

Escuchar y pensar la Música. Bases teóricas y metodológicas.

María de la Paz Jacquier, Favio Shifres y Favio Shifres y María Inés Burcet.

Cita:

María de la Paz Jacquier, Favio Shifres y Favio Shifres y María Inés Burcet (Enero, 2015). *Escuchar y pensar la Música. Bases teóricas y metodológicas. VIII Congreso Chileno de Musicología - V de Jóvenes Investigadores. Sociedad Chilena de Musicología - Universidad Austral de Chile, Valdivia.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/favio.shifres/185>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/puga/tmE>

Universidad Austral de Chile
Conservatorio de Música

VIII CONGRESO CHILENO DE MUSICOLOGÍA V DE JÓVENES INVESTIGADORES ENERO 2015

**CONVERGENCIAS, PERSPECTIVAS Y NUEVAS TENDENCIAS
EN LOS ESTUDIOS SOBRE LAS MÚSICAS DE HOY Y DEL
PASADO**

CRONOGRAMA GENERAL Y RESÚMENES DE PONENCIAS

Valdivia, Región de Los Ríos, Chile
13 al 17 de enero 2015
Edificio Nahmías, Campus Isla Teja
Universidad Austral de Chile

COMISIÓN ORGANIZADORA

Juan Alfonso Cortés | Coordinador General, Sociedad Chilena de Musicología

David Andrés-Fernández | Conservatorio de Música, Universidad Austral de Chile

Vladimir Barraza | Conservatorio de Música, Universidad Austral de Chile

Gladys Briceño | Departamento de Música, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Wladimir Carrasco | Conservatorio de Música, Universidad Austral de Chile

Hiranlo Chávez | DETUCH, Facultad de Artes, Universidad de Chile

Nicolás Masquiarán | Departamento de Música, Facultad de Hdes. y Arte, Universidad de Concepción

Pablo Matamala | Conservatorio de Música, Universidad Austral de Chile

Carlos Retamal | Universidad Bolivariana, Sede Talca

Cristián Uribe | Departamento de Música, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

COMISIÓN CIENTÍFICA

Vladimir Barraza | Conservatorio de Música, Universidad Austral de Chile

Lina Barrientos | Departamento de Música, Universidad de La Serena

Hiranlo Chávez | DETUCH, Facultad de Artes, Universidad de Chile

Carlos Retamal | Universidad Bolivariana, Sede Talca

Cristhian Uribe | Departamento de Música, UMCE

PRESENTACIÓN

La Sociedad Chilena de Musicología y el Conservatorio de Música de la Universidad Austral de Chile con la finalidad de propiciar redes de intercambio, diálogo y trabajo, por consiguiente fomentar y contribuir a la difusión y ampliación de la investigación musical en Chile y en la región, convocan e invitan al VIII Congreso Chileno de Musicología y V de Jóvenes Investigadores: "Convergencias, perspectivas y nuevas tendencias en los estudios sobre las *músicas* de hoy y del pasado". Este evento se realizará desde el 13 al 17 de enero de 2015 en la Universidad Austral de Chile en Valdivia, ubicada en la misma ciudad, Región de Los Ríos, Chile.

Por ello, invitamos a los investigadores y estudiosos del país y del exterior a compartir y exponer sus trabajos concluidos o en progreso, a través de la presentación de ponencias, comunicaciones y/o posters. Asimismo llamamos a la comunidad, ya del ámbito universitario, estudiantil y del magisterio, a participar e incorporarse a la discusión sobre temas que consideramos de interés para nuestra sociedad.

El VIII Congreso Chileno de Musicología y V de Jóvenes Investigadores convoca e invita a participar desde la diversidad y los amplios enfoques científicos que existen hoy sobre la música, ya sea surgiendo desde la musicología, la etnomusicología o antropología de la música. En este mismo sentido se acogerán otras perspectivas disciplinarias, como la historia, sociología, crítica musical, patrimonio, estudios culturales, estética u otras que se relacionen con el tema central. Por ende, como objetivo general, el VIII Congreso y V de Jóvenes Investigadores pretende aportar a los debates sobre la música desde las abundantes visiones transversales e interdisciplinarias existentes en la actualidad.

