

La música entre nosotros Nota Editorial del Número Monográfico sobre Psicología de la música.

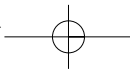
Español, Silvia y Shifres, Favio.

Cita:

Español, Silvia y Shifres, Favio (2008). *La música entre nosotros Nota Editorial del Número Monográfico sobre Psicología de la música. Estudios de Psicología, 29 (1), 3-7.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/silvia.espanol/19>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/pH0V/xks>

Introducción: La música entre nosotros

SILVIA ESPAÑOL Y FAVIO SHIFRES

Universidad de Buenos Aires; Universidad Nacional de La Plata

Resumen

En este monográfico dedicado a la Psicología de la Música se discute el papel del cuerpo, el movimiento y la emoción en la experiencia musical. Se presentan trabajos que se ocupan de estos temas en contextos clásicos de la experiencia musical como la ejecución, la enseñanza y la recepción musical. Otros los abordan en contextos menos tradicionales, como la percepción integrada de sonido e imagen en el espectador de cine y las experiencias de intersubjetividad entre el bebé y el adulto. Aunque la mayoría de los artículos se refieren a la música tradicional occidental, algunos abordan estos temas en la música atonal.

Palabras claves: Psicología de la música, ejecución musical, significado musical, emoción, intersubjetividad, desarrollo, atonalismo.

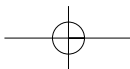
Introduction: Music around us

Abstract

In this special issue on the Psychology of Music, the roles of body, movement, and emotion in the music experience are discussed. Some papers in this issue approach these topics from a traditional music perspective, such as performance, instruction and perception. In turn, other papers address these topics from less traditional viewpoints, such as the integrated perception of sound and movement in cinema spectators, and intersubjectivity between infants and adults. Although most papers deal with western musical tradition, some also address these topics in atonal music.

Keywords: Psychology of music, music performance, musical meaning, emotion, intersubjectivity, development, atonalism.

Correspondencia a los autores: Silvia Español. Programa de Estudios Cognitivos. Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires. Independencia 3065. Piso 3 ° Box 8. CP 1225, Buenos Aires (Argentina). Tel-Fax: 054-1-4957 5886. E-mail: silviaes@psi.uba.ar.

2 *Estudios de Psicología*, 2008, 29 (1), pp. 0-0

Introducción

La música y la psicología sostienen una relación de tenso interés mutuo. Es raro encontrar reflexiones musicológicas que no exhiban algún ribete psicológico. Sin embargo, "... toda psicología de la música es (muy) discutible" (Adorno, 1958) para los músicos y musicólogos que se muestran desconfiados de cualquier exégesis que requiera de una simplificación del complejo universo experiencial y conceptual tejido alrededor del hacer musical en nuestra cultura. Una tensión semejante define las discusiones entre psicólogos porque la psicología impone inevitablemente una mirada escindida: orientada hacia las ciencias del espíritu y la comprensión –y por ende desconfiada de interpretaciones simplificadoras o reduccionistas– a la vez que subyugada por las ciencias de la naturaleza y la experimentación y por tanto teñida de cierto optimismo epistemológico. No es difícil, por tanto, encontrar afinidades entre determinados enfoques psicológicos y ciertas musicologías.

