

2º Coloquio

Nuestra experiencia en la música. Diálogos interdisciplinarios

Reflexiones sobre las tramas de expansión
de las prácticas musicales

Libro de resúmenes

Departamento de Música. Facultad de Artes
Universidad de Chile, septiembre 2020.

2º Coloquio

Nuestra experiencia en la música. Diálogos interdisciplinarios

Reflexiones sobre las tramas de expansión de las prácticas musicales

8 · 9 · 10 SEPTIEMBRE 2020

Comité editorial y organizador

Cristián Guerra R.

Tania Ibáñez G.

Claudio Merino C.

Nicolás Masquiarán D.

Marcela Oyanedel S.

Mónica Retamal M.

Víctor Rondón S.

Rodrigo Torres A.

Mauricio Valdebenito C.

Fernanda Vera M.

© 2020 Departamento de Música – Facultad de Artes – Universidad de Chile

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada

No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.

Contacto Revista Átemus: revistaatemus.artes@uchile.cl

PRESENTACIÓN

En este libro se presentan los resúmenes de las ponencias y mesas redondas que se presentarán en el 2º coloquio *Nuestra Experiencia en la Música. Diálogos interdisciplinarios*, a efectuarse entre el 8 y el 10 de septiembre de 2020 en la sede Alfonso Letelier Llona de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Viviendo y comprendiendo las complejidades del momento actual que nos aflige a todos, presentamos este coloquio en versión webinar porque creemos en la necesidad de afianzar lazos y crear y fortalecer comunidades de reflexión crítica que nos permitan pensar en nuevas perspectivas disciplinares.

Nos complace compartir estos resúmenes, cuya diversidad de propuestas dan cuenta de una riqueza de formas en que la música es pensada, vivida y sentida, ocupando diferentes espacios en que esta disciplina convive con otras. De este modo, se desdibujan los límites entre estas y generando cuerpos disciplinares que se fortalecen y se adaptan a las características del mundo actual en constante cambio.

Los resúmenes de las presentaciones están agrupados según las mesas temática y del mismo modo en el que se presentarán durante el coloquio. Cada una de éstas cuenta con un moderador o moderadora, quien durante el coloquio organizará las exposiciones y el momento de preguntas o discusión una vez finalizadas.

Los editores de este libro no han realizado modificaciones mayores a los contenidos de los resúmenes, siendo éstos de exclusiva responsabilidad de los autores.

Comité editorial y organizador

CONTENIDO

MESA 1 Moderadora: Tania Ibáñez

- 4 “Aprendizaje musical a partir de un enfoque didáctico corporizado en niños de segundo año básico y su desarrollo neurocognitivo”
Noemi Grinspun S. y Freddy Chávez C.
- 6 “Una mirada histórica a la música para la infancia en Chile. Breve panorama a los actores y procesos sociales que conforman un acotado, interesante e importante género musical en la década de 1960 hasta el golpe militar de 1973”
Luz María Saitua Maturana
- 7 “La enseñanza-aprendizaje de las músicas y las tres formas de educación: educación formal, no formal e informal”
Carlos Sánchez Cunill

MESA 2 Moderador: Freddy Chávez

- 8 “La música en potencia de Tomás Lefever, materialidades y elementos para una invención generativa”
Graciela Muñoz Farida
- 9 “Artesanía y sonido. Acustemología desde el Taller de Lutier”
Daniela Poblete Gómez
- 10 “La teatralidad de lumínico: un enfoque analítico a la realización escénica de la música electroacústica”
Guillermo Eisner Sagüés

MESA 3 Moderador: Nicolás Masquiarán

- 11 “Do, Re, Mi ¡Música para ti! Experiencias musicales para la primera infancia”
Gabriela González
- 13 “Rescatando música tradicional infantil: metodología de trabajo e implementación curricular”
Ignacio Salinas Pérez
- 14 “Música para la infancia: una herramienta para cuestionar la adultez”
Andrés Mondaca, Bernarda Castillo y José Castro

Mesa temática 1

15 “Cuerpo, escucha, cognición y creación con y desde la música”

