

I Seminario sobre Adquisición y Desarrollo del Lenguaje Musical en la Enseñanza Formal de la Música. Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical, Buenos Aires, 2012.

La Ejecución Musical Leída en la Educación Auditiva. Vinculaciones entre aspectos afectivos y corporales.

Alejandro Pereira Ghiena, Favio Shifres y María Victoria Assinnato.

Cita:

Alejandro Pereira Ghiena, Favio Shifres y María Victoria Assinnato (Octubre, 2012). *La Ejecución Musical Leída en la Educación Auditiva. Vinculaciones entre aspectos afectivos y corporales. I Seminario sobre Adquisición y Desarrollo del Lenguaje Musical en la Enseñanza Formal de la Música. Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/favio.shifres/55>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/puga/fq0>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Propuestas para un abordaje corporeizado de la ejecución musical leída en la Educación Auditiva

Alejandro Pereira Ghiena, Favio Shifres y María Victoria Assinnato
Cátedra de Educación Auditiva 1 y 2, FBA- UNLP

Introducción

Una de las preocupaciones centrales de los enfoques audioperceptivos de la adquisición del lenguaje musical es la lectura cantada de partituras convencionales. Con el fin de desarrollar esta habilidad de ejecución en el ámbito de la enseñanza musical académica, es habitual que se empleen diferentes estrategias pedagógicas y se busquen modos de abordajes que brinden acercamientos variados a la lectura musical. Como parte de estos enfoques, en los últimos tiempos han surgido algunas estrategias de abordaje más ecológicas que intentan atender a la corporalidad del estudiante que lee superando, al menos en parte, las restricciones corporales que impuso la tradición académica. En el mismo sentido, algunos estudios se han ocupado de observar el movimiento corporal manifiesto en tareas de este tipo poniendo el foco en el rol que cumple el cuerpo en la resolución de la tarea. En un estudio que comparó cuatro tipos diferentes de movimientos corporales o participaciones del cuerpo en la lectura cantada a primera vista (1. Movimiento libre; 2. Movimiento restringido; 3. Movimiento pautado vinculado al contorno melódico; 4. Movimiento pautado vinculado a la estructura métrica) se encontró que los movimientos más restrictivos, como mantener movimientos quironímicos o permanecer inmóvil voluntariamente mientras se realiza la ejecución, perjudicaban el desempeño en la lectura, en tanto que los movimientos menos restrictivos corporalmente, como marcar un pulso o moverse libremente, favorecían tanto el resultado global de la ejecución como diferentes aspectos de la misma (Pereira Ghiena 2011).

En el estudio exploratorio que da origen a esta propuesta se analizó el movimiento corporal manifiesto de 6 estudiantes de música en tareas de evaluación de lectura musical, y se especuló acerca de la función de tales movimientos en relación a la particularidad de la situación de evaluación (Pereira Ghiena et al. 2012). En una primera etapa se focalizó en los movimientos de la cabeza de cada estudiante tomando los 3 casos más representativos del grupo registrado para realizar un análisis más detallado. El análisis de los movimientos implicó cuatro instancias: (i) análisis y gráfico de la cantidad de movimiento durante la ejecución utilizando los datos arrojados por la función QoM (Quantity of Motion) del software VideoAnalysis; (ii) superposición del gráfico de QoM al de la envolvente dinámica y análisis de las relaciones entre los picos y valles de QoM y la intensidad de la onda sonora; (iii) análisis de las relaciones entre la cantidad de movimiento y los rasgos estructurales de la melodía leída; y (iv) análisis descriptivo detallado de los movimientos en función de los resultados de (i), (ii) y (iii).

