectivas musicológicas actuales, para determinar los y parámetros dentro de sus metodologías y narrativas.

Objetivos específicos

1. Contextualizar brevemente a través de una revisión documental, la historia de la biografía musical dentro de la musicología.
2. Realizar una revisión bibliográfica sobre el estado del arte de la biografía musical en América Latina desde la perspectiva musicológica y sus nuevos enfoques investigativos y narrativos.
3. Generar una revisión documental del estado del arte de la biografía

musical en Colombia desde la perspectiva musicológica y determinar las metodologías, narrativas y fuentes documentales abordadas para la generación de narrativas de vida.

Metodología

Enfoque: Predominantemente desde la musicología histórica.Tipo de investigación: Cualitativa, a través de la revisión crítica de fuentes documentales con énfasis en libros, capítulos, artículos y ensayos.

El método utilizado consiste en: 1) Búsqueda exploratoria. 2) Generación de una revisión sistemática de la literatura científica (RSL). En este apartado el tema global seleccionado es la biografía musical para dar un contexto general. Posteriormente se procede a seccionar la búsqueda documental a partir de la pregunta de investigación ¿Cuáles son las estrategias metodológicas y narrativas que utilizan los investigadores actuales para la generación de biografías musicales en el contexto de Colombia y resto de América Latina? 3) Lo anterior ya da un énfasis en el tema central y específico de lo cual surge un análisis e interpretación de los estudios relevantes sobre el tema. Es importante destacar que las fuentes documentales aquí consultadas en su gran mayoría pertenecen a estudios o artículos de autores que son doctores y referentes en sus campos de formación.4)Finalmente se hace una sistematización crítica de la información con el objetivo de dar respuesta a la pregunta de investigación.

Es importante destacar que las siguientes son las categorías principales de búsqueda y análisis en la metodología: “Referentes históricos de la biografía musical” y “Referentes contemporáneos de la biografía musical en América Latina”.

Desarrollo

Breve revisión de la historia de la biografía en la musicología

Remontarse a la historia de la biografía supone comprender que tiene múltiples orígenes, entre ellos se considera los de la antigüedad clásica con exponentes como Plutarco, Suetonio y Diogenes Laercio, quienes centraron sus escritos de ensayos biográficos y crónicas con un enfoque moral y pedagógico. Durante la edad media y el renacimiento la biografía empleaba sus historias principalmente para destacar la vida de santos cristianos. Nace igualmente la autobiografía. Posteriormente hacia el siglo XVII y XIX se empiezan a hacer investigaciones más detalladas, ampliándose los sujetos biográficos. Ya en el siglo XX existen varias corrientes que definen a la biografía dentro del género literario y otras dentro del histórico. La biografía sigue evolucionando, adaptándose a nuevas tecnologías y formas de contar historias, mientras mantiene su esencia fundamental: la narración de una vida humana en su contexto histórico y social. Introduciendo la biografía en el contexto musical es fundamental nombrar a Johann Nikolaus Forkel, musicólogo y teórico musical alemán quien en 1802 escribió "Über Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke" ("Sobre la vida, arte y obras de Johann Sebastian Bach")(1), marcando así una de las

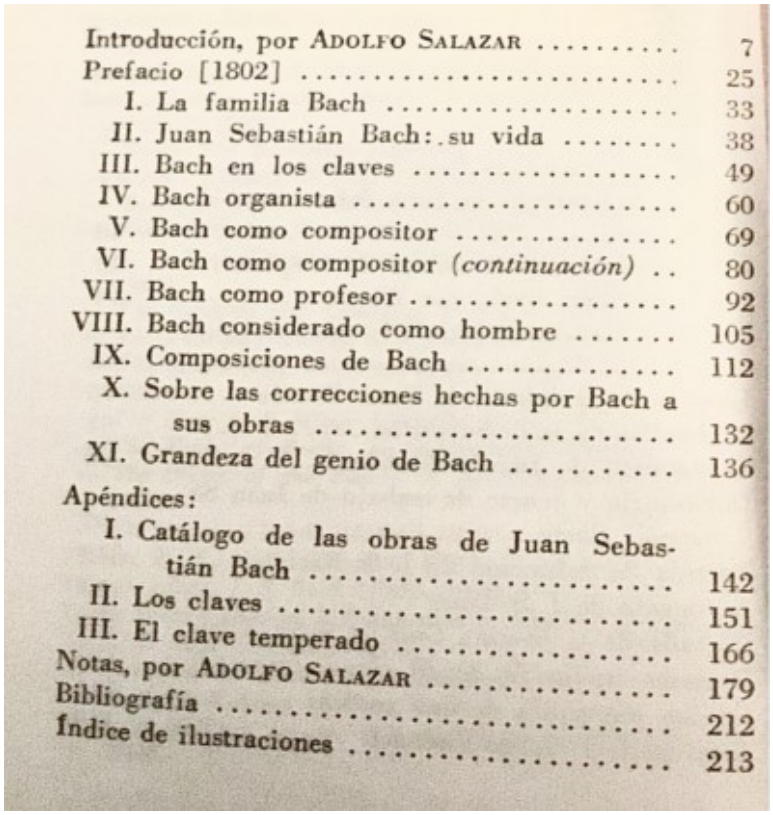
1 A través de esta biografía se describe la vida y obra de Bach, teniendo como fuente las entrevistas con algunos de los hijos del músico, docente y compositor.

primeras pautas durante su época, en la escritura formal de las historias de vida de los músicos. Forkel tuvo comunicación directa con los hijos de Bach, especialmente Carl Philipp Emanuel y Wilhelm Friedemann. Recopiló testimonios de primera mano y documentos originales, realizando así un trabajo pionero de investigación musical histórica.