*Participantes: Tania Ibáñez, Lorena Herrera Phillips, Carolina Holzapfel
Fernanda Vera, coordinadora*

MESA 4 Moderador: Víctor Rondón

16 “Una propuesta de enseñanza de la armonía inicial para estudiantes con discapacidad visual”

Cristián Sepúlveda Mucientes

17 “Lectura de textos verbales y de partituras: explorando la relación entre música y lenguaje”

Michel Cara Pontificia

18 “Procesamiento cognitivo y educación rítmica en educación primaria”

José Eduardo Álamos

MESA 5 Moderador: Rodrigo Torres

19 “Música migrante y tamboriles. crónica y vivencia, la práctica del candombe uruguayo y su resignificación en Santiago de Chile (1996-2016)”

Raúl Suau C.

21 “Descripción del fenómeno murga estilo uruguayo en Chile: análisis desde una perspectiva histórica, musical y pedagógica”

Daniel Cáceres, Héctor Jara, Ricardo Millán y Geral Rojas

22 “La Fundación Música para la Integración (2016-2019). Resignificando las prácticas musicales de una comunidad migrante en Santiago de Chile”

Isidora Mora Salas y Dania Sánchez Hernández

MESA 6 Moderador: Noemí Grinspun

24 “Sonidos en Movimiento ¿Qué Percibimos?”

*Federico Schumacher, Francisca Mardones, Alberto Aránguiz, Valentina Aguilera,
Vicente Espinoza y Rodrigo Vergara*

25 “Elementos de gestión cultural basados en la sistematización de experiencias educativas para el desarrollo de conjuntos instrumentales escolares y proyectos de educación artística”

Miguel Cid Ugalde

26 “Lenguajes entrelazados: multidisciplina artística e identidad Ponencia-Recital”

Madame Gorgona

Mesa temática 2

27 “Justicia social y pedagogía crítica en la formación de profesores del Departamento de música UMCE”

*Participantes: Patricio Sepúlveda, Cristhian Uribe y Noemí Grinspun
Freddy Chávez, coordinador*

MESA 7 Moderador: Mauricio Valdebenito

29 “Ritmos originales - Apuntes sobre el rap mapuche en Chile”

Noemí Sancho y Alejandro Rossi

30 “Los roles de género en la cumbia de Los Vikings 5 y la Sonora Palacios: una breve aproximación analítica a partir de letras de canciones populares chilenas”

Constanza Fuentes Landaeta y Javiera Fuentes Landaeta

31 “La diversidad cultural en la educación musical chilena. Entendiendo las prácticas pedagógicas de los profesores de música”

Patricio Vega Gómez

MESA 8 Moderador: Cristián Guerra

32 “Archivos musicales. un campo laboral que necesita especialistas”

Cecilia Astudillo

34 “Los bordes de la caja: presupuestos epistemológicos en trabajos de titulación de profesor especializado en Teoría General de la Música”

Ariel Grez Valdenegro

35 “La micro-clase como experiencia temprana de desarrollo profesional”

Nicolás Masquiarán Díaz

Mesa temática 3

36 “Taller interdisciplinario: una nueva experiencia en la facultad de artes”

*Participantes: Lorena Herrera, Nuri Cutés, Claudio Vargas, Mauricio Valdebenito
Mónica Retamal, coordinadora*

