

Reseña de la V Jornada de Desarrollo Auditivo en la Formación Musical Profesional

4 de Diciembre de 2014

María Victoria Assinnato

**Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical (LEEM) –
Facultad de Bellas Artes – Universidad Nacional de La Plata**

Introducción

Las Jornadas de Desarrollo Auditivo en la Formación Musical Profesional conforman una propuesta de discusión y observación crítica, cuyo objetivo principal consiste en revisar los distintos componentes que atañen al proceso de desarrollo del oído musical en el marco de la formación del músico profesional actual. Para ello, en esta V Jornada^a se convocó a un debate abierto que fue coordinado por el Dr. Favio Shifres y que se centró en los aspectos ontológicos vinculados a la notación musical, partiendo de la pregunta ¿qué representa la notación musical y cuáles son sus vinculaciones con la experiencia y por ende con el desarrollo de las habilidades de audición? La jornada contó con la participación de docentes y alumnos de la Facultad de Bellas Artes (UNLP), principalmente de las cátedras organizadoras, así como también de docentes de disciplinas afines de otras instituciones de la ciudad de La Plata.

Modalidad

La jornada tuvo una modalidad en la que cada presentación constituía un disparador para la discusión. Allí, cada expositor realizaba una breve reseña sobre su planteo y a partir de ello, se concedió la mayor cantidad de tiempo para avanzar colectivamente en la construcción del conocimiento sobre el tema. Es por esto que, en primer lugar, se procedió a la presentación de todos los trabajos; luego, se concedió una pausa para iniciar de modo informal el debate entre expositores y asistentes; y finalmente, se invitó a la discusión general favoreciendo el intercambio entre todos los participantes de la jornada. De este modo, los tópicos centrales de la discusión general no quedaban ligados exclusivamente a cada trabajo sino a los conceptos, las ideas y los marcos teórico-metodológicos que los trabajos postulaban en relación con la temática de la jornada. De acuerdo con los aportes de cada expositor, la jornada se organizó en dos partes.

Primera Parte: Tensiones entre Notación y Experiencia Musical

En esta sección, los disparadores generados por los expositores se vincularon con diferentes problemáticas que atañen a la lectura y a la anotación de enunciados musicales. En algunos casos, se trató además sobre la relación de estas problemáticas con los géneros y estilos musicales y con el desarrollo que cada uno posee de ciertas ortografías musicales. Entre los disparadores, notamos que podrían pertenecer a dos grupos: algunos ofrecieron una propuesta basada en una línea teórica-analítica, en tanto que otros, lo hicieron más directamente sobre la base de distintas experiencias pedagógicas.

En cuanto a las propuestas del primer grupo, se presentó una comparación entre la partitura escrita por los autores y el arreglo transcripto por Rodolfo Mederos (1994) sobre un arreglo de Aníbal Troilo y Roberto Grella del tango *Taconeando*. En el análisis de la conducción vocal se observó que si bien las superficies (en términos de melodía) de ambos eran disímiles, compartían la estructura de reducción. Otra propuesta, indagó el modo en la escritura podría entenderse como proceso "complementario" dentro del hacer musical, opuesto a la elaboración de una interpretación, de una ejecución expresiva, pero que implica desandar la interpretación (*la música sonando, la ejecución expresiva*) para lograr una *escritura de la partitura*.

^a La V Jornada de Desarrollo Auditivo en la Formación Musical Profesional fue convocada por el LEEM (Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical) y las cátedras de *Educación Auditiva I y II* y de *Audioperceptiva I y II* de la Facultad de Bellas Artes, UNLP.