Si bien uno de los problemas metodológicos recurrentes para el análisis de los movimientos consiste en la dificultad de hallar unidades discretas que puedan ser consideradas como unidades de análisis, la metodología adoptada permitió especular acerca del rol de ciertos movimientos sin la necesidad de establecer límites fijos, sino que se tomaron como momentos relevantes de la

ejecución en función de las relaciones entre los movimientos, los rasgos de la melodía y la envolvente dinámica de la resultante sonora. Del mismo modo, las funciones propuestas para los movimientos analizados distan de ser categorías fijas con límites rígidos, más bien son entendidas como funciones dinámicas en las que un mismo movimiento podría cumplir más de una función. Así, se observaron y describieron movimientos que responden a diferentes aspectos de la experiencia de evaluación de lecturas musicales, y podrían resumirse en: (i) cognitivos (son desplegados con el fin solucionar los problemas cognitivos que demanda la tarea, aportando recursos para su mejor resolución), (ii) metacognitivos (manifiestan algún tipo de actividad metacognitiva), (iii) autoevaluativos (reflejan una valoración del propio desempeño), (iv) comunicativos (resultan el medio para comunicar algo al docente evaluador, generalmente la conciencia de lo que consideran un error), (v) expresivos (acompañan el sentido expresivo del movimiento melódico e inciden en una ejecución que podría resultar más expresiva), (vi) instrumentales (están asociados a la ejecución instrumental), y (vii) adaptativos (están dirigidos hacia el propio ejecutante, y tienen la finalidad de distender, aflojar tensiones, autoestimularse, etc.). Además, y en base a los análisis de los movimientos en vinculación con la resultante sonora, se observó que las restricciones corporales impuestas por el tipo de tarea demandado en la lectura (con o sin acompañamiento instrumental, sobre banda grabada, etc.) y por la situación de evaluación, y autoimpuestas por los estudiantes (autoevaluación, comunicación de la evaluación, etc.) podrían ser un obstáculo para el entendimiento, la práctica de significado y la expresión.

Objetivos

Promover el desarrollo de prácticas de lectura que involucren actitudes corporales no restrictivas construyendo escenarios de movimiento libre con el fin de facilitar la comprensión y la expresión en las ejecuciones realizadas a partir de la lectura.

Concientizar a los estudiantes acerca del modo en que las restricciones corporales impuestas - por el tipo de tarea de ejecución y por el contexto de evaluación- y autoimpuestas, se vinculan con el resultado sonoro de la ejecución leída.

Propuestas

Como derivación pedagógica directa del estudio mencionado se propone que en las clases de Educación Auditiva/Audioperceptiva el docente atienda a las particularidades de la postura y del movimiento corporal manifiesto de los estudiantes tanto en el proceso de lectura y aprendizaje de la melodía como durante la ejecución final.

Para no restringir la corporalidad a partir de la postura inicial se propone que los estudiantes estén ubicados de pie, a una distancia cómoda sin obstruir la kinesfera individual.

Durante el proceso de lectura de la melodía, se propone que el docente brinde oportunidades de realizar movimientos libres, tanto antes como después de pautar movimientos particulares.

Teniendo en cuenta que el repertorio de movimientos espontáneos desplegados por los estudiantes en tareas de lectura incluye ciertos movimientos aprendidos por imitación o convencionalizados que pueden volverse significativos para ellos, se propone que los docentes muestren y propongan la imitación de una variada gama de movimientos vinculados a la estructura musical de la melodía abordada (por ejemplo, quironimia, marcación de pulsos, balanceos vinculados a los niveles métricos superiores, movimientos que se vinculen con los comienzos y finales de frase, continuos en partes legato y cortados en partes staccato, etc.

Assumiendo que las restricciones corporales impuestas y autoimpuestas inciden en la comprensión, en la práctica de significado y en la expresión de las ejecuciones a partir de la lectura, se propone comparar experiencialmente actividades de lecturas en escenarios propicios para el despliegue de movimiento libre, con actividades de lectura que involucren restricciones pautadas de

movimiento, tales como: posturas que impliquen estatismo voluntario (por ejemplo, leer sin realizar movimientos corporales); posturas que no permitan el libre movimiento (por ejemplo, leer acostado en el piso sosteniendo la partitura); realizando movimientos restrictivos sostenidos (por ejemplo, mantener la quironimia durante toda la ejecución mientras lee); etc. La finalidad que persigue esta actividad comparativa es que los estudiantes vivencien las relaciones entre las restricciones corporales y las características de las ejecuciones a partir de la lectura.