PROGRAMACIÓN

Horario	Martes 8 de septiembre	Miércoles 9 de septiembre	Jueves 10 de septiembre
Primer bloque			
	MESA 1 Eje 1_Música, política y desarrollo humano Música e infancia Música y familia Música y relaciones intergeneracionales	MESA 4 Eje 4_Música, salud y bienestar Música e inclusión Música y rehabilitación Música y cognición	MESA 7 Eje 2_Música y sociedad Música y género Música y migraciones Música e identidad
	Moderadora: Tania Ibáñez	Moderador: Víctor Rondón	Moderador: Mauricio Valdebenito
09:40-10:00	Noemí Grinspun y Freddy Chávez: "Aprendizaje musical a partir de un enfoque didáctico corporizado en niños de segundo año básico y su desarrollo neurocognitivo".	Cristián Sepúlveda: "Una propuesta de enseñanza de la armonía inicial para estudiantes con discapacidad visual".	Noemi Sancho y Alejandro Rossi: "Ritmos originales: Apuntes sobre el rap mapuche en Chile".
10:00-10:20	Lula Saitua: "Una mirada histórica a la música para la infancia en Chile, Breve panorama a los actores y procesos sociales que conforman un acotado, interesante e importante género musical en la década de 1960 hasta el golpe militar de 1973".	Michel Cara: "Lectura de textos verbales y de partituras: Explorando la relación entre música y lenguaje".	Constanza y Javiera Fuentes: "Los roles de género en la cumbia de los <i>Vikings 5</i> y la <i>Sonora Palacios</i> : Una breve aproximación analítica a partir de letras de canciones populares chilenas".
10:20-10:40	Carlos Sánchez: "La enseñanza-aprendizaje de las músicas y las tres formas de educación: educación formal, no formal e informal".	José Álamos: "Procesamiento cognitivo y educación rítmica en educación primaria".	Patricio Vega: "La diversidad cultural en la educación musical chilena. Entendiendo las prácticas pedagógicas de los profesores de música".
Discusión 10:40-11:30	Discusión 11:00-11:30	Discusión 10:40-11:30	Discusión 10:40-11:30

Horario	Martes 8 de septiembre	Miércoles 9 de septiembre	Jueves 10 de septiembre
Segundo bloque			
	MESA 2 Eje 3 Música y tecnología Música y recursos digitales Música y materialidad Música y organología	MESA 5 Eje 2_Música y sociedad Música y género Música y migraciones Música e identidad	MESA 8 Eje 5_Música y formación Música e instituciones Música y campo laboral Música, oficio y curriculum
	Moderador: Freddy Chávez	Moderador: Rodrigo Torres	Moderador: Cristián Guerra
11:40-12:00	Graciela Muñoz: La música en potencia de Tomás Lefever, materiales y elementos para una invención generativa".	Raúl Suau: "Música migrante y tamboriles. Crónica y vivencia, la práctica del candombe uruguayo y su resignificación en Santiago de Chile (1996-2016)".	Cecilia Astudillo: "Archivos musicales, un campo laboral que necesita especialistas".
12:20-12:40	Daniela Poblete: "Artesanía y sonido: Acustemología desde el taller de luthier".	Geral Rojas, Daniel Cáceres, Héctor Jara y Ricardo Millán: "Descripción del fenómeno murga estilo uruguayo en Chile: Análisis desde una perspectiva histórica, musical y pedagógica".	Ariel Grez: "Los bordes de la caja: presupuestos epistemológicos en trabajos de titulación de profesor especializado en teoría general de la música".
12:40-13:00	Guillermo Eisner: "La teatralidad de <i>Luminico</i> : un enfoque analítico a la realización escénica de la música electroacústica".	Isidora Mora y Dania Sánchez: "La fundación <i>Música para la Integración</i> (2016-2019). Resignificando las prácticas musicales de una comunidad migrante en Santiago de Chile".	Nicolás Masquiarán: "La microclase como experiencia temprana de desarrollo".
Discusión 13:00-14:00	Discusión 13:00-14:00	Discusión 13:00-14:00	Discusión 13:00-14:00
Receso almuerzo	Receso almuerzo	Receso almuerzo	Receso almuerzo