Entre los planteos del segundo grupo, se propuso una experiencia pedagógica que implicaba visualizar y construir patrones rítmico-melódicos que puedan funcionar como imágenes mentales que aporten a la unidad de significado en música con swing; se analizaron las implicancias que supone la iniciación a la lectura a través de un repertorio de bagualas; y se indagó acerca del abordaje de las categorías de análisis para una audición en contexto, atendiendo al valor de la partitura original y la transcripción en este tipo de tarea. Además, se presentaron disparadores que emergieron de propuestas pedagógicas realizadas en el marco del aula virtual de su respectiva asignatura. Allí se observó que entre las acciones que los estudiantes realizan en tareas de escritura, aparece la utilización de la voz cantada y de software de notación musical que les permite escuchar la partitura realizada. Finalmente, intentando acercar las perspectivas de la música como objeto de estudio y como parte de nuestras preferencias cotidianas, se reflexionó sobre las similitudes y diferencias entre los análisis armónicos que realizaron los estudiantes sobre la música de su preferencia y las características armónicas de los ejemplos propuestos para trabajar por la cátedra.

Tópicos más relevantes de la discusión de la Primera Parte

- Podrían existir diferentes modos de escritura en cada estilo, distintas ortografías musicales que conforman convenciones que facilitan la comunicación.
- Habría que indagar en otros tipos de anotaciones, por ejemplo, anotaciones en un programa multipista a partir de la grabación. Esto permitiría nutrir a la música de las tres dimensiones (ancho, largo y profundidad), que parecen reducirse a dos (ancho y largo) en la escritura.
- En las tareas de escritura, quizás no deberíamos pretender que los estudiantes escriban todo, sin aportarles ningún indicio. En este sentido, los atractores serían útiles porque permitirían recuperar la semiosis de algo conocido, que en una situación nueva sería posible reconocer, favoreciendo la asociación, el "darse cuenta" de que ese material tiene que ver con el anterior.
- Se podría pensar en el concepto de "leer escuchando", en términos de experiencia, revisando su alcance y puesta en práctica.
- Dualidad en las tareas de escritura: estaría relacionado con el momento que estamos atravesando, porque, por un lado, intentamos proponer un modo más holístico de escribir la música, y por el otro, terminamos cayendo en la secuenciación tradicional de contenidos y con ello reducimos una vez más los procesos de comprensión auditiva.
- La escritura estaría dejando afuera diversos elementos de la experiencia. Quizás su rol es el de capturar una hipótesis, que cada intérprete va a decodificar y a interpretar de acuerdo con sus capacidades. Sin embargo, en esa hipótesis habría una forma que se mantiene, que se reconocería a partir de lo escrito y que haría posible la transmisión de la música.
- Habría ciertas músicas que no se escriben. Ahora, ¿no pueden escribirse? Que una cultura sea ágrafa, ¿implica que no puede alfabetizarse? El problema aparece en el cómo: ¿cómo generamos esa relación entre eso que no se escribe y la escritura que tratamos de hacer? Si analizamos la escritura que podríamos hacer de esas músicas desde una perspectiva etnocentrista, las formas de escribirlas podrían ser consideradas variantes imperfectas de la escritura.

Segunda Parte: Notación Musical. Ontologías y Epistemologías

Durante la segunda parte de la jornada, se escucharon planteos relativos a la substancia de la notación musical, sus alcances como sistema comunicacional y como modo de conocimiento. Se profundizó con ello la reflexión acerca de las ontologías de la notación musical y la naturaleza del conocimiento que ésta captura. Al igual que en la primera parte, los disparadores de esta sección también pueden organizarse en dos grupos. Por un lado, el grupo que emergen de lineamientos teórico-analíticos y por el otro, aquellos que se sustentan de experiencias pedagógicas.

Entre los disparadores del primer grupo, se planteó la asunción de la notación musical como un sistema de representación, que incluye factores contextuales y relaciones representacionales que no están completamente predeterminadas, en la práctica docente enfocada en el desarrollo de la habilidad de lectura musical. También, se indagó en la relación entre la escritura musical y el objeto representado, enunciando la existencia de posiciones antagónicas y sus limitaciones y proponiendo que en el proceso de adquisición de la notación musical se produce una interacción entre unidades perceptuales y unidades gráficas de tal modo que las mismas se redefinen mutuamente en un proceso dialéctico. Por último, se propuso revisar el paralelismo entre escritura y notación musical, ofreciendo argumentos que expliquen por qué el *partiturismo* no adquiere en el campo de la música la relevancia necesaria para convertir a la partitura en una ontología orientada a la reflexión.

