

Co-creando espacios de comunicación mediante la música. Un encuentro entre el saber científico y la cultura popular.

Mónica Valles e Isabel C. Martínez

Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical – Facultad de Bellas Artes – UNLP

Argentina

Resumen

En este trabajo se presenta el proyecto de extensión *Co-creando espacios de comunicación mediante la música. Una propuesta situada de musicalidad comunicativa en el territorio*. Éste, propone un encuentro con la comunidad, basado en los conocimientos surgidos de la investigación en Psicología Cognitiva y Social de la Música y Educación Musical, a través de la implementación de modalidades de práctica musical compartida cuyo diseño se fundamenta en los aspectos intersubjetivos inherentes a la musicalidad comunicativa. Se privilegia la contextualización de la práctica musical en el territorio, entendiendo a la práctica expresiva situada como el emergente co-creado por los participantes en dicho espacio. Esta iniciativa surge a partir del trabajo que un miembro del equipo realizó de modo personal en algunas ONGs de La Plata y alrededores, insertas en contextos desfavorecidos, interesadas en brindar a sus asistentes actividades culturales en el convencimiento de los beneficios que esto representa. Así, se propone dar lugar a un diálogo entre el saber científico y la cultura popular contextualizada y establecer un vínculo retroalimentador entre la actividad académica y la realidad de los sectores beneficiarios, entendiendo que es a través de la puesta en acto donde los conocimientos desarrollados mediante la labor académica adquieren sentido.

Introducción

Co-creando espacios de comunicación mediante la música. Una propuesta situada de musicalidad comunicativa en el territorio, es un proyecto de extensión elaborado en 2015 en el marco del programa de extensión de la UNLP. Dicho proyecto se propone desarrollar con niños y jóvenes del territorio de la región un grupo de prácticas musicales enraizadas en la musicalidad comunicativa humana. Ligada a los estudios que abordan el problema de la intersubjetividad humana, la musicalidad comunicativa ha sido abordada en relación a la

temprana infancia (Malloch y Trevarthen 2009), siendo más reciente su empleo en la observación de otro tipo de intercambios. Actualmente, un cuerpo de investigaciones en marcha tienen como propósito avanzar en la caracterización del concepto, mediante la observación del modo en que la musicalidad humana forma parte del continuum comunicativo expresivo y regulatorio que vincula a la infancia temprana con manifestaciones intersubjetivas en las artes temporales (Martínez y otros, 2014). En tanto capacidad humana extendida en la etnografía socio-cultural, la musicalidad comunicativa aparece en las relaciones entre adultos y bebés, los juegos musicales en la temprana infancia, la colaboración en la performance musical y en la danza, y los efectos terapéuticos de la música en actividades comunitarias, entre otros. En el presente proyecto, es entendida no como una competencia artística -lograda mediante entrenamiento especial-, sino como una manifestación humana por medio de la cual se congenian en el tiempo emociones, deseos y sentimientos encarnados en las expresiones musicales compartidas de habla, canto, sonido y movimiento.

La realización, observación y registro de actividades expresivas que ponen en juego rasgos de musicalidad comunicativa en contextos comunitarios de práctica musical espontánea tiene gran relevancia puesto que, por un lado, cumple una función vertebradora de actuaciones expresivas que son frecuentemente limitadas, censuradas u opacadas en el territorio debido a prejuicios socio-culturales muy instalados, vinculados a las concepciones del talento en el arte y su supuesta distribución desigual en la población, que se reflejan en expresiones tales como “no tenés oído para la música”, “no cantás afinado”, “no tenés ritmo”, etc. Por ello, las experiencias de musicalidad comunicativa se inscriben en el marco de la descolonización cultural (Mignolo, 2009). Y por otro lado, dado que en estas experiencias se construyen narrativas que conjugan de manera multimodal el entonamiento temporal sonoro y kinético, se espera que su realización contribuirá a configurar entornos propicios para desarrollar modos socio-comunicativos de validez ecológico en el medio comunitario para los actores comprometidos en el presente proyecto.

Objetivo general del proyecto

Desarrollar nuevas modalidades para el abordaje de prácticas musicales, con una concepción de musicalidad comunicativa basada en la participación, que implica la construcción cooperativa intersubjetiva entre adultos y niños o entre niños, orientada a generar ‘narrativas musicales’ de

expresión e intención, de modo de elaborar mediante la participación un sentimiento del tiempo y el movimiento compartidos en la calidad y la narrativa sonoras.