Horario	Martes 8 de septiembre	Miércoles 9 de septiembre	Jueves 10 de septiembre
Tercer bloque			
	<p>MESA 3</p> <p>Eje 1_Música, política y desarrollo humano</p> <p>Música e infancia Música y familia Música y relaciones intergeneracionales</p>	<p>MESA 6</p> <p>Eje 4_Música, salud y bienestar</p> <p>Eje 5_Música y formación</p> <p>Eje 2_Música y sociedad</p>	<p>Mesa temática 3: "Taller interdisciplinario: una nueva experiencia en la facultad de artes".</p> <p>Eje 5_Música y formación</p> <p>Participantes: Lorena Herrera Nuri Gutiérrez Claudio Vargas Mauricio Valdebenito Mónica Retamal, coordinadora</p>
	Moderador: Nicolás Masquiarán	Moderador: Noemí Grinspun	
14:30-14:50	Gabriela González: "Do, re, mi. ¡Música para ti! Experiencias musicales para la primera infancia".	Federico Schumacher, Vicente Espinoza, Rodrigo Vergara, Francisca Mardones, Alberto y Valentina Aguilera : "Sonidos en Movimiento ¿Qué Percibimos?".	
14:50-15:10	Ignacio Salinas [UDEC]: "Rescatando música tradicional infantil: Metodología de trabajo e implementación curricular".	Miguel Cid: "Elementos de gestión cultural basados en la sistematización de experiencias educativas para el desarrollo de conjuntos instrumentales escolares y proyectos de educación artística".	
15:10-15:30	Andrés Mondaca, Bernarda Castillo y José Castro: "Música para la infancia: una herramienta para cuestionar la adultez".	Madame Gorgona: "Lenguajes entrelazados: multidisciplina artística e identidad". Ponencia-recital.	
Discusión 15:30-16:30	Discusión 15:30-16:30	Discusión 15:30-16:30	
Cuarto bloque			
16:30-18:30	<p>Mesa temática 1: "Cuerpo, escucha, cognición y creación con y desde la música".</p> <p>Eje 4_ Música, salud y bienestar</p> <p>Participantes: Lorena Herrera Carolina Holzapfel Tania Ibáñez Fernanda Vera, coordinadora</p>	<p>Mesa temática 2: "Justicia social y pedagogía crítica en la formación de profesores del Departamento de música UMCE".</p> <p>Eje 5_Música y formación</p> <p>Participantes: Patricio Sepúlveda Cristhian Uribe Noemí Grinspun Freddy Chávez, coordinador</p>	

RESÚMENES DE PONENCIAS

MESA 1

Moderadora: Tania Ibáñez

Eje 1_Música, política y desarrollo humano

Música e infancia

Música y familia

Música y relaciones intergeneracionales

“Aprendizaje musical a partir de un enfoque didáctico corporizado en niños de segundo año básico y su desarrollo neurocognitivo”

Noemí Grinspun S.

Freddy Chávez C.

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Resumen: Chile posee una de las mayores desigualdades económicas y sociales en comparación con otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), manifestándose grandes diferencias en la privación educativa entre los niños que provienen de un estatus socioeconómico alto y bajo (SES) (Escobar et al., 2018). El mencionado impacto de las opciones de calidad educativa, debido a una alta segregación de las escuelas, afectan el desarrollo de las funciones ejecutivas, entre otros aspectos relevantes durante la edad escolar (Lipina & Posner, 2012). A lo anteriormente mencionado podemos agregar que la educación musical tradicional ha focalizado sus aprendizajes en los meros procesos mentales, descuidando así la naturaleza corporizada del aprendizaje y el papel central de acoplamientos entre acción y percepción en desarrollos cognitivos (Osgood y Campell, 2015).

El objetivo de esta investigación es entender cómo las estrategias de aprendizaje musical corporizadas, basadas en el desarrollo de habilidades sensoriales y rítmicas perceptivas, están relacionadas con el desarrollo de las habilidades musicales y también con otras funciones cognitivas, tales como las funciones ejecutivas y las habilidades predictivas motoras en los escolares de segundo básico (N-80).

Se adoptó una metodología cuantitativa-cualitativa y secuencial interviniendo con un diseño previo y posterior a la prueba (intervención activa y control sin intervención). El grupo intervenido participó en clases de música diseñadas especialmente para este estudio durante ocho sesiones semanales de trabajo, de sesenta minutos cada una. El grupo de control no recibió ninguna instrucción.

Las clases de música fueron diseñadas por el equipo del proyecto y se ofreció supervisión continua a los profesores de música durante el período de estudio. Se evaluó la sincronización del ritmo, habilidades de música rítmica, habilidades motoras y de función ejecutiva, también se aplicó un cuestionario de experiencia musicales. Al final de cada clase los niños expresan lo que experimentaron durante el desarrollo de la actividad en cuadernos entregados al inicio del estudio. Al concluir la investigación se llevará a cabo un *focus group* para consultar a los participantes sobre la percepción de las actividades.