Respecto al contenido de la biografía, Forkel dividió el trabajo en dos apartados principales, el primero de ellos relata la vida de Bach: datos históricos de su contexto socio cultural, su desarrollo como músico, su labor como docente, intérprete y compositor. Ya en el segundo apartado se describe ampliamente el legado musical del genio a través de su obra.

Figura 1

Índice de la biografía de Bach escrita por Forkel

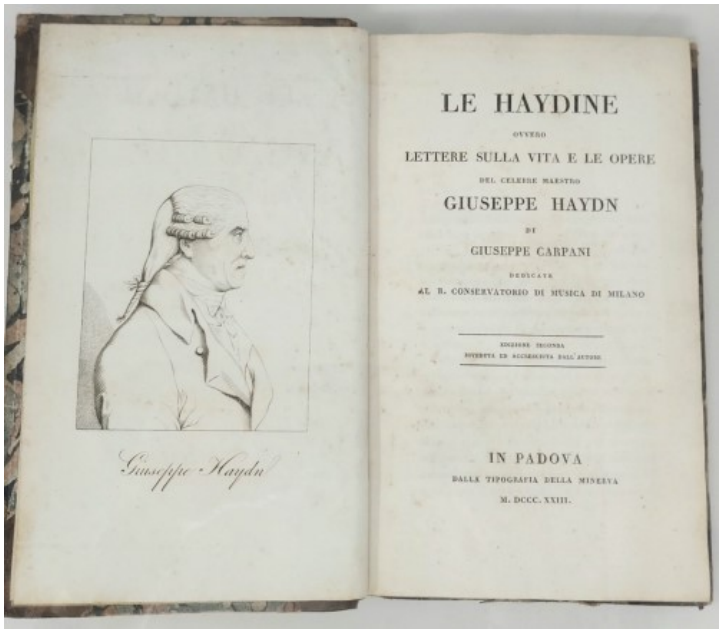


Introducción, por ADOLFO SALAZAR 7
Prefacio [1802] 25
I. La familia Bach 33
II. Juan Sebastián Bach: su vida 38
III. Bach en los claves 49
IV. Bach organista 60
V. Bach como compositor 69
VI. Bach como compositor *(continuación)* .. 80
VII. Bach como profesor 92
VIII. Bach considerado como hombre 105
IX. Composiciones de Bach 112
X. Sobre las correcciones hechas por Bach a sus obras 132
XI. Grandeza del genio de Bach 136
Apéndices:
I. Catálogo de las obras de Juan Sebastián Bach 142
II. Los claves 151
III. El clave temperado 166
Notas, por ADOLFO SALAZAR 179
Bibliografía 212
Índice de ilustraciones 213

Esta investigación tiene una gran importancia histórica debido a que fue la primera biografía completa de Bach, estableciendo las bases para estudios posteriores y cumpliendo con el propósito de preservación y conservación de la información ayudando a revivir el interés por la música de Bach a las generaciones posteriores. Es importante reconocer que existieron desde la visión personal del escritor algunas idealizaciones al personaje mismo de Bach, sin embargo, se rescata por supuesto el trabajo que logró Forkel al combinar elementos biográficos con el análisis musical.

Ampliando el panorama histórico de la biografía musical es importante nombrar a Giuseppe Carpani, quien escribió la biografía de Haydn en 1812, igualmente a Anton Schindler autor de biografía de Beethoven (1840) y finalmente a Wilhelm Von Lenz quien realiza los estudios sobre Beethoven (1852).

Figura 2
Contraportada de la biografía de Haydn escrita por Carpani



Fuente:*maremagnum.com*

Para iniciar esta indagación propia y musicológica ha sido necesario remitirse a la historia misma del origen de esta ciencia, quizás uno de esos pilares fundadores ha sido el quehacer biográfico ampliamente estructurado, cuestionado y ahora replanteado en nuestros tiempos. La eterna pregunta si la biografía constituye un estudio científico académico o si por el contrario entra en los límites de la historia o como género literario sigue presente hoy en día, precisamente porque esta discusión permite repensar y redefinir la biografía y sus cruces multidisciplinares dentro de la musicología. No solamente dentro de la ciencia misma sino desde el posicionamiento de quién indaga, observa, articula y cuenta la historia.

Los primeros estudiosos de la música, especialmente en la tradición académica alemana desde Guido Adler hasta Carl Dahlhaus, enfrentaron una contradicción fundamental en su aproximación a las biografías musicales. En su búsqueda de legitimidad científica, estos investigadores percibían el género biográfico musical más próximo a la literatura que a la investigación académica rigurosa. Su escepticismo radicó en que estas biografías privilegiaban los aspectos personales y cotidianos de músicos y compositores, en lugar de concentrarse en el análisis autónomo de la obra artística o en las estructuras históricas más abstractas, como preferían los pensadores: Eduard Hanslick, Hegel o Marx. El foco puesto en la individualidad terminó reforzando paradójicamente el concepto del "genio musical", una noción que resultaría crucial para la consolidación de la musicología como disciplina académica.