Metodología

Por el tipo de proyecto planteado, la metodología a emplear combina una perspectiva etnográfica, una perspectiva microgenética, una perspectiva psicológica y una perspectiva pedagógica. La información resultante del estudio etnográfico en cada territorio institucional (que contempla la planificación de instancias permanentes de participación con los distintos actores) permitirá situar de manera sostenida la realización de las experiencias, las que serán elaboradas aplicando los principios de la musicalidad comunicativa. La realización en el terreno de las actividades elaboradas se facilitará por medio del uso de estrategias pedagógico-didácticas que se adecuan a una serie de constructos provenientes del campo de la psicología corporeizada de la música, entre otros, el entonamiento afectivo, la sincronía temporal, la configuración tonal, la organización temporal narrativa, etc. Por último se aplicará una perspectiva mixta longitudinal-microgenética tendiente a observar y registrar la evolución en el tiempo de las prácticas programadas con el fin de contribuir a una descripción más acabada del fenómeno y obtener indicadores permanentes para su adecuación en el transcurso del período de duración del presente proyecto.

Asimismo el equipo se abocará a la preparación de materiales en soporte escrito y digital que permitan operativizar los conocimientos emergentes de la práctica y que al presentar los desarrollos teóricos, provean también de herramientas concretas de aplicación del concepto de musicalidad comunicativa en el contexto territorial.

Todas estas estrategias metodológicas serán llevadas a cabo por los integrantes del equipo extensionista en co-construcción permanente con los diferentes actores institucionales. Este elevado grado de compromiso de las instituciones participantes permitirá que las acciones a efectuar estén verdaderamente situadas.

En los encuentros sucesivos con los extensionistas la metodología incluye la puesta en práctica de herramientas tutoriales y de reflexión en la acción y acerca de la acción por parte de los estudiantes y docentes comprometidos. La lectura y discusión de material bibliográfico pertinente a la temática por parte del equipo pautará el marco teórico adecuado para la actuación en los tres territorios institucionales.

La modalidad de intervención prevista puede dar lugar durante el desarrollo del proyecto y posteriormente a la generación de instancias de capacitación docente, en espacios

institucionales según resulte más conveniente. En estas instancias de capacitación, los integrantes del equipo extensionista transferirán los resultados obtenidos en su práctica, analizarán el estado actual de la cuestión informando sobre los últimos avances en el campo, compartirán descripciones de actividad realizada y propondrán diferentes estrategias concretas de configuración de dicha práctica atendiendo a los resultados obtenidos en las etapas previas del proyecto.

Resultados esperados

Como consecuencia de la implementación del proyecto de extensión, se espera obtener los siguientes resultados:

- La realización de estudios etnográficos en las instituciones beneficiarias que provean información para la elaboración de las prácticas musicales situadas.
- El desarrollo de modalidades de práctica abordadas desde una perspectiva de co-creación con los espacios comunitarios.
- La elaboración de instrumentos que permitan medir la adecuación de las prácticas musicales diseñadas.
- El diseño de herramientas de intervención pedagógico-didácticas concretas que permitan a los diferentes actores educativos acercarse a la problemática de la práctica musical desde nuevas perspectivas.
- La recopilación y análisis de datos obtenidos a través de los medios apropiados en cada institución con el fin de evaluar la marcha del proyecto, informar a los responsables de cada institución sobre la tarea que se desarrolla y documentar el trabajo con vistas a su difusión.
- El logro de productos musicales surgidos de los espacios de expresión y comunicación a partir de la experiencia vivida con la música entre los actores participantes en dicha práctica.
- La presentación de dichos productos a la propia comunidad.
- La formación de los extensionistas bajo un paradigma de co-creación de narrativas musicales que emergen de la experiencia temporal con el sonido y la música.

- La caracterización del concepto de musicalidad comunicativa como emergente de las prácticas expresivas situadas en el medio comunitario

A modo de cierre

El proyecto *Co-creando espacios de comunicación Mediante la música. Una propuesta situada de musicalidad comunicativa en el territorio*, se propone acercarse a diferentes instituciones, relevar datos específicos respecto de cómo se desarrollan prácticas que incluyen principios de la musicalidad comunicativa en situaciones territoriales no formales, alcanzar niveles de co-construcción de las experiencias cotidianas de los diferentes actores territoriales vinculados a la problemática planteada y generar espacios de encuentro y transmisión de lo que significa la musicalidad humana como disposición extendida que se encuentra en la base de la experiencia intersubjetiva en la sociedad.