Comenzamos la recopilación de datos durante septiembre de 2019 y actualmente estamos realizando la etapa de intervención de las clases. Los primeros análisis mostraron que en la fase previa a la prueba no había diferencias entre los grupos de intervención y control en las mediciones neurocognitivas y las habilidades musicales. Este estudio nos permite observar interesantes cruces de datos para futuras iniciativas de investigación, especialmente en el desarrollo de enfoques que confieran el aprendizaje, el cuerpo y la cognición con los contextos socioculturales.

“Una mirada histórica a la música para la infancia en Chile. Breve panorama a los actores y procesos sociales que conforman un acotado, interesante e importante género musical en la década de 1960 hasta el golpe militar de 1973”

Luz María Saitua Maturana

Grupo Acuarela

Resumen: Este trabajo propone un relato histórico mediante la narración y la audición de obras de aquellos compositores e intérpretes seleccionados por su importancia dentro del contexto en que se desarrollaron.

En primer lugar, analiza parte de la música para la infancia producida en Chile entre 1955 y 1965 aproximadamente, revisando compositores y canciones introducidas en las aulas por la pedagogía normalista y las creaciones del músico Larry Godoy publicadas en sus discos de rondas infantiles. En segundo lugar, da cuenta del cambio de paradigma cultural ocurrido entre 1965 y 1973 con los músicos de la Nueva Canción Chilena Ángel Parra, Charo Cofré, Luis Advis y Jorge Gallardo, quienes por convicción política incluyeron en sus composiciones y discografías temáticas para el mundo infantil. Se concluye con el actor Jorge Guerra, su personaje Pimpón y el compositor Vittorio Cintolessi que, considero, dan cuenta del fin de una etapa social y musical en Chile.

“La enseñanza-aprendizaje de las músicas y las tres formas de educación: educación formal, no formal e informal”

Carlos Sánchez Cunill
Universidad Mayor

Resumen: Los diferentes ámbitos en los que se realiza el proceso de enseñanza aprendizaje tienen como principio dar el espacio necesario para que todos los individuos, cualquiera sea su procedencia, raza, religión o condición social, puedan aprender aquello que les es importante y que no siempre la sociedad les entrega.

La Ley General de Educación (Nº 20.370), en su artículo 2º, considera tres tipos de educación, expresando en su segundo párrafo que “la educación se manifiesta a través de la enseñanza formal o regular, de la enseñanza no formal y de la educación informal”.

Respecto de las enseñanzas musicales, la *educación formal* en el sistema escolar busca formar niños y jóvenes musicalizados; es decir, que conozcan, practiquen y disfruten de la música, y eventualmente alcancen una educación especializada, en instituciones de educación superior y conservatorios, donde se prepara a futuros profesionales de la música, en sus diferentes especialidades. Por su parte, la enseñanza de la música en el espacio educativo *no formal* intenta suplir lo que la anterior no puede entregar por causas económicas, geográficas, sociales o familiares, entre otras. Por último, la *educación musical informal* permite otras formas de aprendizaje, más libres en cuanto a tiempo, espacios, repertorios, docentes, etc.

Estas tres formas de educación musical deberían interrelacionarse y complementarse, con la finalidad de compartir metodologías y estrategias didácticas, repertorios y experiencias, que permitan ampliar las posibilidades de aprendizaje hacia todas las estructuras de la sociedad y enriquecer la cultura de niños, jóvenes y adultos en lo que a las músicas respecta.

