

LA GESTUALIDAD Y SU SIGNIFICACIÓN COGNITIVA AL INTERIOR DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS ASOCIADOS A LA PERFORMANCE VOCAL

Maximiliano Vietri

Facultad de Psicología (UNLP)

maximiliano.vietri23@gmail.com

Nicolás Alessandroni

Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIF-SADAF-CONICET) / Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

nicoalessandroni@gmail.com.ar

Reseña de Beltramone, C. (2016). Aportes para repensar el movimiento y la corporalidad en Técnica Vocal. La Plata: GITEV.

En el ámbito de la Pedagogía y la Técnica Vocales, existen perspectivas novedosas que intentan desentrañar la significación cognitiva del cuerpo de los cantantes durante los procesos de aprendizaje, entrenamiento y performance vocal. Estas perspectivas permiten superar los reduccionismos del paradigma de la Pedagogía Vocal Contemporánea, uno de cuyos efectos más serios es la consideración del cuerpo como entidad biológica y anatómica desvinculada de la acción (entendida como el correlato intencional de la conducta) y los procesos de significación (Alessandroni, 2013, 2014). Los beneficios de adoptar perspectivas más amplias, como las que mencionábamos al comienzo, son varios. En primer lugar, permiten comprender el fenómeno de la corporalidad desde un marco más holístico, integrador, que tiene en cuenta

múltiples capas de sentido. Podríamos decir que este ejercicio epistemológico es importante, por cuanto promete colaborar en la construcción de paradigmas teóricos que capten mejor la naturaleza humana y no sólo la naturaleza de la carne (Folkmarson Käll, 2016). En segundo lugar, permiten establecer diálogos entre los estudios realizados desde el área de la Pedagogía Vocal y aquellos efectuados desde otras áreas, como la Psicología, la Sociología, y la Filosofía, entre otros (Mudd, 2014). En tercer y último lugar, permiten derivar nuevas consecuencias para el trabajo pedagógico concreto en el aula (Shewell, 2009).

El libro “Aportes para repensar el movimiento y la corporalidad en Técnica Vocal” escrito por Camila Beltramone es un ejemplo del tipo de perspectivas novedosas y amplias de las que hablábamos. El objetivo general del libro es brindar una caracterización en términos cognitivos de la incidencia de la corporalidad y el movimiento en los procesos de conceptualización en la clase de canto. Ello significa que la autora no trabajará con los gestos en tanto desplazamientos de masa corporal a lo largo del espacio susceptibles de ser descriptos apelando a herramientas matemáticas y estadísticas, sino como movimientos-significativos-para-un-sujeto que le permiten acceder, progresivamente, a nuevos grados de conceptualización sobre su propia práctica vocal. Parafraseando a la autora, podríamos decir que al interior de los procesos de aprendizaje, los gestos no deben ser entendidos como herramientas meramente técnicas, sino como verdaderos recursos cognitivos complejos, como indicadores que nos pueden proveer de información valiosa para comprender mejor la vocalidad. Ello lleva a la indagación a un lugar sumamente interesante, y no siempre considerado en los estudios vocales: la función. La autora intenta desenmascarar la función cognitiva que cumplen los gestos en el aprendizaje de la técnica vocal, no sólo mostrar sus características estructurales. Para ello, la autora se basa en los notables aportes de Roth y Lawless (2002) y Kirsh y Maglio (1994) vinculados con las categorías gesto metonímico y gesto epistémico. Los primeros funcionan simbólicamente, representando estructuras cognitivas previamente construidas mientras que los segundos colaboran activamente en la construcción de nuevos saberes y competencias.

El recorrido que propone el libro es sumamente valioso. Comienza por presentar una breve historiografía de los principales paradigmas de la Pedagogía Vocal. A través de referencias a documentos históricos y citas de bibliografía

clásica y actualizada, la autora da cuenta, primero, de las características que definen la llamada Pedagogía Vocal Tradicional, de amplia difusión al interior de los conservatorios de todo el mundo. Se consideran, luego, los aportes interdisciplinarios que condujeron a una transición progresiva hacia el paradigma que la literatura denomina Pedagogía Vocal Contemporánea. Este paradigma, a diferencia del anterior, no ha obtenido gran difusión al interior de los conservatorios y escuelas de arte de nuestro país. Se basa en la idea global de que la transmisión de las habilidades vocales puede cimentarse en los conocimientos provenientes de investigaciones de corte científico. Resulta particularmente interesante la referencia de la autora a diferentes métodos de autoconciencia por el movimiento (Feldenkreis, Eutonía, Técnica Alexander, entre otros).