Su realización será fundamental, entonces, para continuar estudiando las bases psicológicas y comunicativas de la capacidad humana para la música y para romper mitos estereotipos y prejuicios culturales que están en la base de la cultura educativo musical dominante, los que deberían dar lugar con el tiempo a la modificación de las programaciones educativas tanto para la formación como para la práctica de la educación musical en diferentes contextos de formalización. Esta temática constituye además uno de los ejes centrales de debate y discusión teórica actual en las disciplinas que tratan aspectos comunicativos en el arte, razón por la cual este equipo de extensión estima que, a partir de las actividades realizadas en el marco de este proyecto, se podrán planificar nuevas estrategias de extensión a la comunidad en otros territorios institucionales. La posibilidad de sostener proyectos como el presente y la eventual creación de un Programa de Extensión a partir del mismo permitiría aumentar la población destinataria y la articulación entre la Universidad -como institución educativa que promueve la innovación- y la comunidad.

Se considera que el mismo constituye un buen exponente de cómo es posible forjar vínculos enriquecedores entre el saber académico surgido de la investigación científica y los colectivos populares, estableciendo un diálogo entre los actores que promueva la construcción colectiva de conocimiento. Por un lado, la concepción que subyace al diseño de las actividades a implementar, es el resultado de desarrollos provenientes de la investigación basada en nuevos paradigmas surgidos en el seno de las Ciencias Cognitivas de Segunda Generación (CC2G) entre ellas la Psicología Corporeizada de la Música, la Psicología del Desarrollo y la Psicología

Social de la Música, que tratan los principios involucrados en la musicalidad comunicativa. Por otro, los modos de intervención en cada institución estarán situados en el territorio en el que tendrán lugar, atendiendo a las características y necesidades propias de cada uno de ellos y por ende sitúan el contexto de trabajo en una perspectiva descolonizada de la educación musical. Por esta razón, es posible replicar el proyecto en diversas instituciones de características así mismo diversas.

Así mismo, los resultados de este proyecto pueden aplicarse a diversas áreas temáticas, entre ellas la música, el trabajo social, la comunicación y los beneficiarios no sólo son los participantes directos en las actividades sino que los resultados pueden constituir una fuente de información valiosa para quienes forman docentes y por ende, para quienes se están formando. De aquí que, los efectos del proyecto continúan a posteriori de la intervención del equipo.

Por último, se estima que los resultados del proyecto constituirán un fundamento para el diseño y la programación de acciones educativas renovadas, basadas en conceptos tales como la musicalidad comunicativa, la perspectiva de segunda persona y la práctica situada en territorio, que surgen de investigaciones preocupadas por comprender cada vez más acerca de los procesos psicológicos que subyacen a las actividades de las personas.

Bibliografía

- Bråten, S. (Ed.) (2007). On Being Moved. From Mirror Neurons to Empathy. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin Publishing Company.
- Castro, S (2015) Hacia una ontología orientada a la acción o dinámica performativa comunitaria, colaborativa y creative. En Isabel C. Martínez, Alejandro Pereira Ghiena, Mónica Valles y Matías Tanco. (Eds) Actas de ECCoM. Vol. 2 N° 1, "La Experiencia Musical: Cuerpo, Tiempo y Sonido en el Escenario de Nuestra Mente. 12° ECCoM"
- Dissanayake, E. (2000a). Antecedents of the temporal arts in early mother-infant interaction. En N. L. Wallin, B. Merker y S. Brown (Eds.). The Origins of Music. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Gallagher, S. y Zahavi, D. (2008). The Phenomenological Mind: An Introduction to Philosophy of Mind and Cognitive Science. London: Routledge.

