

ÍNDICE

PRÓLOGO

Rodrigo Montoya Rojas 13

INTRODUCCIÓN 37

MOVIMIENTO I

LAS BASES 45

- MESA REDONDA SOBRE MESTIZAJE
- Universidad La Sorbona - París I, 1994 45
- SOBRE LAS BASES 48
- REFLEXIONES DE UN MÚSICO
- Arte, cultura, ciencia y sociedad 50 – Música y latinoamericanidad 50 – ¿Es realmente triste el huayno? 51 – [La supuesta “tristeza” de la música andina 52](#) – Apuntes sobre las bisnietas del fandango y sus parientes 53 – Un mapa genómico musical para el Perú 54 – El concierto en el teatro de Puquio 57 – A propósito de lo que nos ofrece el Perú 58 – Animismo versus sustancialismo 59 – La Danza de las Tijeras 59 – Cuando nos investigan 61 – Funciones de la música viva 62 – Estadio de desarrollo en el Perú 62
- – Retardo musical 63
- – Recuperación y difusión del patrimonio musical Latinoamericano 64
- – Arquitectura e intervalos 65
- – Tragedia musical 65
- – Europa y los símbolos musicales 66
- – Apertura en cuanto a la formación musical académica 66
- – Creadores sin raíces 67
- – Diferencias que son riquezas 67
- – Deuda con los músicos del Perú 67
- – Los homenajes en el Perú 68
- – Compositor / transcriptor 69
- – Simetría e intuición 69
- – El lenguaje de la música 69
- – [La música y la ciencia ayer y hoy 70](#)
- – Oídos varios 71
- – [En busca de la afinación perfecta 72](#)
- – El Caso de Mario Pizarro 73
- – La guitarra Piagui, la que afina 75
- – Civilización 76
- – Semillas polinizadoras 76
- **INFLUENCIAS EN EL ARTE 77**
- – Pintores, poetas /escritores, cineastas, músicos, compositores e intérpretes 77
- – Pintores 77 Objetividad y honestidad en el arte 82 Poetas / Escritores 84

Recordando a Manuel Scorza y Emilio Adolfo Westphalen 89
El cine y la danza 95

- – Músicos, compositores e intérpretes 96 El dodecafonismo o la Amusia de Schönberg 105 Los Beatles 110
- – Compositores e intérpretes peruanos 112 • Alfonso de Silva 112 • Armando Guevara Ochoa 115 • Theodoro Valcárcel 118 • Edgar Valcárcel Arze 119 • Manuel Acosta Ojeda 122 • Alicia Maguiña 126 • [Lucha Reyes 130](#) • Rosa Mercedes Ayarza de Morales 132 • Luis Justo Caballero 134 • Pedro Ximénez Abril 137 • [Celso Garrido-Lecca 143](#) • [Los Beatles 110](#)

MOVIMIENTO II

LO QUE APRENDÍ INVESTIGANDO NUESTRA MÚSICA 155

- IDENTIDAD CULTURAL E INVESTIGACIÓN MUSICAL 155 – [La experiencia musical de Occidente 163](#) – Cómo asumimos la música clásica 168 – Opiniones inexactas sobre la música 168 – Afinaciones peruanas 169 – Recomendación a los musicólogos 169 – Apreciaciones sobre la música del Perú: leyendas, conjeturas y precisiones 170 • Inca Garcilaso de la Vega 170 • Bernabé Cobo 172 • Leandro Alviña 172 • César Arróspide de la Flor 177 • Raoul y Marguerite d’Harcourt 185
- TEXTOS Y PARTITURAS IMPRESCINDIBLES 210
- LA EXPERIENCIA MUSICAL DE LA SELVA PERUANA 215
- MÚSICA Y SOCIOLOGÍA
- Conferencia en el marco del “Congreso Internacional de Sociología”. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, Perú, 2019 221
- MÚSICA E INTERPRETACIÓN 226 – La cuestión de la interpretación musical 226 – Melodía y armonía 230 – La técnica vocal y sus residuos 232 – El universo sonoro de la música andina 232 – No se puede querer lo que no se conoce 233 – El movimiento físico en la música 233 – La iniciación a las músicas del Perú 234 – Dinámica y matices de la música andina 236 – El huayno y el prelude de Bach 236 – La amplitud en la interpretación 236 – Malabarismos 237 – Levedad y percepción del tiempo 237 – Sinestesia: colores, aromas y visiones de la música 238 – Sutilezas 241 – La orquesta dormida 241 – El ritmo y la danza 241
- CLASE MAESTRA EN HELSINKI. Helsinki, Finlandia, 1998 242
- LA MÚSICA EN EL PERÚ. UNA VISIÓN DESDE EL INTÉRPRETE. Conferencia en el Conservatorio Central de Música de Beijing, China, 2013. 244

MOVIMIENTO III

¿HASTA QUÉ PUNTO LAS MÚSICAS PUEDEN SERVIR PARA NARRAR LA HISTORIA?