Esta tensión intelectual generó un escenario complejo: la biografía musical se posicionó simultáneamente como un género indispensable para el desarrollo

musicológico y como un proyecto intelectual frecuentemente subestimado por la comunidad académica. La reescritura conserva los conceptos clave, la estructura argumentativa y el tono reflexivo del texto original, reorganizando la información para mejorar la claridad y legibilidad (Madrid, 2021).

Revisión bibliográfica sobre el estado del arte de la biografía musical en América Latina desde la perspectiva musicológica y sus nuevos enfoques investigativos y narrativos

Alejandro Madrid y Graciela Musri

El primer artículo a tratar en torno a la actualidad de la biografía dentro de la musicología es el titulado: *Entre/tejiendo vidas y discursos: Notas y reflexiones en torno a la biografía y la anti-biografía musical.* Escrito por el musicólogo Alejandro L. Madrid en el año 2021. Un texto fundamental y claro al entender cómo otros investigadores se han planteado diversas perspectivas creando sus propias miradas y cruces metodológicos para dar continuidad y diversidad de visión a la biografía musical.

> En Busca de Julián Carrillo y el Sonido 13 me había ocupado de desarrollar una narrativa que rompiera con la cronología lineal que suele dar cohesión a la narrativa biográfica tradicional y me había concentrado en buscar una forma de escritura que me permitiera sortear el inmenso obstáculo de enfrentarme a la ya cansada trama de la biografía musical convencional (la del hombre excepcional que vence una serie de obstáculos estructurales hasta encontrar un cierto grado de reconocimiento para su obra). (Madrid, 2021, p. 21)

La historiografía musical, al igual que la historia general, estuvo tradicionalmente dominada por el estudio de figuras públicas prominentes. Esta tendencia moldeó la narrativa biográfica musical, que se centraba en retratar a los compositores como genios excepcionales de su tiempo. Sin embargo, la perspectiva contemporánea ha evolucionado significativamente, reconociendo el valor fundamental de documentar y analizar las historias de músicos, docentes e investigadores menos conocidos o anteriormente ignorados. Este cambio de enfoque ha sido especialmente significativo en América Latina, donde ha contribuido a decolonizar tanto la metodología como la narrativa de la biografía musical, permitiendo una comprensión más amplia y diversa del panorama musical histórico.

La biografía y la historia dentro de las ciencias musicales cumplen múltiples funciones, siendo la antropológica una de las más relevantes, según señala Urchueguia (2019). La musicología tiene la capacidad única de integrar reflexiones estéticas, históricas e historiográficas. Esta perspectiva se ve reforzada por las contribuciones de dos autores fundamentales: Julio Aróstegui en *La investigación histórica: teoría y método* (1995) y Carl Dahlhaus en *¿Qué es un hecho en la historia de la música?* (1997). Estos personajes coinciden en un punto crucial: la historia no es simplemente el pasado, sino una reconstrucción selectiva realizada desde el presente por el historiador, quien aporta su propia conciencia histórica al proceso. Esta comprensión lleva a reflexionar sobre la responsabilidad ética y moral que recae sobre los investigadores en el proceso de selección, reconstrucción,

interpretación y comunicación de los acontecimientos históricos, considerando su impacto social, musical y su evolución temporal.

Desde la perspectiva de Alejandro Madrid, el trabajo biográfico musical dentro de la primera mitad del siglo XX fue influenciado por el historicismo teleológico(2), estableciendo patrones que continuarían dominando el género dentro de la musicología, incluso después del surgimiento de la "Nueva Musicología" en la década de 1980. Estas directrices se podrían enumerar de la siguiente manera:

> 1) Un acercamiento proléptico al objeto de estudio que emana de la teleología predominante en la disciplina musicológica o sea, se entiende al sujeto en el pasado como un precursor del presente en que vive el autor de la biografía.
> 2) Una tendencia celebratoria en relación con el sujeto sobre el que se escribe usualmente por medio de una narrativa generada en relación a la idea del genio musical que también ha predominado en la disciplina.
> 3) La reproducción de la idea de la superioridad estética, política y en muchos casos incluso ética de la llamada música clásica con el correspondiente dejo de supremacía blanca.
> 4) El privilegio a las narrativas cronológicas lineales.
> 5) La fe ciega en la objetividad de la mirada del investigador.
> 6) La contribución directa a la reproducción acrítica de cánones preestablecidos y, finalmente,
> 7) El elefante blanco en el cuarto: en la gran mayoría de los casos, los sujetos de estudio son hombres. (Madrid, 2021, pp. 25-26)

Alejandro Madrid, muestra claramente el panorama actual de la biografía en la musicología. Surgen así preguntas y reflexiones propias: ¿Cómo encontrar un equilibrio entre los estándares establecidos en los cánones de la musicología, la voz intrínseca del personaje principal, y la propia voz del investigador frente al abordaje de la biografía musical y su equilibrio creativo y académico? En su artículo titulado: "Relaciones conceptuales entre musicología e historia: análisis de una investigación musicológica desde la teoría de la historia", publicado en la *Revista Musical Chilena* (1999), Fátima Graciela Musri desarrolla una valiosa reflexión sobre las intersecciones entre musicología e historia. Su análisis se fundamenta en el estudio crítico de la investigación de Luis Merino, *Tradición y modernidad en la creación musical: la experiencia musical de Federico Guzmán en el Chile independiente*, donde emergen como elementos centrales las nociones de texto y contexto. “En relación a que la obra musical considerada como texto debe estudiarse en su contexto de producción, circulación y recepción en la sociedad para alcanzar una comprensión musicológica integral” (Musri, 1999, p. 14).