- Jensenius, A. R., Wanderley, M. M., Godøy, R. I., y Leman, M. (2010). Musical gestures: Concepts and methods in research. In R. I. Godøy and M. Leman (Eds.), *Musical gestures: Sound, movement, and meaning* (pp. 12-35). New York: Routledge.
- Malloch, S. (1999/2000). Mothers and infants and communicative musicality. *Musicae Scientiæ, Special. Issue*, 29-57.
- Malloch, S. y Trevarthen, C. (Eds.) (2009). *Communicative Musicality: Exploring the Basis of Human Companionship*. Oxford: Oxford University Press.
- Martínez, I. C. y Pereira Ghiena, A. (2011). La experiencia de la música como forma vital. Perfil dinámico temporal, corporalidad y forma sónica en movimiento. X Encuentro de Ciencias Cognitivas de la Música. Buenos Aires, 20 de Julio de 2011. Publicado en Actas: En A. Pereira Ghiena, P. Jacquier, M. Valles y M. Martínez (Eds.). *Musicalidad Humana: Debates Actuales en Evolución, Desarrollo y Cognición e Implicancias Socio-Culturales*. SACCoM. ISBN 978-987-27082-0-7. pp. 521-530.
- Martínez, I. C., Ordas, A. y Maio, M. (2010). La reflexión acerca de la ejecución: representación de metas, producción motora y control momento a momento. Publicado en actas. IX Reunión Anual de SACCoM. Bahía Blanca, 15 de Mayo de 2010. En SACCoM/CBB (Eds.) *Tradición y Diversidad en los Aspectos Psicológicos, Socioculturales y Musicológicos de la Formación Musical*. ISBN 978-987-98750-8-7, pp. 337- 351.
- Martínez, I. C. (2009). Música, transmodalidad, intersubjetividad y modos de conocimiento: contribución de los aspectos no conceptuales a una perspectiva corporeizada de conocimiento musical. En S. Dutto (Ed.) *Actas de la IX Reunión Anual de SACCoM. La experiencia artística y la cognición musical*. Villa María (Córdoba) UNIVIM. Sin paginar ISBN 978-987-1518-37-1.
- Martínez, I.C. (2005). La audición imaginativa y el pensamiento metafórico en la música. En F. Shifres (Ed.) *Actas de las I Jornadas de Educación Auditiva*. La Plata: CEA Ediciones, pp. 47-72.
- Martínez, I.C. (2008). Cognición Enactiva y mente corporeizada: el component imaginativo y metafórico de la audición musical. Número monográfico sobre *Psicología de la Música*. *Estudios de Psicología*, 29 (1), pp.31-48.
- Martínez, I. C. (Inv. Responsable y Directora), Español, S., Shifres, F. (Inv. Responsables) (2014) *Musicalidad comunicativa en la infancia temprana y en las artes temporales*.

Proyecto PICT 2013-0638. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de la Argentina.

Mignolo, W. (2009) Epistemic Disobedience, Independent Thought and De-Colonial Freedom, en: *Theory, Culture and Society*. Vol. 26 (7-8), pp. 1-23.

Reddy, V. (2008). *How Infants Know Minds*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Reybrouck, M. (2004). Music cognition, semiotics and the experience of time: Ontosemantic and epistemological claims. *Journal of New Music Research*, 33 (4), 411-428.

Rizzolatti, G. y Singaglia, C. (2006/2006). *Las Neuronas Espejo. Los Mecanismos de la Empatía Emocional*. Barcelona: Paidós.

Stern, D. (2010). *Forms of Vitality: Exploring Dynamic Experience in Psychology, the Arts, Psychotherapy, and Development*. Oxford: Oxford University Press

Trevarthen, C. (1999/2000). Musicality and the intrinsic motive pulse: evidence from human psychobiology and infant communication. *Musicæ Scientiæ*, Special Issue, 155-215.

Thompson, E. (Ed.) (2001). *Between Ourselves: Second Person Issues in the Study of Consciousness*. Imprint Academic.

Trehub, S. (2003). Musical predispositions in infancy: an update. En I. Peretz y R. Zatorre (Eds.). *The Cognitive Neuroscience of Music*. Oxford: University Press, 3-20.

Valles, M. y Martínez, I. C. (2013) Ontología orientada por la acción y corporeidad en el aprendizaje musical: limitantes asociadas a los modelos de formación del músico profesional. En Favio Shifres, María de la Paz Jacquier, Daniel Gonnet, María Inés Burcet y Romina Herrera (Eds) *Actas de ECCoM "Nuestro Cuerpo en Nuestra Música. 11º ECCoM*. Vol. 1 N°2, Buenos Aires: SACCoM.

Valles, M. y Martínez, I. C. (2014) Movimiento corporal implicado en la mímica instrumental durante el análisis auditivo de un fragmento musical. En Silvia García, Silvina Valesini y Jorgelina Sciorra (Comps.). *Actas de la 7 Jornada de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales – Nuevos escenarios y nuevos desafíos en la producción artística y proyectual contemporánea*. La Plata: Facultad de Bellas Artes - UNLP

Valles, M. (201X) El valor comunicacional de las articulaciones vocales expresivas en contextos de práctica musical compartida. *Revista Epistemus*. En prensa