

La noción clásica de oído musical como factor de alienación cultural: Análisis crítico y propuestas de abordaje.

Pilar Holguín Tovar y Favio Shifres.

Cita:

Pilar Holguín Tovar y Favio Shifres (Noviembre, 2015). *La noción clásica de oído musical como factor de alienación cultural: Análisis crítico y propuestas de abordaje*. III Coloquio "La Educación Auditiva y la Teoría de la Música en la Actualidad". Facultad de Música - UNAM, México DF.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/favio.shifres/236>

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

La Facultad de Música,
a través del Seminario Permanente de Superación Académica
de *Educación Auditiva y teoría de la música* y el Posgrado en Música,
convocan al

III COLOQUIO
LA EDUCACIÓN AUDITIVA
Y LA TEORÍA
DE LA MÚSICA
EN LA ACTUALIDAD

QUE SE REALIZARÁ LOS DÍAS
26 AL 28 DE OCTUBRE DE 2015

FACULTAD DE MÚSICA
Xicoténcatl 126, Col. El Carmen, Coyoacán, D. F.

incorporación de la investigación sobre percepción y cognición musical ya ha sido propuesta por Wright (Wright 1986) en la enseñanza del contrapunto. Sin embargo, la consideración de la propia investigación sobre percepción y cognición musical como fundamento teórico del entrenamiento auditivo ha sido hasta ahora poco explorada. En este sentido, los principios perceptivos de Huron (Huron, 2001) pueden servir de referencia alterna o complementaria a las teorías tonales en las que suele basarse la educación auditiva, abriendo al estudiante la posibilidad de conocer y experimentar el funcionamiento de su propia percepción sonora-musical de manera independiente a los conceptos de las teorías tonales. Para probar esto, diseñamos algunas actividades de entrenamiento auditivo, basadas en los principios perceptuales de Huron, con el objetivo de que los estudiantes reconozcan (y en algunos casos imiten y transcriban por medio de gráficas y otros medios visuales) estructuras musicales como alturas, intervalos, acordes, melodías y progresiones contrapuntísticas sin referencia a las teorías tonales. Es importante enfatizar que la intención de estas actividades didácticas es complementar, y no necesariamente sustituir, el entrenamiento auditivo basado en las teorías musicales tradicionales. Como siguiente etapa de este proyecto de investigación serán incorporados estos ejercicios en una clase de solfeo y se evaluará su impacto en el desarrollo de las capacidades auditivas-musicales de los estudiantes.

18:00 Pilar Holguín / Favio Shifres.

La noción clásica de oído musical como factor de alienación cultural: Análisis crítico y propuestas de abordaje

El proceso de conquista y de colonización de América Latina dio lugar a lo largo de siglos a una conceptualización del arte basada en la dicotomía entre Arte mayor, el que correspondía a los vencedores de la conquista, y arte menor, el de los vencidos. Ese concepto quedó tan arraigado que, paradójicamente, los procesos de independentización de los países de la región durante el siglo XIX valorizaron los modelos culturales europeos y específicamente en el campo de la música, ese modelo dio lugar a la instauración durante la segunda mitad del siglo XIX de conservatorios que imitan el modelo parisino (paradigma establecido de Bellas Artes y de cultura musical alfabetizada). En el siglo XX, el modelo de enseñanza permaneció sujeto al paradigma basado en la notación musical.

En este trabajo surge a partir de las problemáticas planteadas anteriormente y nuestro objetivo es el estudiar un caso que ejemplifica las formas de colonialidad del saber y del ser: el concepto de oído musical como atributo del músico, que muestra cómo se ha construido un sujeto músico que se define conforme los principios europeos y entra en colisión con formas primigenias del pensamiento en la música y acerca de ella, en América Latina. Para ello comenzamos reuniendo algunos conceptos básicos para abordar la cuestión de la enajenación cultural sufrida. Luego mostramos de qué modo las ontologías hegemónicas de la música y los supuestos pedagógicos que se derivan de ellas en las formas de circulación del conocimiento musical, le han impuesto al sujeto músico un modo de pensar que mantiene actual su contribución a dicha enajenación. Finalmente proponemos una mirada alternativa a la pedagogía musical dominante que replantean la escritura original como valor musical y se basan en principios más universales del hacer musical tales como la intersubjetividad y la reincorporación del cuerpo.

18:30 Juan Carlos Zamora

La imaginación musical, una práctica necesaria en el desarrollo del oído interno

El oído interno puede considerarse como la capacidad de captar,

retener y reproducir fenómenos sonoros de manera consciente. El desarrollo de esta habilidad permite leer una partitura internamente, crear una obra musical e identificar auditivamente elementos musicales presentes en una pieza musical, entre otras prácticas musicales.

A partir de lo anterior, el desarrollo del oído interno se considera una habilidad fundamental en el desarrollo de un músico. De ahí que el desarrollo de esta capacidad se considere como uno de los objetivos fundamentales del entrenamiento auditivo.

Las principales metodologías de solfeo y entrenamiento auditivo pretenden desarrollar el oído interno por medio de prácticas musicales indispensables para ello, como el canto y la escucha. Sin embargo, no son suficientes debido a que, para desarrollar esta habilidad mental es necesario practicarla como una actividad independiente. Es necesaria la imaginación musical.

La imaginación musical consiste en la generación de la imagen mental de un fenómeno sonoro sin un estímulo exterior. Es una actividad espontánea. Sin embargo, existe una imaginación musical consciente, en la cual se genera una imagen mental interna de un fenómeno sonoro bien determinado. La imaginación musical consciente es la necesaria para desarrollar el oído interno. De ahí la importancia de incorporarla a las metodologías de entrenamiento auditivo.

En esta presentación trataré la importancia de la imaginación musical en el desarrollo del oído interno al abordar los siguientes temas:

- Oído interno
- Imaginación musical
- Utilización de la imaginación musical en el desarrollo del oído interno

MARTES 27 - SALA HUEHUECÓYOTL

Análisis y Teoría de la Música

10:00 Mario Stern.

Análisis del primer movimiento de la Sinfonía, op. 21 de Webern

Después de escuchar la Sinfonía de Anton Webern, se procederá a analizar el primer movimiento haciendo un paralelo entre la forma sonata clásica (exposición con dos grupos temáticos en diferente tonalidad, desarrollo y reexposición con los dos grupos temáticos en la tónica) y las partes dodecafónicas de dicho movimiento. Se tratará de hacer un paralelo entre la estructura encontrada y la audición.

11:00 René Pérez.

De "La Adelita" a "El desertor": Transformación y desarrollo motivico en una canción de Gualterio Armando

En su canción "El desertor", cuyo texto es la poesía homónima de Salvador Díaz Mirón, Gualterio Armando (Berlín 1887-Lisboa 1973) toma el motivo principal del coro de "La Adelita" como fuente para realizar su composición. En esta ponencia se revisará la transformación y el desarrollo de los motivos tomados de la fuente. Se verá como el compositor no solo tomó el motivo principal de la superficie melódica, sino también motivos de los niveles estructurales medios, y como éstos se manifiestan en los niveles estructurales más profundos de la nueva composición. El estudio se lleva a cabo por medio de análisis Schenkeriano, el cual nos permite observar con facilidad las relaciones motivicas en diferentes niveles estructurales. Cabe mencionar que Gualterio Armando (o Walter Dahms, su nombre original) perteneció al selecto círculo de amistades de Heinrich Schenker.