Con respecto a los aportes basados en experiencias pedagógicas, se observó discordancia entre la comprensión de la música que el oyente evidencia a través de su corporalidad y su posterior manifestación escrita, lo que dio lugar a las siguientes preguntas: ¿De qué naturaleza es el conocimiento representado en la notación musical y cómo se construye? ¿Cómo se favorece esa construcción? La imposibilidad de este oyente ¿se debe a una limitación individual o a una limitación del sistema notacional para representar ciertos aspectos de la forma sónica en movimiento? Conjuntamente, se compararon dos registros audiovisuales en contextos de ensayo y de clase magistral, para reflexionar sobre la utilización de las articulaciones corporales vocales en cada contexto. A partir de tal experiencia, se propuso que la puesta en acto de una partitura es una práctica multimodal donde la lectura de la notación es una de sus partes: su configuración como lectura musical requiere la realización de otras acciones (tanto sonoras como corporales) que involucran al complejo sonoro-kinético en interacción, esto es, al complejo mente-cuerpo-entorno.

Tópicos centrales de la discusión de la Segunda Parte

- No sería posible alcanzar el ideal de la escritura, es decir, poder escribir esa pieza de tal modo que pueda ser catalogada como convencionalmente correcta, si se desconoce la música (a través de la audición y de distintos tipos de la experiencia) sobre la cual se debe construir una imagen a partir de la notación. Esto se debería a que la notación trae aparejada la relación con el sonido.
- Tendríamos que repensar el perfil del estudiante en la formación musical actual. Por ejemplo, un pianista ¿cuánto tiempo le dedica a escribir partituras en su vida profesional? A partir de ésta y otras preguntas al respecto, se podría indagar y conocer mejor el perfil del estudiante actual, en pos de generar una alternativa teórico-metodológica acorde con los requerimientos y necesidades de los estudiantes de hoy.

- La lectura performativa, ¿podría ser una práctica que atraviesa toda la formación musical? Si fuese con un instrumento o con la voz, ¿implicaría un tipo de lectura distinta? ¿cambiaría la representación?
- Deberíamos propiciar el trabajo constante con el propio sonido producido. Sin embargo, pareciera que nos ocupamos más de emplear el sonido producido en términos de resultado, no como insumo para pensar.
- “Leer a primera vista”, ¿podría ser otra habilidad que leer y estudiar una partitura? ¿o sería la misma habilidad a mayor velocidad?
- Se podría recuperar el rol del cuerpo en el desarrollo de las habilidades de audición, pero seguimos sentados en una silla dentro del aula.

A modo de cierre

La V Jornada de Desarrollo Auditivo en la Formación Musical Profesional constituyó un espacio propicio para el intercambio entre docentes y entre docentes y alumnos de disciplinas afines sobre los distintos problemas que atañen a la escritura musical. El debate fue muy substancioso porque permitió, a través de los diferentes trabajos que ofrecieron los expositores, discutir la problemática desde una perspectiva más amplia, atendiendo a las distintas aristas que presenta, permitiendo caracterizarlas y analizarlas, sin que queden reducidas a un trabajo específico.

Como un rasgo novedoso de la jornada, aparece la modalidad con la que fue llevada a cabo, esto es, (i) la presentación de trabajos como disparadores de una discusión, (ii) el debate informal como puntapié de (iii) la discusión general y (iv) la construcción de conocimiento colectivo sobre el tema en cuestión. Este modo permitió ir construyendo colectivamente un conocimiento relativo a la notación musical, planteando interrogantes, especificando ideas, ejemplificando, poniendo en tela de juicio tradiciones, pensando en conjunto entre todos los participantes de la jornada.

Ojalá esta reseña sirva para tener registro de los principales tópicos de la discusión, construir en base a ellos un estado del arte de la temática y tener la posibilidad de revisarlos, expandirlos y emplearlos para futuras discusiones.