En musicología, todo intento por explicar la experiencia musical reinstala la polémica en torno a uno de los tópicos más persistentes en el debate académico: la autonomía musical. Si el significado musical es autónomo las claves de la experiencia deben buscarse en las configuraciones intrínsecas de la estructura musical. La tradición cognitivo estructuralista en psicología de la música se apoya claramente en esta perspectiva. Sin embargo, la autonomía musical ha sido siempre cuestionada desde distintos flancos. A comienzos del siglo XX, el teórico del arte Jean D'Udine decía que los músicos que se obcecaban en las posturas más autonomistas "hablan de la música como aquellos matemáticos que quieren absolutamente que las matemáticas hayan nacido por sí mismas, fuera de toda experiencia sensible, y que no tengan más fin que ellas mismas fuera de toda aplicación práctica. Estos matemáticos olvidan que cuando eran niños discurrían como aquella niña a quien le enseñaban que 4 y 5 hacen 9, y preguntaba en seguida: "¿Nueve qué?" De igual manera los músicos olvidan que también ellos preguntaron al escuchar un Nocturno de Chopin, qué era lo que representaba aquella obra, y olvidan asimismo que se ponían a bailar en el salón cuando la tía ejecutaba al piano las sonatas de Mozart" (1909 pp. xii-xiii). Aunque la voz de D'Udine es una más en este debate, la cita resulta particularmente interesante aquí porque alude simultáneamente a la dialéctica entre la experiencia sensible y el dominio de las ideas resaltando una de las vinculaciones musicales primarias: la del cuerpo y el movimiento.

Hace 20 años el antropólogo francés Jean Molino insistió en que "Es necesario por supuesto volver a introducir el gesto y el cuerpo en la música", (1988, p. 8). Hoy tenemos sólidos fundamentos para agregar la visión, el tacto, la propiocepción, la imaginación. Y también para abogar a favor de reincorporar la emoción a la música, cuya inclusión también ha sido cuestionada particularmente en relación a determinados lenguajes musicales de las vanguardias del siglo XX. Porque en estas dos décadas muchos han sido los aportes interdisciplinarios para acentuar el cuestionamiento hacia la autonomía musical, y la idea de que "la música es más que notas" (Middleton 2003) resurge con nuevas formulaciones. Nuevas oposiciones, también, se levantan ante ella. Los trabajos presentados en este monográfico giran alrededor de este cuestionamiento musicológico.

El trabajo de Silvia Español presenta un enfoque genético de la vinculación sonido-movimiento, analizando particularmente las conductas parentales en los contactos intersubjetivos en la temprana infancia y vinculándolas con algunas de las teorías filogenéticas actuales más sugestivas sobre la música y la comunicación. El cuerpo y el movimiento en la comunicación musical a través de la ejecución es el tópico abordado por Jorge Salgado Correia. El enfoque de este trabajo

resulta particularmente interesante ya que emerge de la reflexión de un músico preocupado por los problemas de la enseñanza de la ejecución musical, especialmente de sus aspectos expresivos. Este punto es retomado en la investigación de Isabel Martínez y Fernando Anta, ya no desde la perspectiva del que toca la música, sino desde el compromiso corporal del maestro de música en la comprensión de la ejecución del estudiante y en la elaboración de las consignas verbales que aspiran a modelar dicha ejecución. Por su parte, en su artículo sobre la audición metafórica, Isabel Martínez aborda, siguiendo la teoría experiencial de la metáfora conceptual, el compromiso corporal en la elaboración de esquemas imágenes como abstracciones que organizan la audición musical. Los cuatro artículos, al encarar el vínculo entre el cuerpo y la música, cuestionan por su sólo propósito la autonomía musical.

La apertura a una comprensión de la música más allá de los sonidos, lleva también a explorar otras vinculaciones. El trabajo de Favio Shifres se centra en el análisis de dos de ellas. Por un lado explora las vinculaciones transmodales, invirtiendo la dirección de los estudios clásicos en música y cine, para centrarse en el modo en el que el componente visual de un film coadyuva a la comprensión de la estructura musical. Pero además, la investigación de Shifres, ofrece evidencia empírica relativa al componente microtemporal de la ejecución musical que permite avanzar en la hipótesis de la ejecución musical como experiencia intersubjetiva. Esta hipótesis, por supuesto también está en la base de las propuestas de Salgado y Martínez y Anta.