Como ejercicio metacognitivo, se propone filmar actividades de lectura en entornos de movimiento libre, y analizar con los estudiantes los movimientos observables en vinculación con la información que pueda brindar el ejecutante acerca de la conciencia del despliegue de tales movimientos, el rol que les adjudican, las relaciones con los rasgos de la melodía, el grado de dependencia para la realización de actividades de lectura de este tipo, etc.

Se propone también la realización de actividades que estimulen la imaginación motora, a partir de consignas disparadoras a partir de las cuales surja la necesidad de pensar el sentido de la melodía en relación con una acción concreta. Por ejemplo: ¿Qué podría hacer para ayudar a un compañero a cantar esta partitura, a darle un sentido expresivo, sin utilizar palabras?

Siguiendo la línea de la propuesta anterior, se propone la realización de un juego al estilo de "dígalos con mímica", en el cual se presentan 4 melodías con algunas características similares (como compás, tonalidad, grupos rítmicos) pero con diferencias en otros aspectos relevantes para la construcción de sentido (como diferencias en las relaciones de fraseo: antecedente-consecuente, frase larga, repeticiones motivadas, secuencias, etc; diferencias en el comportamiento melódico: saltos, grado conjunto, ascensos, descensos, repeticiones de altura, etc.; diferencias en la articulación, en el carácter, etc.). Un estudiante debe leer una de las melodías para sí mismo, interpretarla y luego representarla con movimientos para que los demás estudiantes puedan adivinar de cuál de las melodías se trata. La idea que subyace al juego es que los estudiantes puedan hacer manifiesto el sentido corporal que construyen a partir de la lectura de la melodía, y su relación con el contenido musical en términos melódicos, rítmicos, armónicos, etc.

Conclusión

Las propuestas para el abordaje corporeizado de la lectura musical planteadas en este escrito intentan promover actitudes corporales no restrictivas en tareas de este tipo, valorando la construcción de escenarios de movimiento libre a la luz de los resultados obtenidos en estudios previos (Pereira Ghiena 2011, Pereira Ghiena et al. 2012). Asimismo, estas propuestas buscan hacer explícita la participación del cuerpo en la lectura, a través de actividades que pongan de manifiesto el modo en que los estudiantes se valen del movimiento corporal para construir el significado musical de una melodía abordada desde la lectura. En la medida en que los estudiantes construyan relaciones entre la significación corporal y el contenido musical de las melodías abordadas desde la lectura, como así también la incidencia de las posturas y movimientos restrictivos tanto en la comprensión de la melodía como en el resultado sonoro de la ejecución, estaremos más cerca de lograr abordajes ecológicos en tareas de este tipo basados en compromisos corporales directos que favorezcan la significación y la expresión de las melodías ejecutadas. En este sentido, se considera relevante que los docentes que buscan desarrollar habilidades de este tipo atiendan al movimiento corporal espontáneo de sus estudiantes, favorezcan ejecuciones en condiciones de movimiento libre, abandonando posturas, tradiciones y pautas restrictivas, y promuevan el análisis metacognitivo en los alumnos que les permita advertir el modo en el que significan corporalmente la música durante la lectura en vinculación con la comprensión de los contenidos musicales y con el resultado de la ejecución.

Referencias

- Pereira Ghiena, A. (2011). Incidencia de restricciones corporales pautadas en la lectura cantada a primera vista. En A. Pereira Ghiena, P. Jacquier, M. Valles y M. Martínez (Eds.) *Musicalidad Humana: Debates Actuales en Evolución, Desarrollo y Cognición e Implicancias Socio-culturales. Actas del X Encuentro de Ciencias Cognitivas de la Música*. Buenos Aires. SACCoM, pp 711-721.
- Pereira Ghiena, A; Shifres, F. y Assinnato, M. V. (2012). La Ejecución Musical Leída en la Educación Auditiva. Vinculaciones con los Aspectos Afectivos y Corporales de la Experiencia. En F. Shifres (Ed.) *Segundo Seminario sobre Adquisición y Desarrollo del Lenguaje Musical en la Enseñanza Formal de la Música*. Buenos Aires. SACCoM, pp. 155-168.