

TRAYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA PERFORMANCE MUSICAL DE LA VOZ CANTADA

Daniel Ricardo Machuca Tellez (LEEM²⁹/FdA/UNLP)

danirichigo@gmail.com

RESUMEN

El proceso que atraviesa una investigación suele tener múltiples variantes. Desde que se inicia una propuesta investigativa, pasando por el planteamiento concreto, el desarrollo y finalización de esta, hay diversos caminos y decisiones a tomar que, aunque cortos o largos, hacen parte del trayecto. El siguiente escrito es una breve descripción hasta la fecha de la investigación sobre la performance musical de la voz cantada. Describiremos el proyecto, la hipótesis, los objetivos y las líneas teóricas que sustenta la investigación. Posteriormente abordaremos el problema y modificación de mayor implicancia al inicio de la investigación, la relación e implicancia entre práctica investigativa y prácticas paralelas y, por último, pasado y futuro de la investigación.

PALABRAS CLAVE

Investigación – desarrollo - performance cantada

29. Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical, Facultad de Artes, UNLP

En el marco de la beca doctoral otorgada por la Universidad Nacional de La Plata, en la que actualmente transito el tercer año, he desarrollado una investigación que lleva por título *La performance musical de la voz cantada: hacia una pedagogía desde la performance del cantante en el ámbito de la ciudad de La Plata*. En la misma he tenido el acompañamiento y dirección del Dr. Joaquín Blas Pérez en el Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical de la Facultad de Artes de la UNLP. La investigación se ha centrado principalmente en analizar la performance de cantantes con miras a identificar los modos de producción vocal y cómo estos se desarrollan en la práctica musical. A su vez, el estudio de este fenómeno, nos vincula estrechamente con los espacios de enseñanza de la voz cantada, en los que, desde un principio, observamos diferencias significativas entre lo enseñado y las realidades de la práctica musical cantada.

Estas observaciones preliminares motivaron el desarrollo de una hipótesis de trabajo que plantea que, el desarrollo de la voz cantada en los espacios de enseñanza formal e informal, se separa frecuentemente de las características performativas de la práctica musical cantada en contexto y de las posibilidades que la voz puede ofrecer. Su abordaje, por lo general, está ligado a paradigmas hegemónicos de la enseñanza musical relacionados con la tradición centroeuropea. Estas características se pueden evidenciar a partir del análisis de la performance de la voz cantada, en tanto experiencia corporeizada, afectiva y social, así como del análisis de la experiencia en la práctica pedagógica. En ese camino, se plantearon como objetivos generales, analizar la performance de la voz cantada en un conjunto de prácticas de músicas populares y en las experiencias pedagógicas referidas al desarrollo de la voz cantada, así como, reconocer en qué medida las prácticas pedagógicas relativas a la voz cantada se acercan a o se distancian de los modos que adopta la performance en los escenarios de la práctica.

En sintonía con la hipótesis, los objetivos y los cuestionamientos que motivan la investigación, consideramos necesario para el desarrollo y análisis de la voz cantada, a la experiencia corporal, sus aspectos afectivos y sociales, y las formas sonoro-expresivas como parte esencial de la performance. La búsqueda de una perspectiva más cercana a la práctica, debe incluir estos aspectos performativos. Es por ello que, para abordar algunos de estos aspectos recurrimos a marcos de la psicología de la música postcognitivista que plantean una idea de cognición musical corporeizada (Martínez, 2007, 2009; Johnson, 2007; Leman, 2008, 2016) que atiende además a las dimensiones interactivas y sociales de la práctica (Martínez 2014, Martínez, Español y Pérez, 2018; Schiavio, Gesbert, Reybrouck, Hauw y Parncutt, 2019; Kim, Reifgerst y Rizzonelli, 2019). En estas teorías se postula que el significado musical emerge especialmente de la experiencia y el involucramiento corporal y social. En primer lugar, la voz cantada puede abordarse como una forma sonoro-kinético-expresiva que trasciende el fenómeno acústico y se

traslada como un cuerpo sentiente. En segundo lugar, se atiende a su materialidad en la construcción de expresiones sonoras significantes que se establecen en interrelación con el otro.

Por supuesto, la investigación ha tenido transformaciones, no solo en la estructura planteada para su desarrollo, sino la perspectiva desde la cual se abordaría el objeto de estudio. En ese sentido, el problema de mayor relevancia fue encontrar diálogos entre la experiencia personal con el objeto y las experiencias de investigación de otros con este. Ello nos obligó a indagar en profundidad sobre concepciones acerca de la voz, sobre la experiencia y significación que colegas, compañeros y alumnos tienen respecto a esta. Entonces, tal problemática supuso un cambio de enfoque que permitió ampliar el objeto de estudio de una dimensión meramente técnica y fisiológica, a una perspectiva en la que, dimensiones como lo corporal, afectivo-emocional y social, entre otras, se integraban a la comprensión de la voz cantada. Así mismo, la ampliación del objeto investigativo, nos llevó a comprender el contexto en el que se desarrolla tal fenómeno, la práctica musical y la práctica pedagógica. Con lo cual, la performance cantada y el desarrollo de esta en contexto, se convirtieron en el centro de la investigación. Desde ese lugar, cabe pensar que lo que en principio se ha tornado como un problema, en realidad son cuestionamientos participes en el desarrollo de una investigación, modificaciones que atraviesan y enriquecen a esta.

