

1° JORNADAS DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA MÚSICA

Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional de La Plata
19 de Agosto de 2016

¿CÓMO FUNCIONA LA MÚSICA EN TU INVESTIGACIÓN/PRÁCTICA DE INTERVENCIÓN?

*“Compartiendo experiencias, desafíos metodológicos, intervenciones sociopolíticas
y abordajes sociales de la música”*

Rastreando la Musicalidad Comunicativa en la co-construcción de prácticas expresivas situadas en el territorio.

Autoras:

Mónica Valles e Isabel C. Martínez (Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical -LEEM-. Facultad de Bellas Artes. UNLP). mvalles@fba.unlp.edu.ar - isabelmartinez@fba.unlp.edu.ar

Este escrito se desprende de la actividad desarrollada en el marco del proyecto de extensión *Co-creando espacios de comunicación mediante la música. Una propuesta situada de musicalidad comunicativa en el territorio*, inserto en la UNLP, dirigido y co-dirigido por las autoras¹. Los fundamentos que dieron origen al proyecto provienen de dos vertientes: por un lado, los conocimientos surgidos de la investigación en Psicología Cognitiva y Social de la Música y Educación Musical y

¹ Isabel C. Martínez, directora del proyecto, es Doctora en Música con aplicación en Psicología de la Música (University of Roehampton Surrey), docente investigador Categoría I en el Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores de la UNLP, titular de las cátedras Audioperceptiva 1 y Audioperceptiva 2 y directora del Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical (LEEM), FBA, UNLP. Mónica Valles, co-directora del proyecto, es Profesora Universitaria de Educación Musical, docente investigador Categoría III en el Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores de la UNLP, adjunta de las cátedras Audioperceptiva 1 y Audioperceptiva 2 y miembro del Consejo Asesor del Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical (LEEM), Facultad de Bellas Artes, UNLP.

por otro, la labor realizada previamente por un miembro del equipo en tres ONGs de La Plata y alrededores, lo que permitió contextualizar las actividades en la realidad de cada territorio. Las ONGs involucradas son: Los Gurises, copa de leche y talleres del barrio de Romero, El hogar Chispita – Obra del Padre Cajade del barrio de Los Hornos y la Biblioteca Popular Del otro lado del árbol, del barrio del Parque Saavedra de La Plata.

El proyecto se propone propiciar un encuentro con la comunidad a través de la implementación de modalidades de práctica musical compartida cuyo diseño se fundamenta en los aspectos intersubjetivos inherentes a la musicalidad comunicativa. Bajo este concepto se gestan durante la práctica musical expresiones compartidas cuyas pautas temporales, dinámicas, espaciales y narrativas ponen en comunión rasgos idiosincráticos y de la cultura. 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. Se busca establecer un vínculo retroalimentador entre la actividad académica y la realidad de los sectores beneficiarios, entendiendo a que es a través de la puesta en acto donde los conocimientos desarrollados mediante la labor académica adquieren sentido.

La musicalidad comunicativa ha sido abordada en relación a la temprana infancia (Malloch y Trevarthen 2009; Trevarthen 1999/2000), 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 los efectos terapéuticos de la música en actividades comunitarias, entre otros.

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 cumplen 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).

El objetivo que guía la realización del proyecto es el de 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 compartido del tiempo.

Por el tipo de proyecto planteado, se propone una metodología que 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) permite situar de manera sostenida la realización de las experiencias. La realización en el terreno de las actividades elaboradas apela al 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, la perspectiva mixta longitudinal-microgenética posibilitará la observación y registro de la evolución en el tiempo de las prácticas, 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.

Todas estas estrategias metodológicas están siendo 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 permite que las acciones a efectuar estén verdaderamente situadas.

Se considera que la realización de este proyecto contribuirá al estudio de las bases psicológicas y comunicativas de la capacidad humana para la música y a romper mitos, estereotipos y prejuicios culturales que están en la base de la cultura educativo musical dominante, lo que debería 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 el 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.

Las prácticas de intervención que se realizan se fundan en una concepción de la música entendida no como una competencia artística lograda mediante un 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. Así la práctica musical es concebida como un fenómeno multimodal a través del que se construyen narrativas que conjugan el entonamiento temporal sonoro y kinético y a partir del cual sería posible configurar entornos propicios para desarrollar modos socio-comunicativos de validez ecológica en el medio comunitario para los actores comprometidos.

Bibliografía

- Cook, N. (2003). Music as Performance. En *The Cultural Study of Music. A Critical Introduction* (pp 204-214). New York y Londres: Routledge.
- Dissanayake, E. (2000a). Antecedents of the temporal arts in early mother-infant interaction. En *The Origins of Music*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Gibbs, R. W. (2006). *Embodiment and Cognitive Science*. New York: Cambridge University Press.
- Johnson. M. (2007). *The Meaning of the Body. Aesthetics of Human Understanding*. Chicago: The University of Chicago Press.
- 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. (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 SACCoM*. Sin paginar
- 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.
- Rizzolatti, G. y Singaglia, C. (2006/2006). Las Neuronas Espejo. Los Mecanismos de la Empatía Emocional. Barcelona: Paidós.
- Schögler, B. y Trevarthen, C. (2007). To sing and dance together: from infants to jazz. En *On Being Moved. From Mirror Neurons to Empathy*. Ámsterdam: John Benjamins Publishing Company

- 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. *Musicae Scientiae, Special Issue*, pp. 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. (2011). Evaluación de la performance en las prácticas de producción cantada. ¿Criterios objetivos o subjetividad informada? En *Actas de Octavas Jornadas Nacionales de la Investigación en Arte en la Argentina*. Facultad de Bellas Artes. UNLP.
- 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 *Nuestro Cuerpo en Nuestra Música. Actas del 11º ECCoM*. Vol. 1 N°2, Buenos Aires: SACCoM.
- Valles, M. (2015) El valor comunicacional de las articulaciones vocales expresivas en contextos de práctica musical compartida. Revista *Epistemus*. En prensa