En el otro extremo del espectro musicológico se encuentra el trabajo de David Picó Sentelles que, haciéndose eco del deseo de evitar la intermediación del ejecutante de muchos movimientos musicales de vanguardia, parte de la discusión del caso paradigmáticamente extremo de la experiencia musical en el concierto de música electrónica, en el cual toda referencia a la ejecución está soslayada. La oposición de perspectivas musicológicas es un buen fondo en el que resalta el tratamiento diverso de temas transversales, como la trasmodalidad. Si en Shifres la percepción transmodal está en la base de la experiencia estética y en Español las vinculaciones transmodales son exploradas como un punto de encuentro entre las artes temporales y la infancia más temprana, por el contrario, para Picó Sentelles estos enlaces son evidencia del dominio de la modalidad visual sobre la auditiva, hegemonía que restringe el potencial estético del sonido musical puro. Tal vez no sea ajeno a esta controversia el hecho de que, a diferencia de Shifres que indaga la experiencia estética y de Español que se ocupa de su génesis, Picó Sentelles está embarcado en explorar sus posibilidades de expansión.

Un punto clave acerca de cualquier psicología que aborde cuestiones musicales es el de la incumbencia estilística (Serafine 1988): en qué medida los rasgos propios de un estilo musical modelan de manera particular la experiencia. En este monográfico, los artículos de Español, Salgado y Martínez y Anta entienden la música de un modo general, independientemente de cualquier lenguaje particular. Por su parte, los trabajos de Martínez y Shifres se centran en problemas propios de la música tonal y sus prácticas performativas *ad hoc*. En particular, examinan aspectos de la denominada *estructura prolongacional* de la música tonal de acuerdo a una de las teorías más influyentes en la musicología actual, la de Heinrich Schenker. Por el contrario, las preocupaciones de Picó Sentelles y también las de Gomila giran en torno a lenguajes musicales no tonales.

Paralela a la exclusión del cuerpo, en la musicología objetivista anglosajona discurre la idea de reglas y representaciones que explican nuestra comprensión musical. Antoni Gomila discute uno de los efectos de tal musicología: el rechazo a la música atonal por defectuosa o no adecuada a nuestras características cognitivas y, por tanto, no expresiva. Recordándonos que el primer atonalismo fue

4 *Estudios de Psicología*, 2008, 29 (1), pp. 0-0

expresionista –comprometido por ende con una concepción del arte y de la música como expresión– Gomila desarrolla una propuesta ciertamente original: avanzar en la comprensión de cómo la música expresa emociones considerando los recursos expresivos que elaboraron los músicos atonalistas.

El conjunto de los artículos que se presentan aquí constituye una muestra del mundo a explorar que abre en la actualidad el desarrollo palmariamente interdisciplinario de la psicología de la música. La diversidad no es sólo disciplinaria, también se ve reflejada en la divergencia de miradas. No hemos intentado limar estas diferencias, ni otras. Al contrario, nos pareció prudente, pero sobretodo más interesante, dejarlas a la vista porque tenemos la impresión de que en nuestro tiempo sólo cabe ir generando combinaciones viables de perspectivas psicológicas, filosóficas, musicológicas y estéticas que, aunque a veces impliquen aceptar en nuestras propias ideas esquivas de concepciones opuestas, pueden generar un entramado más resistente para tratar a la música que cualquier enfoque particularista.

Referencias

- ADORNO, T. W. (1958). *Philosophie der neuen Musik*. Frankfurt/Main: Europäische Verlagsanstalt GmbH. [Filosofía de la nueva música (A. L. Bixio, trans.), Buenos Aires: SUR, 1966]
- D'UDINE, J. (1909). *El arte y el gesto*. [Trad. E. Chavarrí]. Valencia: Manuel Villar Editor.
- MIDDLETON, R. (2003) Music Studies and the Idea of Culture. En M. Clayton, T. Herbert & R. Middleton (Eds.), *The Cultural Study of Music. A critical introduction* (pp. 1-15). Nueva York y Londres: Routledge.
- MOLINO, J. (1988). La musique et le geste: prolégomènes à une anthropologie de la musique. *Analyse Musical*, 1988 (1), 8-15.
- SERAFINE, M. L. (1988). *Music as cognition*. Nueva York: Columbia University Press.