---

2 Historicismo teleológico es el término acotado por Madrid (2021) al hacer una crítica a los cánones expositivos sobre la biografía musical.

Extrapolando lo anterior, la biografía musical puede también ser vista o enmarcada desde el texto, a través del *corpus* como la prensa, las epístolas, los archivos personales, las composiciones. Igualmente, en contexto, a través de la visión histórica, socio cultural, los procesos formativos, interpretativos, de difusión y circulación de la música y los músicos.

> El hombre músico en su quehacer musical y en su contexto cultural; permite a la musicología histórica acercarse a la etnomusicología y a las ciencias sociales en general en el análisis del contexto de la producción, ejecución, recepción y circulación musicales, en la interpretación de lo musical como un hecho social, a fin de comprender al hombre en relación con su cultura". (Musri, 1999, p. 16)

Destaco otro apartado importante del artículo y es el referido a la narrativa, el cual propone a "La historia-relato" como dialéctica entre los tiempos, la historia, el macro contexto y el objeto.

Leonardo Waisman

En el ámbito iberoamericano, Leonardo Waisman se destaca como referente fundamental en los estudios biográficos musicales. Su artículo "La biografía musical en la era postneomusicológica", publicado en 2009 en la *Revista del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega"*, ofrece una perspectiva innovadora sobre la evolución de la biografía musical. A través de su estudio biográfico y crítico del compositor Vicente Martín y Soler, Waisman no sólo examina la trayectoria histórica del género biográfico musical, sino que también propone una reconsideración de sus paradigmas contextuales y metodológicos. La escritura biográfica musical enfrenta desafíos fundamentales que van más allá de la simple recopilación cronológica de datos. El verdadero reto consiste en construir una narrativa que capture la esencia de un músico sin caer en simplificaciones reduccionistas o interpretaciones superficiales.

Tabla 1

Perspectivas del biógrafo según Waisman

Evitar clasificaciones rígidas como 'clasicismo' o 'romanticismo'.
Superar el psicologismo amateur.
Contextualizar al artista sin determinar linealmente su desarrollo.
Vincular experiencias vitales con procesos creativos internos.

Fuente: Waisman (2019)

El objetivo final es comprender la complejidad del artista, trascendiendo etiquetas y aproximaciones tradicionales, para ofrecer una visión más profunda y matizada de su trayectoria y obra musical. Esta reformulación destaca la idea central del texto original: los desafíos metodológicos y conceptuales en la

construcción de una biografía musical significativa y rigurosa. Como se observa, es muy común encontrar que los investigadores musicales han enfrentado problemáticas similares a la hora de abordar las biografías bien sea de tiempos históricos antiguos o contemporáneos. Waisman denota igualmente la interrelación de texto y contexto como un constante diálogo de redes fundamentales en la trama biográfica. Es indudable que la influencia de las nuevas perspectivas multi y transdisciplinares en la musicología han permitido que estos cuestionamientos genuinos se puedan posicionar y argumentar también con diversas y válidas miradas frente al objeto de estudio. (3)

La corporalidad y la identidad fragmentada desde una nueva perspectiva biográfica musical, se puede comprender como un entramado complejo donde la identidad del artista es múltiple y cambiante, construida por discursos externos y mediada fundamentalmente por su corporalidad en cuanto a su proceso de vida de nacimiento, desarrollo, cicatrices y muerte. Igualmente, según Waisman (2009), la biografía musical contemporánea desafía las concepciones tradicionales al concebir al artista como un sujeto de identidades múltiples y cambiantes, construido más por los discursos externos que por una narrativa lineal y unitaria. Esta perspectiva rompe con los enfoques biográficos clásicos, reconociendo que la identidad del músico no es una entidad estática, sino un complejo entramado de narrativas sociales, culturales e históricas que lo atraviesan y lo constituyen permanentemente.

El cuerpo emerge como el elemento medular de esta nueva comprensión biográfica, configurándose como el punto de encuentro entre los diversos discursos sociales y la producción artística. Más allá de ser un mero soporte físico, el cuerpo del artista se transforma en un territorio dinámico que registra las cicatrices vitales, incorpora las experiencias y materializa los procesos creativos, siendo el verdadero mediador entre la experiencia individual, los contextos sociales y la expresión artística.

Juan Pablo González

Surge en esta reflexión otra mirada de tipo disruptivo y es la realizada en los planteamientos de Juan Pablo González en su artículo titulado: "Pequeños y grandes relatos de la música chilena del siglo XX", publicado en *La Revista Argentina de Musicología*. En este texto aborda los distintos enfoques y estrategias en el estudio histórico de la música popular chilena en el siglo XX. A grandes rasgos muestra la interrelación y el diálogo constante del macrorrelato con los microrrelatos, creando el concepto de “Música popular situada”, como un sujeto histórico dentro de la musicología. “Los microrrelatos de memoria provienen de un amplio campo multidisciplinario que converge en lo que podemos llamar investigación musical independiente, concepto más amplio que el de musicología propiamente tal” (González, 2017, p.32).