El capítulo 3 presenta los principales aportes de la Psicología Cognitiva de tipo corporeizado a los estudios sobre Pedagogía Vocal. El capítulo se divide en tres apartados, cuyas contribuciones más relevantes reseñamos a continuación:

a) *¿En qué podría beneficiarse la Pedagogía Vocal de las Teorías de la Cognición Corporeizada?* La autora considera importante el vínculo, por cuanto permite la ampliación de la definición del fenómeno vocal. La vocalidad no abarca, solamente, un conjunto de movimientos musculares y fenómenos fisicoquímicos, sino, también procesos psicológicos, reflexiones performativas, y consideraciones estilísticas e interpretativas. Siguiendo el modelo propuesto por Alessandroni (2014), la autora plantea, además, la necesidad de considerar una multiplicidad de temporalidades al describir los fenómenos vocales: temporalidades ontogenética (del desarrollo del individuo), filogenética (del desarrollo de la especie) y cronológica (tiempo físico).

b) *Las Ciencias Cognitivas.* Este apartado tiene por objetivo situar al lector en el campo de las Ciencias Cognitivas, explicando qué antecedentes posibilitaron la emergencia de los paradigmas corporeizados o de segunda generación. El apartado tiene la bondad de presentar de un modo esquemático y simple un amplio grupo de investigaciones que, de no estar integrados del modo en que lo hizo la autora, resultarían de difícil acceso para el lector no especializado.

c) *Teoría de la Mente Corporeizada y Cognición Musical*. En este apartado la autora se centra en mostrar, específicamente, los aportes más importantes que las teorías corporeizadas han hecho al campo de estudios musicales. Se revisan trabajos vinculados con la composición, la audio-perceptiva, el aprendizaje del canto mediante metáforas, y la utilidad de los gestos. Por último, se presentan las categorías centrales de gesto epistémico y metonímico con detalle.

El capítulo 4 brinda al lector un panorama general de las opciones metodológicas que la autora decidió efectuar para la sustanciación de sus proyectos de investigación. No ahondaremos aquí en las particularidades metodológicas, pero sí diremos que el enfoque general se basa en el análisis microgenético de situaciones de clase. Este tipo de estrategia es sumamente relevante (pues permite evaluar con gran precisión las modificaciones que tienen lugar al interior de una clase segundo a segundo), y dota al estudio de originalidad (pues no es común que los estudios sobre Pedagogía Vocal utilicen este enfoque, comúnmente asociado a otras disciplinas como la Antropología y la Psicología). A continuación, Beltramone muestra ejemplos concretos de gestos epistémicos y metonímicos provenientes de clases de canto individuales, intercalando explicaciones detallistas y cuidadas, y añadiendo partituras de los ejercicios a los que hace referencia. Pero, además, la autora presenta el análisis de una observación de un ensayo coral en los que siete coreutas se encuentran en proceso de entrenamiento vocal. Ello le da al libro un valor agregado interesante, pues permite establecer cierta continuidad entre el entrenamiento vocal personal y el entrenamiento vocal grupal, cuestión que es desestimada por la mayor parte de la literatura sobre Dirección Coral y Técnica Vocal (véase también Alessandrini y Etcheverry, 2013).

Además de presentar el análisis microgenético, el libro presenta los resultados del análisis cualitativo de entrevistas que la autora realizó a seis estudiantes de canto (dos estudiantes de canto lírico, dos estudiantes de comedia musical y dos coreutas). Los resultados permiten el establecimiento de seis ejes principales: (i) *concepción de corporalidad*, (ii) *experiencia de la corporalidad en contextos educativos*, (iii) *influencia de la corporalidad en el aprendizaje de la técnica vocal*, (iv) *experiencia de la corporalidad en contextos performativos*, (v) *similitudes y diferencias en la experiencia de la corporalidad en contextos performativos y educativos*, y (vi) *alcance del concepto de corporalidad*. En cada eje, la

autora compara las respuestas de los entrevistados, establece regularidades, y propone, cuando es posible, categorías de análisis emergentes.