Lo barroco en el Perú: como premisa y escenario 267

I. ANTECEDENTES 267 II. CÓMO CAÍ EN LA MÚSICA BARROCA 272 III. NOCIONES GENERALES SOBRE EL BARROCO EUROPEO 278

IV. PROCESOS DE FORMACIÓN DE LA MÚSICA EUROPEA 281 – La música y la filosofía en la antigüedad clásica 282 – La Edad Media 286 – El Ars antiqua 298 – El Ars nova 302 – El Renacimiento 307

- Escuelas de música en Europa durante el Renacimiento 310 • El Renacimiento de España 337 • La música religiosa 338 • La vihuela y los vihuelistas 343

EL BARROCO 349 – El Barroco de los países europeos que nos llega a través de España 349

- El Barroco en España y sus diferencias 364

V. LA MÚSICA EN EL ANTIGUO PERÚ 378 – **Qué conocemos de la música del antiguo Perú 382**

– Principales formas y danzas musicales en el Perú precolombino 387 – Principales instrumentos de música precolombinos 392

VI. EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS MUSICALES 393

– **Lo que nos llega de España 396** – Principales formas musicales seculares y/o danzas cortesanas europeas llegadas al Perú entre el siglo XVI e inicios del XIX 400 – Principales formas musicales religiosas europeas llegadas al Perú entre el siglo XVI y XVIII 405 – Principales instrumentos de música europeos llegados al Perú entre el siglo XVI y XVIII 412 – Nota sobre dos de los repositorios de música más importantes del Perú y América 412 – Principales formas musicales y danzas desarrolladas en el Perú entre el siglo XVI y fines del XIX 417 – Principales instrumentos de música desarrollados y/o modificados en el Perú entre el siglo XVI y fines del XIX 420

- – **La guitarra como la columna vertebral de nuestro mestizaje musical 423**
- – Innovaciones musicales mestizas: dos géneros musicales y una afinación 435
  - EL YARAVÍ: sobre sus probables orígenes 435
  - LA MARINERA: aportes para la historia de la marinera 442
  - EL TEMPLE BAULÍN 446

VII. CONSIDERACIONES FINALES 448

LA MÚSICA EN EL PERÚ: UN ENCUENTRO DE DOS CULTURAS 454 Conferencia: Universidad de la Sorbona - París V, Francia, 2003

MOVIMIENTO IV

QUÉ SE NECESITA PARA SEGUIR ADELANTE 467

- REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIÓN MUSICAL 467

– La música de los idiomas 467 – **Discurso Aniversario de los 70 años de la Escuela Superior de Folklore José María Arguedas. Lima, 2019 468** – La música en el Perú y sus universidades 475 • Llamado a dos grandes universidades peruanas 485

- ¿Es coherente la enseñanza de la música en el Perú y Latinoamérica? 486
- Un camal para un conservatorio 489
- Lo académico y lo tradicional en la música 489
- Cómo enseñar la música tradicional 490
- Historia de una casa 491
- Orquestas sinfónicas a la venezolana 493
- Los diplomados 495

RETOS DE LA ENSEÑANZA MUSICAL EN AMÉRICA LATINA - Conferencia en la Universidad Nacional del Altiplano - Puno, 2016 496

- ESTADO Y GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CULTURA 505 – Los artistas y sus virtudes 505 – Confidencias de un agregado cultural 505
  - PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL DEL PERÚ 512
- Taller de formación para la prevención y protección del patrimonio peruano 512
- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL DEL PERÚ 513 – Clase de musicología Conferencia: Universidad de Helsinki, Finlandia, 2000 513
  - REFLEXIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN MUSICAL 524
    - – Simbología musical aplicada a la música tradicional 526
      - El temple baulín 536
    - – Conversaciones sobre la guitarra ayacuchana y los retos musicales del Perú y América Teleconferencia, V Congreso Internacional de la Música Ayacuchana en el Siglo XXI Puquio, Ayacucho, 2019 539
    - IMPULSAR UNA CULTURA VIVENCIAL PARA EL FOMENTO DE LA IDENTIDAD NACIONAL 550 • La ausencia de partituras 550 • El proceso de creación de partituras 551 • Repositorio virtual de partituras 551 • Borrarlos del horizonte 553 • Centro neurálgico 553 • Insistencia estatal 554
  - EL TURISMO Y EL PATRIMONIO MUSICAL 554 – La marca país 554 – La fragilidad de nuestro patrimonio musical 563
  - LA MÚSICA COMO AGENTE DE TRANSFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO
  - Conferencia: Seminario Internacional sobre Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible Universidad de San Martín de Porres - Lima, Perú, 2019 566
  - [INFORMACIÓN RESPECTO A “VARIACIONES SOBRE EL HIMNO NACIONAL DEL PERÚ”](#) 588

ENCORE

[MANIFIESTO PARA EL PERÚ: SUEÑOS MUSICALES 595](#)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 607

ÍNDICE 617

INFOGRAFÍA SOBRE EL DESARROLLO

DE LA MÚSICA EN EL PERÚ 627