3 Dice Waisman: “El auge de la semántica musical, los estudios feministas y poscoloniales, los diversos enfoques sociológicos de la música, la musicología cognitiva, la influencia de la antropología de la música y de los estudios sobre música popular, la crítica cultural: todos tienen en común una mirada que rebasa o traspasa el objeto sonoro y lo pone en relación con diversos datos, hechos, procesos y personas”. (Waisman, 2009, p. 187)

González justifica la ampliación del campo desde varias perspectivas como la revuelta multidisciplinar dentro y fuera de la música, sus objetivos pueden ser académicos y profesionales y su forma de comunicación ha sido a través de los libros de autor, además de la intersección de su difusión gracias de las nuevas tecnologías audiovisuales y sus redes. En el contexto de América Latina en donde aún se están reconstruyendo las historias de vida en el campo musical, se suele tener inquietudes respecto a la fragmentación de las historias locales y su enfoque integrador dentro de la macrohistoria. Desde éstas investigaciones, el autor comenta que existe un constante diálogo y retroalimentación entre las historias locales, la micro y microhistoria, así puede entonces formarse entonces un gran relato integrador.

El hecho de tener proximidad temporal con los sujetos de estudio también ha sido un desafío importante especialmente en Latinoamérica, pero lejos de ser una limitante, representa una oportunidad para comprender las complejidades del momento presente. Las relaciones personales y laborales con los músicos, compositores y pedagogos pueden parecer en su inicio un impedimento para que la historia pueda plasmarse con objetividad, más en realidad, constituyen una fuente rica de comprensión directa y análisis.

Los investigadores musicales han enfrentado el desafío metodológico de la investigación contemporánea sin considerarlo un obstáculo, sino más bien como un impulso para desarrollar nuevas perspectivas. La proximidad temporal con los sujetos de estudio, lejos de ser una limitante, representa una oportunidad para comprender las complejidades del momento presente. Las relaciones personales y laborales con los compositores pueden inicialmente parecer un impedimento para la "objetividad", pero en realidad constituyen una fuente rica de comprensión y análisis.

La construcción de un relato histórico musical implica navegar entre ejes de continuidad y cambio, innovación y conservación. Mientras en historias de largo aliento estos elementos se perciben con mayor claridad, al aproximarse al tiempo presente dichos ejes pierden definición. Esta condición ha llevado tradicionalmente a los historiadores a evitar la cercanía temporal con su objeto de estudio, generando un vacío en la comprensión de los procesos musicales contemporáneos.

González propone una metodología que valida la investigación musicológica desde el tiempo presente, explorando las intersecciones entre micro y macrorrelatos. Su planteamiento se fundamenta en la idea del "gran relato" como una narración compleja que interrelaciona géneros, prácticas y mediaciones para comprender procesos artísticos y sociales. Esta aproximación busca situar la proliferación de microrrelatos en un horizonte referencial, reconociendo la multiplicidad y la diversidad como elementos constitutivos de la comprensión histórica.

La propuesta de González, cercana a conceptos como la "polifonía en prosa" de Gustave Reese o la "historia de foco múltiple" de Rick Altman, representa un giro metodológico significativo. Al citar a Waisman en sus conclusiones, ambos investigadores Latinoamericanos evidencian la necesidad de construir un campo de acción reflexivo que trascienda las narrativas tradicionales, explorando la música no solo como un fenómeno sonoro, sino como un complejo entramado cultural, social e histórico.

Breve revisión documental de la biografía musical en Colombia

La biografía musical en Colombia ha experimentado una significativa transformación metodológica durante las últimas décadas, evolucionando desde narrativas, descriptivas hacia aproximaciones más complejas que integran múltiples dimensiones de análisis. Este desarrollo refleja no solo cambios en la musicología como disciplina, sino también una comprensión más profunda de la necesidad de contextualizar la producción musical dentro de marcos sociales, culturales y territoriales más amplios.

Las primeras aproximaciones biográficas musicales en Colombia se caracterizaron por un enfoque predominantemente cronológico y anecdótico. Durante la primera mitad del siglo XX, estas narrativas se centraban principalmente en la recopilación de datos básicos y en la exaltación de figuras musicales nacionales, sin profundizar en análisis contextuales más amplios. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, nuevas corrientes metodológicas comenzaron a influir en la forma de abordar estas biografías.