En el capítulo 5, Beltramone propone derivaciones de sus análisis. La más importante, a nuestro juicio, es la posibilidad de conceptualizar al gesto en la clase de canto de modo opuesto al propuesto por la Pedagogía Vocal Contemporánea. Para la autora, las articulaciones corporales (gestos) deben ser evaluadas en función de su utilidad cognitiva, y no de su utilidad anatómica. Esto es, evaluadas a partir de una mirada que trascienda la normatividad impuesta por el modelo anatómico-funcional que indica, prescriptivamente, de qué modo debería estar un cuerpo durante el acto de fonación para promover procesos fisiológicos eutónicos. La corporalidad no se restringe a los aspectos anatómicos y fisiológicos. Por ende, es esperable que exista cierto grado de disonancia entre las normatividades asociadas a la corporalidad fisiológica (restringida) y la corporalidad vivida. Beltramone rescata, originalmente, esta corporalidad vivida, y concluye que, en la clase de canto, la corporalidad se manifiesta de manera epistémica y metonímica:

Epistémica, en relación a los movimientos visibles en los alumnos que colaboran en los procesos de aprendizaje, y que progresivamente irán mutando hacia movimientos de características metonímicas conforme la evolución y adquisición de grados mayor desarrollo de la técnica de la voz cantada. Metonímica, en relación a las acciones visibles en los docentes, a través de las cuáles se transmite a los alumnos los contenidos trabajados sintetizados en un movimiento (Beltramone, 2016, p. 71).

Aportes para repensar el movimiento y la corporalidad en Técnica Vocal es un libro novedoso, original, de estilo cautivante, y de lectura obligatoria tanto para los profesionales de la voz cantada como para los estudiantes que quieran saber más acerca de los procesos cognitivos que se ponen en juego cada vez que vocalizan.

Referencias bibliográficas

Alessandroni, N. (2013). Pedagogía Vocal comparada. Qué sabemos y que no. *Arte e Investigación*, 9(1), 7–13.

Alessandroni, N. (2014). *Las expresiones metafóricas en Pedagogía Vocal. Entre la didáctica y la significación cognitiva*. La Plata: GITEV - Editorial del Grupo de Investigaciones en Técnica Vocal.

Beltramone, C. (2016). *Aportes para repensar el movimiento y la corporalidad en Técnica Vocal*. La Plata: GITeV.

Folkmarson Käll, L. (Ed.). (2016). *Bodies, Boundaries and Vulnerabilities. Interrogating Social, Cultural and Political Aspects of Embodiment*. Cham / Heidelberg: Springer.

Kirsh, D. y Maglio, P. (1994). On distinguishing epistemic from pragmatic action. *Cognitive Science*, 18, 513-549.

Mudd, D. (2014). *Staging the Voice: Towards a Critical Vocal Performance Pedagogy*. Louisiana State University.

Roth W. M. y Lawless D. V (2002). How does body get into the mind? *Human Studies*, 25, 333-358.

Shewell, C. (2009). *Voice Work. Art and Science in Changing Voices*. United Kingdom: Wiley-Blackwell.

Bio autor

Maximiliano Vietri. Alumno avanzado de la Licenciatura en Psicología perteneciente a la Facultad de Psicología de la UNLP. Es adscripto alumno en la cátedra Psicopatología II. Se desempeña también como becario EVC-CIN, y lleva adelante el plan de trabajo “*Involucramiento interactivo y atribución de estados mentales en el autismo*” bajo la dirección de la Prof. Esp. María Cristina Piro y el Prof. Mg. Nicolás Alessandroni. Además, ha sido becario de extensión en diferentes proyectos acreditados y subsidiados por la UNLP. Es integrante del proyecto I+D S049 “*Cuerpo, época y presentaciones sintomáticas actuales*”, dirigido por la Prof. Esp. María Cristina Piro, con lugar de trabajo en el Laboratorio de Investigaciones en Psicoanálisis y Psicopatología (LIPPSI).

Nicolás Alessandroni. Licenciado y Profesor en Música (Orientación Dirección Coral), Magister en Psicología Cognitiva y Aprendizaje (FLACSO-UAM, España), y doctorando en Filosofía (UNLP). Tiene lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIF-SADAF-CONICET). Es investigador del Programa de Incentivos UNLP en diferentes proyectos de I+D, con lugar de trabajo en el Laboratorio de Investigaciones en Psicoanálisis y Psicopatología (LIPPSI - FaPsi) y el Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical (LEEM-FBA). Sus intereses de investigación se vinculan con la Psicología del Desarrollo Cognitivo y la Filosofía de la Mente, y en especial con el pensamiento metafórico y el desarrollo de habilidades y conceptos.