También es de interés en esta convocatoria actualizar y conocer nuevas experiencias que hayan originado productos científicos. Se espera debatir sobre consideraciones epistemológicas y/o metodológicas que puedan coadyuvar al conocimiento sobre los nuevos escenarios que rodean el estudio de las *músicas* en el complejo mundo cultural moderno. Igualmente, es parte importante y objetivo substancial incentivar y reforzar vocaciones científicas entre los jóvenes investigadores e investigadoras, integrando desde sus visiones particulares diversos procesos de generación de conocimientos. Además, es propósito crear un foro de debate donde los jóvenes puedan desarrollar competencias relacionadas con la presentación de sus trabajos, fundamental en la carrera profesional de un investigador.

Agradecemos el valioso apoyo y colaboración de la Universidad Austral de Chile, a través del Conservatorio de Música y de la Facultad de Arquitectura y Artes a la cual pertenece, y de todos quienes han hecho posible la realización de este VIII Congreso y V de Jóvenes Investigadores.

Las actividades se desarrollarán en el Campus Isla Teja, Edificio Nahmías, Universidad Austral de Chile y la extensión en la Escuela Municipal Juan Bosch, Del Castillo N°905, Niebla.

COMISIÓN ORGANIZADORA
VIII CONGRESO CHILENO DE MUSICOLOGÍA
V DE JÓVENES INVESTIGADORES
ENERO 2015

que incluye de manera activa la participación de los estudiantes en la construcción del conocimiento, en acciones que van desde la transcripción, el análisis, la creación y la producción.

Palabras claves: Transcripción musical, didáctica musical, educación musical, entrenamiento auditivo, audición contextualizada

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ESCUCHAR Y PENSAR LA MÚSICA. BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS”

María de la Paz Jacquier

jacquierpaz@yahoo.com.ar

Facultad de Bellas Artes

Universidad Nacional de La Plata

Argentina

Favio Shifres

favioshifres@gmail.com

Facultad de Bellas Artes

Universidad Nacional de La Plata

Argentina

María Inés Burcet

inesburcet@yahoo.com.ar

Facultad de Bellas Artes

Universidad Nacional de La Plata

Argentina

Estado actual de la cuestión: El libro “*Escuchar y Pensar la Música*” emerge de un cúmulo de investigaciones sobre las problemáticas del desarrollo de las habilidades de audición en el contexto de la enseñanza musical formal. Las bases teóricas y metodológicas de esta propuesta de Educación Auditiva son construidas a partir de una mirada crítica a los modelos tradicionales y ampliamente difundidos que se centran, por un lado, a la categorización de atributos musicales según los conceptos y categorías de la teoría musical, y, por otro, en la notación musical, y que responden al paradigma de “audición estructural”. Dicho paradigma forma parte de modelos cientificistas, donde el foco está en la medición de los atributos musicales en la pretensión de promover respuestas objetivas.

Objetivos: El libro se propone (i) rescatar la dimensión subjetiva y experiencial en la Educación Auditiva, (ii) valorar diferentes formas de audición y respuestas a la música, (iii) acceder a la lectoescritura musical y la teoría de la música en atención a su dimensión experiencial, (iv) presentar una propuesta flexible y situada para el desarrollo de las habilidades de audición musical, (v) desarrollar bases teóricas y metodológicas para dicha propuesta.

Marco teórico: Se considera que la Educación Auditiva implica un conjunto de acciones, tareas, situaciones, individuos, cuya meta es el desarrollo y la mirada crítica de la audición como modo de conocimiento. No se limita a “escuchar” sino que puede abordarse desde múltiples acciones, sean la ejecución vocal-instrumental expresiva, la composición, la improvisación, la conceptualización teórica, la escritura musical, etc. Se intenta reunir la experiencia musical (directa y cotidiana) con las categorías de la Teoría Musical, en contraposición a las miradas clásicas de Entrenamiento Auditivo o Programas de Audiopercepción regidas y organizadas de acuerdo con postulados teóricos y habilidades atomizadas y descontextualizadas.

Teorías de los campos de la psicología cognitiva y del desarrollo, la neurociencia, la educación musical, entre otros, invitan a pensar la Educación Auditiva desde una mirada *corporeizada* (considerando la unidad mente-cuerpo, el movimiento explícito o imaginado, las emociones, etc.), *intersubjetiva* (concepción comunicativa e intencional), *situada* (atendiendo al contexto, cada momento y cada sujeto particular, etc.) y *multimodal* (recepción auditiva que involucre otras modalidades) de la experiencia musical.