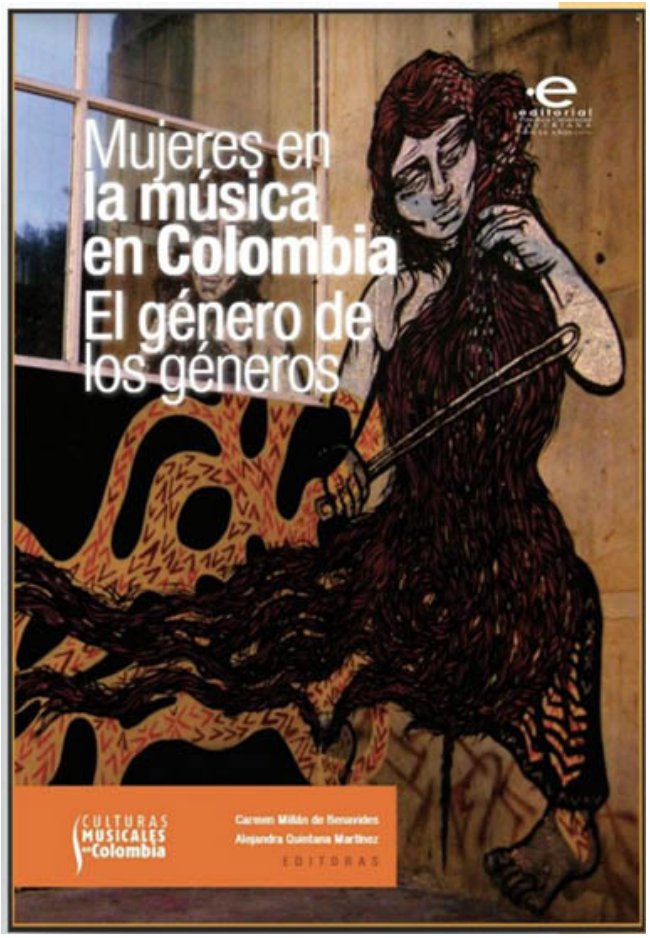
En Colombia, Juan Crisóstomo Osorio (1836-1887), es uno de los primeros que plasma en sus textos una definición respecto a la historia de la música, en relación con los hechos que hayan constituido progreso en el arte y generando así un carácter propio de su música. “En el trabajo de Osorio Ricaurte, se distinguen cuatro periodos en los que este autor trata de aglutinar los hechos musicales: época pre colombina, colonia, independencia y república” (Bermúdez, 1985). Una de las investigaciones que marcó la investigación musical durante el siglo XX fue la Historia de la música en Colombia, escrita por José Ignacio Perdomo Escobar, el autor se enfoca en la organización histórica de la información musical en Colombia. “Perdomo Escobar, opta también por el discurso cronológico distinguiendo en forma genérica los períodos: precolombino, conquista y colonia, independencia y república”. (Bermúdez, 1985, p.7). Perdomo Escobar en el periodo correspondiente al siglo XIX se muestra con claridad la historia de los músicos desde una perspectiva biográfico-narrativa. Es aquí de manera mucho más formal y académica donde aparecen estas primeras historias de vida.

Avanzando en esta revisión documental, es importante destacar el libro *Mujeres en la música en Colombia. El género de los géneros*. Escrito en el año 2012, el texto hace una crítica al vacío que en su momento existió en torno a la musicología de género como un campo de estudio poco consolidado en Colombia, razón por la cual se da un panorama de las mujeres compositoras, cantantes e intérpretes, a través de ensayos, escritos y entrevistas de variado espectro temporal y territorial.

En la perspectiva de la biografía desde la musicología colombiana, quizás uno de los libros recientes y representativos es el escrito por Sergio Ospina, titulado: *Dolor que canta: La vida y la música de Luis A. Calvo en la sociedad colombiana de comienzos del siglo XX*, del año 2017. Este texto sitúa el relato biográfico en el cual se muestra a Luis A. Calvo inmerso en un tejido de relaciones sociales desde una perspectiva de la investigación biográfico-histórica actual, en palabras de Néstor Dueñas al hacer la reseña crítica del libro. “El texto adhiere a la tendencia de giro biográfico de la historia, que es el resultado que se logra al

mezclar la historia de vida con diferentes redes de relaciones; en este caso, una resurrección del personaje, presentada con una narrativa amena, en la cual, la vida y obra del compositor crea una aleación con el desarrollo de la historia social, cultural y musical de la sociedad colombiana durante la primera mitad del siglo pasado" (Dueñas, 2017, p.89).

Figura 3
Portada del libro Mujeres en la música en Colombia.
El género de los géneros.

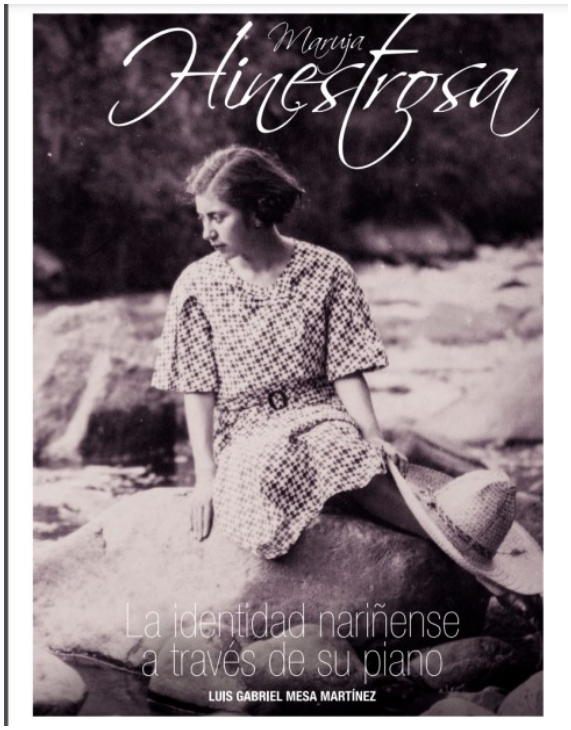


Tomado de https://culturasmusicales.com

Otro importante referente a nivel colombiano, es el libro del musicólogo Luis Gabriel Mesa Martínez, titulado *Maruja Hinestrosa. La identidad nariñense a través de su piano* (2014), en el cual se brinda una perspectiva (directa o indirecta de género) de la práctica musical poco institucionalizada. Permite la visibilización de una de las mujeres más representativas para la cultura nariñense a mediados del siglo XX y su conexión con las representaciones de identidad a través de la música y la historia para dicho territorio. El texto reconoce la trayectoria de esta mujer a través de la música y sus lenguajes que permitieron generar una idiosincrasia de Nariño.

