

DEePMusic

Digitalización del Ecosistema del Patrimonio Musical

Jornada

Edición musical: retos y oportunidades de la edición digital

Dirección científica: Judith Ortega, Lluís Bertran
Coordinación: Laura Planagumà-Clarà

Martes, 21 de enero

Sala de Juntas
Facultad de Geografía e Historia
Universidad Complutense de Madrid
C/ Profesor Aranguren 5, 28040, Madrid

Un proyecto de

Instituto Complutense
de Ciencias Musicales

Colabora

Ayuda TED2021-131738B-I00 financiada por

Programa

- 9:00-9:15 **INAUGURACIÓN**
Miguel Luque Talaván
Decano de la Facultad de Geografía e Historia (UCM)
María Nagore Ferrer
Directora del Departamento de Musicología (UCM)
Judith Ortega Rodríguez
Investigadora Principal del proyecto DEePMusic y profesora del
Departamento de Musicología (UCM)
- MESA 1**
Modera: Antonio Soriano
- 9:15-10:30 **El proyecto DEePMusic del ICCMU y la edición digital**
Judith Ortega, Álvaro Torrente, Lluís Bertran, Laura Planagumà
(Instituto Complutense de Ciencias Musicales / Departamento de
Musicología, UCM)
- 10:30-11:15 **Ediciones de ópera italiana del siglo XVII: prácticas consolidadas y
objetivos futuros**
Nicola Usula (Conservatorio Giuseppe Verdi, Turín)
- 11:15-11:45 PAUSA
- MESA 2**
Modera: Lluís Bertran
- 11:45-12:30 **Codificación semántica de música y ediciones digitales: estado de
las cuestión, desafíos y oportunidades**
Javier F. Merchán (Universidad de Salamanca)
- 12:30-13:15 **Ediciones monumentales de música: pasado, presente y retos de
futuro en la era digital**
Andrea Puentes (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
- 13:15-14:00 **La creación de corpus de ediciones de música antigua: ¿de dónde
venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos?**
Esperanza Rodríguez (Departamento de Musicología, UCM)
- 14:00-14.30 **DEBATE Y CONCLUSIONES**

Resúmenes de las comunicaciones

El proyecto DEePMusic del ICCMU y la edición digital

Judith Ortega, Álvaro Torrente, Lluís Bertran, Laura Planagumà

Instituto Complutense de Ciencias Musicales / Universidad Complutense de Madrid

El proyecto DEePMusic (Digitalización del Ecosistema del Patrimonio Musical) del Instituto Complutense de Ciencias Musicales tiene como objetivo completar la transición digital de la cadena de valor del patrimonio musical incidiendo en sus puntos más débiles, la edición de partituras digitales y la grabación del sonido para completar el proceso de recuperación. Entre sus objetivos, por tanto, está el desarrollo de ediciones digitales seguras para la interpretación, tarea realizada en colaboración con la empresa especializada Rolling Scores. En el marco del proyecto se ha trabajado en una aplicación digital para iPad adaptada a las necesidades de formaciones musicales muy variadas; se han desarrollado soluciones de visualización sin paso de páginas para repertorios vocales y de cámara en la difusión libre por *streaming* de las arias transcritas en el marco del proyecto DIDONE, y se ha trabajado en el diseño de un piloto de edición crítica digital que permita el acceso a las fuentes, contenga distintas capas editoriales, con la posibilidad de acceder ágilmente a variantes o propuestas interpretativas. En paralelo a la exposición de estas ediciones digitales, se reflexionará sobre cómo la edición digital ha incidido en la labor editorial del ICCMU, que cuenta con más de tres décadas de experiencia en ediciones críticas publicadas en papel, y cómo ha sido recibida y valorada por los músicos que participan en estos proyectos y usan los materiales de interpretación.

Ediciones de ópera italiana del siglo XVII: prácticas consolidadas y objetivos futuros

Nicola Usula

Conservatorio Giuseppe Verdi, Turín

Desde la segunda mitad del siglo XIX, la ópera italiana del *Seicento* ha sido objeto de una atención creciente por parte del mundo de las ediciones críticas y de la filología musical en general. La evolución del enfoque ecdótico ha conducido actualmente a las fronteras de la edición digital, con una serie de problemas no resueltos y un potencial no expresado. En este trabajo, a la presentación de las características peculiares de la ópera italiana del siglo XVII seguirá un análisis de la trayectoria evolutiva de las ediciones críticas dedicadas a este tema, hasta llegar a las ediciones críticas digitales más autorizadas. La ponencia arrojará luz sobre las peculiaridades del género durante su primer siglo de vida, entendidas como fronteras aún inexploradas de restitución ecdótica de fácil uso para la musicología y el mundo de las artes escénicas contemporáneas.