Metodología: El libro se organiza en 10 capítulos, los dos primeros corresponden al marco epistemológico y psicológico general de la propuesta sobre el desarrollo de las habilidades de audición, y, siguiendo esa línea, los capítulos posteriores proponen recorridos posibles para el abordaje de tópicos teórico-musicales específicos sin descuidar la experiencia musical.

- Capítulo 1: Introducción a la Educación Auditiva.

- Capítulo 2: Descripciones Musicales.
- Capítulo 3: La Temporalidad de la Música.
- Capítulo 4: La Escala como Modelo Teórico para el Análisis de Atributos Melódicos.
- Capítulo 5: La Estructura Métrica.
- Capítulo 6: La Organización Rítmica de la Música.
- Capítulo 7: La Melodía: Movimiento, Direccionalidad y Contorno.
- Capítulo 8: Relaciones Interválicas Perceptuales.
- Capítulo 9: Introducción al Componente Armónico: Definición y Dominio de las Funciones Armónicas en Vinculación con la Estructura Métrica y la Forma.
- Capítulo 10: La Teoría del Espacio Tonal y la Teoría de las Fuerzas Musicales como Herramientas para Pensar la Melodía.

Aportes: Este libro ofrece una mirada experiencial de las problemáticas vinculadas a la educación auditiva como una alternativa a los enfoques tradicionales basados en la música como texto, la noción de mente computacionalista-racionalista, y en la objetividad científica como ideal de tratamiento. Contrariamente, aquí se propone un desarrollo de las habilidades de audición que incluya la experiencia musical, considerando su dimensión corporeizada, situada, intersubjetiva y multimodal, junto a una conceptualización teórico-musical más significativa.

Palabras clave: Educación auditiva, cognición musical, educación musical.

SESIÓN 20: Música, migraciones, hibridaciones y mestizajes urbanos
 Universidad Austral de Chile, Campus Isla Teja, Edificio Nahmías
AUDITORIO N° 3 18:30 a 19:30 horas

MÚSICAS DE LA FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS: DISCURSOS DE IDENTIDAD Y RESISTENCIA

Omar Cerrillo Garnica
ocerrillo@hotmail.com
 Universidad Autónoma
 Estado de Morelos
México

Con una frontera de más de tres mil kilómetros de longitud, en la zona limítrofe entre México y los Estados Unidos de América se entretajan una gran cantidad de intercambios culturales y simbólicos entre los ciudadanos de ambos países, creando varias situaciones de hibridación cultural en ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali o Juárez; donde se negocian e intercambian distintas expresiones artístico-culturales que son portadoras de una imagen sobre lo mexicano, lo americano y lo chicano; este último, como claro fenómeno intercultural propio de la hibridación entre las dos primeras. La música no es ajena a este proceso y ha generado diversos discursos que tienen también una fuerte carga simbólica de representación de ambas culturas; y desde distintas posiciones culturales identitarias propone un discurso de interpretación sobre los espacios fronterizos y los símbolos que representan este caleidoscopio cultural que día a día se entretaje en estas ciudades.

En este trabajo analizaremos un par de fenómenos musicales recientes con estas características: el llamado Movimiento Alterado, última vertiente de los conocidos narcocorridos; y el Nortec Collective de Tijuana, un grupo de músicos que combinan el sonido electrónico con el tradicional para crear una música propia de la frontera. Sobre el primer caso, expondremos de manera breve cómo se va configurando este movimiento a partir del fenómeno del narcotráfico y su primer acompañante musical, el narcocorrido, hasta convertirse en un nuevo estilo alejado de ciertas simbologías típicamente asociadas al narcotráfico y el narcocorrido en sus orígenes en los años setenta y ochenta. Posteriormente, analizaremos su discursividad en distintos planos, como el musical, el lírico, el histriónico, entre otros más, para encontrar de esta manera cómo funciona como eje articulador de identidades. Para ello tomaremos como referencia el trabajo de Stuart Hall (1996) sobre identidad cultural como base, para después incorporar algunas ideas clave en el desarrollo de los