Figura 4

Portada del libro *Maruja Hinestrosa. La identidad nariñense a través de su piano.*



Tomado de https://mesamartinez.com

> En estas páginas encontramos con asombro testimonios del impacto de la discusión sobre la música nacional en el centro del país, de los lazos que se dieron entre las prácticas locales de los tríos y la música que se grababa en México o Argentina, de las influencias musicales de los discos que se encontraban en los almacenes de música o se escuchaban en la radio local, y de las fuertes relaciones musicales de Nariño a través de la frontera con Ecuador. (Santamaría, 2014, p. 14)

Finalizando este breve recuento bibliográfico, existe respecto a la familia Cristancho, una biografía descriptiva realizada por Leonor Martínez en el año 2005 titulada *Francisco Cristancho Camargo. Cien años 1905-2005*. Este personaje y músico destacado es el padre de Mauricio Cristancho, por lo cual al leer el texto encontramos de manera indirecta información importante de la descendencia genealógica y musical de Mauricio. Desde mi perspectiva, esta biografía no es de corte musicológico, es más bien un recuento histórico, anecdótico y descriptivo de la vida y obra de Francisco Cristancho Camargo. Sería interesante a futuro luego de reconstruir la biografía de Maurico Cristancho, realizar una investigación en torno a la familia Cristancho como parte del legado y la influencia del desarrollo musical en Colombia.

A continuación, se anexa un fragmento de la biografía escrita por Martínez, en la cual se resaltan como bien hemos nombrado durante el desarrollo de este

texto, algunas de las actividades a nivel pedagógico, interpretativas, administrativas y de difusión musical realizadas por Mauricio Cristancho.

Figura 5

Fotografía y texto descriptivo sobre los aportes de Mauricio Cristancho para la educación musical en Colombia.

LEGADO AL FUTURO

LAS INSTITUCIONES PEDAGÓGICAS

La vida y obra del Maestro Francisco Cristancho Camargo fue muy fértil y lo sigue siendo a pesar de su desaparición del mundo físico, pues ha generado una serie de instituciones y de agrupaciones que han aportado al mundo musical colombiano grandes realizaciones. La primitiva creación del Centro de Orientación Musical Cristancho, en 1971 y como homenaje al nombre del Maestro, dio lugar a una escuela más organizada y con metodología de la enseñanza elaborada para constituirse en una verdadera carrera profesional por el tipo de formación académica que se impartía. Francisco José decidió, como ya lo hemos expresado, involucrar de lleno a su hermano Mauricio en la pedagogía y, un poco más tarde le solicitó la Dirección, puesto que él tenía bajo su responsabilidad la dirección de la famosa Orquesta Colombiana y no se consideraba un buen administrador, virtud que sí ha tenido su hermano violinista. Mauricio tuvo la oportunidad de vincular a la escuela los intereses de personas que había conocido en sus viajes, lo que permitió organizar talleres de música de cámara, seminarios, exposiciones de pintura, todo dentro del propósito de desarrollar una propuesta de interés cultural - no sólo musical - para que los músicos dejaran de ser únicamente *tocadores* de un instrumento; igual que su padre a su regreso de Europa, venía con ideas muy claras de lo bueno y de lo malo que él mismo había recibido en su educación musical y no deseaba que las nuevas generaciones padecieran las mismas circunstancias, ni sufrieran las mismas carencias; quería acortarles un tanto el camino.

Mauricio Cristancho, en su labor de extensión a la comunidad de Usa.

Entonces, complementó los programas con ese tipo de actividades y con el estudio de varios aspectos de la música popular en general, que - como también dijimos - eran capítulos vedados en los conservatorios tradicionales.

Se propuso también un sistema de evaluaciones diferente, bastante efectivo, y se impulsó mucho la presentación de los jóvenes en audiciones con público y la práctica en grupos instrumentales temporales de todo tipo: cuerdas, vientos, percusión, orquestas; a quienes descollaban se les daba la oportunidad de practicar en la Orquesta Colombiana y posteriormente en la Camerata Cristancho, que creó cuando la Orquesta Colombiana dejó de funcionar. Por medio de un buen control académico, del entusiasmo de los profesores que invitaba y de la ejecución de programas novedosos, actualizados, modernos, rígidos pero elásticos al mismo

Fuente: Martínez, L. (2005). *Francisco Cristancho Camargo. Cien años 1905- 2005* (p. 72).

Conclusiones

El campo de la disciplina biográfica dentro de la musicología ha estado en constante cuestionamiento, cruces interdisciplinares y planteamientos que surgen día a día mientras nuestras miradas frente a los objetos de estudio evolucionan y reconocen las conexiones propias del funcionamiento de todas las dinámicas sociales, históricas, culturales, económicas y musicales desde América Latina. No es de extrañar que durante muchos años un modelo de biografía ponderante, en la cual dominó la presencia masculina del héroe reconocido por su genialidad musical, esté siendo hoy en día reevaluada y desplazada por una visión más realista a la cual se le puede dar igual importancia a los hombres y mujeres comunes, que también desde sus perspectivas de vida han sido parte de la construcción de la historia personal y colectiva dentro de sus contextos locales, nacionales y por supuesto, musicales.