Codificación semántica de música y ediciones digitales: estado de las cuestión, desafíos y oportunidades

Javier F. Merchán

Universidad de Salamanca

La codificación semántica de la música ha supuesto el sustrato para una transformación metodológica sin precedentes en el ámbito de la musicología. En las últimas dos décadas, se han logrado avances significativos gracias a la Music Encoding Initiative (MEI) o el formato MusicXML. Estos lenguajes de codificación no solo facilitan el acceso digital a inmensos *corpora* musicales, sino que también posibilitan tareas analíticas avanzadas y nuevas oportunidades para la publicación de ediciones digitales. Las nuevas ediciones digitales se valen de estas codificaciones para integrar anotaciones académicas, variantes textuales y un aparato crítico semánticamente interrelacionado en un entorno único y accesible. Además, permiten vincular al texto

comentarios, anotaciones o registros históricos, mejorando el intercambio y la generación de conocimiento colaborativo a través de conjuntos de datos altamente estructurados que pueden ser reutilizables para múltiples propósitos.

Aunque los avances actuales han propiciado un cambio de paradigma en la investigación musicológica, hoy en día la disciplina afronta numerosos desafíos. La complejidad inherente de la notación y la naturaleza del fenómeno musical o las variaciones en la práctica interpretativa pueden dificultar la adopción de enfoques y metodologías estandarizados. Además, la codificación de facetas relacionadas con el ámbito gestual e interpretativo o la estructura anidada de los lenguajes XML plantean retos técnicos difíciles de solucionar. No obstante, el potencial desarrollo de los sistemas actuales debe permitir alcanzar nuevas cotas de funcionalidad en virtud de la colaboración interdisciplinar o la implementación de estrategias comunes para la preservación digital de los legados musicales.

Ediciones monumentales de música: pasado, presente y retos de futuro en la era digital

Andrea Puentes

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Esta presentación tiene como propósito evaluar y reflexionar sobre el pasado, presente y futuro de las ediciones monumentales de música, también conocidas mediante el término alemán *Denkmäler*. Nacidas a finales del siglo XIX, al calor de las corrientes historicistas y nacionalistas, surgieron con el objetivo de recopilar las obras maestras o el patrimonio musical “más importante” o “monumental” de un determinado país o territorio. Ahora, más de cien años después, con nuevos paradigmas musicológicos y con la revolución digital en pleno desarrollo, se hace necesario reevaluar su papel en el mundo de la edición musical. El grupo de trabajo “Publications” del proyecto europeo EarlyMuse (COST Action CA21161) ha emprendido esta tarea reuniendo a editoras/es de un grupo representativo de colecciones monumentales de música en Europa para discutir sobre el estado actual y las perspectivas de futuro de estas empresas editoriales.

El primer resultado de esas discusiones se ha plasmado en un reciente artículo (*Journal of New Music Research*, 2024) que aborda, entre otras, cuestiones como la financiación de las colecciones monumentales, la puesta en marcha de ediciones digitales, su sostenibilidad, o la dicotomía entre ediciones críticas pensadas para un público académico y ediciones prácticas dirigidas al intérprete. En mi presentación trataré estos y otros aspectos con el objetivo de reflexionar sobre los retos de futuro que plantean las ediciones monumentales en el contexto europeo.

La creación de corpus de ediciones de música antigua: de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos

Esperanza Rodríguez

Departamento de Musicología (UCM)

Esta presentación surge del trabajo realizado recientemente con el grupo de investigación CORSICA-Creation Of eaRly muSic CorporA). El grupo, con base en la Universidad de Utrecht y desarrollado en el seno de la Acción COST-EarlyMuse, tiene como objetivo evaluar la situación de los corpus de ediciones de música antigua accesibles en línea y desarrollar un protocolo para su estandarización. Se pretende que sean lo más versátiles posible, destacando el interés del equipo en que el conjunto de datos resultante sea susceptible de ser utilizado en el análisis computarizado.

La primera parte se centrará en una revisión de los corpus de música antigua más relevantes: sus objetivos, gestación y desarrollo; en la segunda, se expondrá la hoja de ruta que el grupo está desarrollando para conseguir la mencionada estandarización.