Tanto las problemáticas como el desarrollo del plan de investigación, han sido atravesadas por un significativo diálogo, a veces tenso, entre las diferentes prácticas en paralelo que se realizan como investigador. En mi caso particular, la práctica de investigación está acompañada de una práctica docente y una práctica como cantante y compositor que, en muchas ocasiones, ha traído diferencias con lo planteado durante la investigación. Tanto en el desarrollo del cronograma, como en el relevamiento de lo investigado, siempre ha tenido cambios que, por lo general, aportan, y en ocasiones detienen o retrasan el proyecto. Sin embargo, la vinculación con estas prácticas, evidentemente ha sido de gran ayuda para mantener la motivación. Aun, cuando el tránsito del tercer año estuvo condicionado por el contexto pandémico global y de cuarentenas debido al Covid-19, la activa práctica docente virtual, invito a reflexionar en torno a nuestro objeto de estudio y las formas que tendría que adoptar la investigación, en términos metodológicos, para completar los objetivos iniciales. En ese sentido, se desarrolló un plan metodológico alternativo en el cual, la virtualidad pudiera proporcionarnos la mayor cantidad de información necesaria para concretar los objetivos. Metodologías de otras disciplinas y algunas en instancias de desarrollo, se integraron al plan inicial.

Aunque hemos avanzado significativamente, el pasado es una constante que aparece para dialogar en la construcción del presente e imaginar un futuro. Constantemente volvemos hacia atrás para recuperar alguna mirada, concepto, organización, que pueda orientarnos cuando perdemos el rumbo entre tanta reflexión. En esa línea, el abordaje metodológico es de las cuestiones que más

reflexión ha tenido, no sin antes dialogar con el pasado de estos tres años de investigación. Pero no de una manera negativa u obstaculizadora, sino como esa parte que todo el tiempo invita a replantearse, ser transformada, re-descubrirse. En la investigación artísticas, musical y en especial la vinculada a la voz cantada y la performance, lo metodológico es sumamente complejo puesto que las herramientas usadas por otras investigaciones no siempre son suficientes para evidenciar nuestros objetivos. La experiencia que emerge de las prácticas a las cuales nos vinculamos, requieren metodologías que puedan aproximarse y comprender, no solo la dimensión objetiva observable de los fenómenos, sino su dimensión subjetiva, allí donde se significa la experiencia. De esta manera, la parte metodológica se sostiene por el pasado, se transforma en el presente y se seguirá desarrollando en el futuro.

Por último, pensamos en el futuro de esta investigación. En primer lugar, mientras la motivación e interés por conocer, comprender y desarrollar la performance cantada siga latente, seguiremos el camino de investigación que aún tiene mucho por descubrir. En cuando al futuro inmediato, el conocimiento de diferentes espacios de producción y práctica musical serán el aporte más significativo que tenga esta investigación, puesto que, de la comprensión de tales espacios de producción, es de donde podemos construir mejores herramientas pedagógicas para los espacios de enseñanza relacionados con la voz cantada.

REFERENCIAS

- Johnson, M. (2007). *The meaning of the body. Aesthetics of human understanding*. Chicago, Estados Unidos: The University of Chicago Press.
- Kim, J. H., Reifgerst, A., y Rizzonelli, M. (2019). Musical Social Entrainment. *Music & Science*, 2, 2059204319848991.
- Leman, M. (2008). *Cognición musical corporeizada y tecnología de la mediación* (Trad. Martínez, I. C., Herrera, R., Silva, V., Mauleón, C. y D. Callejas Leiva). Buenos Aires: SaCCoM (2011).
- Leman, M. (2016). *The Expressive Moment. How Interaction (with Music) Shapes Human Empowerment*. Massachusetts, Estados Unidos: The MIT Press.
- Martinez I-C. (2007) The Cognitive reality of prolongational structures in tonal music. Doctoral Thesis, Roehampton University.
- 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 *Actas de la IX Reunión Anual de SACCcoM*. Sin paginar.

- Martínez, I. C. (2014). La base corporeizada del significado musical. In S. Español, *Psicología de la música y del desarrollo. Una exploración interdisciplinaria sobre la musicalidad* (pp. 71-110). Buenos Aires (Argentina): Paidós.
- Martínez, I. C., Español, S. A., y Pérez, D. I. (2018). The interactive origin and the aesthetic modelling of image-schemas and primary metaphors. *Integrative Psychological and Behavioral Science*, 52(4), 646-671.
- Schiavio, A.; Gesbert, V.; Reybrouck, M.; Hauw, D.; Parncutt, R. (2019). Optimizing Performative Skills in Social Interaction: Insights From Embodied Cognition, Music Education, and Sport Psychology. *Frontiers in Psychology*. 10. 10.3389/fpsyg.2019.01542.