La bibliografía es amplia en el caso de la biografía en el contexto interdisciplinar y en la musicología misma, pareciera que abordar la vida y obra de un autor en nuestros tiempos fuese un tema continuo u obsoleto. Por el contrario, y gracias al enfoque multidisciplinar y los nuevos planteamientos de la musicología, el hablar de la biografía sigue siendo un tema desafiante al buscar miradas decolonialistas que se adapten a nuestros entornos y músicas desde América Latina. Tenemos aún muchas historias que visibilizar desde nuestros entornos. Específicamente, en Colombia aunque

hay biografías musicales, son aún muy pocas las que se han acercado desde la rigurosidad musicológica y una perspectiva diferencial desde la micro y la macro historia, el texto y el contexto, a partir de una narrativa histórica realista y desde la responsabilidad que implica reconocer que aunque detrás de toda esta estructura, hay un aparato crítico académico, finalmente es el investigador quién elige la narrativa, la visión que quiere impregnar y la historia que éticamente va a contar de cada personaje, su contexto y su influencia musical.

Es importante rescatar la visión que tiene Alejandro Madrid sobre el carácter anti-biográfico. En primer lugar, deconstruir la cronología tradicional típica de la biografía, una perspectiva transhistórica, una decolonización de pensamiento heroico del genio musical, instaurar la posibilidad de narrar la historia desde casos específicos, además describe la escritura biográfica como una experiencia performática, por lo cual sugiere un acercamiento polifónico multivocal.

> Reconocer de entrada que la figura reconstruida en la representación biográfica es resultado de la visión subjetiva del biógrafo y no un retrato objetivo de una realidad o sujeto "existente ahí afuera". En sentido lacaniano, convenir que el acceso a lo real es imposible y que el biógrafo lo que hace es ofrecer una versión de lo simbólico a partir de su propia experiencia. (Madrid, 2021, p. 35)

Respecto a la claridad de algunas teorías y metodologías que pueden adecuarse a la perspectiva actual en Latinoamérica serían las planteadas en esta revisión bibliográfica: de Waisman, "La descomposición del sujeto en identidades múltiples, cambiantes y contingentes". De González, la interrelación y el diálogo constante del macrorrelato con los microrrelatos, creando el concepto de "Música popular situada" como un sujeto histórico dentro de la musicología. De Merino y Musri, la obra musical como texto y la producción, circulación y recepción como contexto. De Mesa, la red de conexiones entre las distintas dinámicas locales, regionales y nacionales, a nivel histórico y musicales. Por supuesto de Madrid, el carácter antibiográfico que deconstruye y da un nuevo aire al género biográfico dentro de la musicología.

Referencias

Aróstegui, J.(1995). *La investigación histórica: teoría y método*. Crítica.

Benavides, C. M., y Martínez, A. Q. (2012). *Mujeres en la música en Colombia: el género de los géneros*. (1° ed.). Pontificia Universidad Javeriana. http://www.jstor.org/stable/j.ctt15hvx56

Bermudez, E. (1985). Historias de la música vs. historia de los músicos. *Revista de la Universidad Nacional de Colombia*. *https://revistas.unal.edu.co/index.php/revistaun/article/view/11741*

Dahlhaus, C. (1997). *Fundamentos de la historia de la música*. Gedisa Editorial.

Dueñas, N. (2017). *Reseña del libro Dolor que canta: La vida y la música de Luis A. Calvo en la sociedad colombiana de comienzos del siglo XX.* ICANH.

Forkel, J. (Ed.). (1950). *Juan Sebastián Bach, Breviarios*. Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1802).

González, J. (2017). Pequeños y grandes relatos de la música chilena del siglo XX. *Revista Argentina de Musicología*, 18, 27-38.https://ojs.aamusicologia.ar/index.php/ram/article/view/213

Guerra, L. (2022). *Repensando los cánones expositivos de vida y obra en la musicología. Trabajo de musicología histórica.* Doctorado en musicología. Universidad Católica de Argentina.

Madrid, A. (2021). Entre/tejiendo vidas y discursos: Notas y reflexiones en torno a la biografía y la anti-biografía musical. *Revista Argentina de Musicología,* 22 (1), 19-43. https://ojs.aamusicologia.ar/index.php/ram/article/view/347

Martínez, L. (2005). *Francisco Cristancho Camargo. Cien años 1905-2005*. Ventana ediciones.

Mesa, L. (2014). *Maruja Hinestroza. La identidad nariñense a través de su piano*. Fondo Mixto de Cultura de Nariño.

Musri, F. G. (1999). Relaciones conceptuales entre musicología e historia: análisis de una investigación musicológica desde la teoría de la historia. *Revista Musical Chilena,* 53 (192), 3–26. https://revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/12803

Swissinfo.ch/spa. (23 de mayo 2019). La musicología histórica es una ventana hacia nuestro pasado. [Video YouTube]. https://www.youtube.com/watch?v=qA2ToUgSKaE

Waisman, L. (2019). La biografía musical en la era post-neomusicológica. *Revista del Instituto de Investigación Musicológica Carlos Vega*. 23, 177–194. https://erevistas.uca.edu.ar/index.php/RIIM/article/view/6139