La ponencia analiza las enseñanzas musicales en la perspectiva de los tres tipos de educación, sugiere la necesidad de coordinación entre los organismos educativos y los docentes de dichos tipos, y propone alternativas de integración en los ámbitos social, cultural, valórico y educativo

MESA 2

Moderador: Freddy Chávez

Eje 3 Música y tecnología

Música y recursos digitales

Música y materialidad

Música y organología

“La música en potencia de Tomás Lefever, materialidades y elementos para una invención generativa”

Graciela Muñoz Farida

Universidad de Chile

Resumen: Un cuestionamiento al dinamismo obligatorio señalado por la lógica clásica es el que guía el pensamiento musical del compositor chileno Tomás Lefever (1926-2003) cuya obra se extiende por un amplio registro de documentos musicales, poéticos, estéticos, literarios, que dan cuenta de un artista involucrado en los acontecimientos de su tiempo. Así, a partir de dicho cuestionamiento lógico de raíces filosóficas, Lefever emite una suerte de manifiesto que declara su crítica y propone su resolución mediante el ingreso de la complejidad de la vida misma en el seno de lo musical como un campo de invención abierto, lúdico y generativo. Es precisamente en torno a dicho campo de apertura en donde Lefever subraya el uso de nuevas materialidades ligadas, bien a la irrupción de nuevos objetos sonoros, y/o bien a nuevos usos instrumentales que desestiman el aparato lógico normativo de la música, subvirtiendo con ello los recursos y usos convencionales de lo musical.

Dentro de este contexto veremos cómo Lefever crea, entre 1967 y 1968, la noción compuesta de “Música en Potencia” para designar un conjunto de piezas estimuladas por la improvisación y que describiría como “músicas de composición y ejecución simultánea” cuyo trazo era el “efecto inmediato de una actitud de vivir en todo opuesta a lo establecido”. Nociones como las de espontaneidad, generación, potencia, estarán allí fuertemente vinculadas a la improvisación, entendida no en su acepción técnica de ornamentación virtuosística, sino como un laboratorio experimental en donde se ponen en juego las relaciones jerárquicas de la música, bien llamada clásica por su tesón normativo. En la presente comunicación, extraída de mi proyecto de tesis doctoral denominado “La obra de Tomás Lefever, una poética transpotencial”, se exponen dichas referencias filosóficas junto a la revisión analítica de las partituras de la “Música en Potencia”, allí no solamente veremos trasuntar las nociones referidas en materialidades y operaciones que pugnan por disolver el aparato lógico normativo de la música de tradición clásica, sino que también, veremos cómo aquellas materialidades comparecen en la obra para connotar en ella la invención de un espacio-tiempo abierto, lúdico y generativo.

“Artesanía y sonido. Acustemología desde el Taller de Lutier”

Daniela Poblete Gómez

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Resumen: En una contribución a los estudios de paisaje sonoro Steven Feld propone el uso del término *acustemología* para sugerir una unión entre la acústica con la epistemología e investigar la primacía del sonido como una modalidad de conocimiento y de existencia en el mundo (2013). El mismo autor propone el paisaje sonoro como un medio de conocimiento, relacional, territorial e histórico para los humanos que lo habitan. En ese sentido, Schafer señala que “las personas de alguna manera hacen eco de sus paisajes sonoros en el lenguaje y en la música” (1977).

La presente comunicación plantea el oficio de luthier como cultura auditiva, ya que el espacio del taller configura un paisaje con diferentes categorías de sonidos, todos ellos asociados a la consecución material y sonora del instrumento musical. Al identificar un objetivo sonoro, que se encuentra latente, pulsante, durante todo el *hacer*, las relaciones aurales que se producen durante el proceso de construcción guían al artesano en la manufactura hacia la búsqueda de ese otro sonido idealizado que será la voz del instrumento. Los sonidos de los objetos y materiales del taller de luthería, durante el ejercicio de la técnica, son incorporados, y externalizados en el saber - hacer. Inspirar, expirar.

Particularmente, este trabajo reflexiona sobre el caso de un constructor de charangos quien, durante su trabajo encarna sonidos con el objetivo de lograr la voz *andina* del cordófono. Así, materialidad e inmaterialidad se entrecruzan en un proceso técnico que tiene por finalidad el sonoro musical.

“La teatralidad de lumínico: un enfoque analítico a la realización escénica de la música electroacústica”

Guillermo Eisner Sagüés
Universidad de Chile

Resumen: La presente ponencia estudia las realizaciones escénicas del proyecto *Lumínico* (Rodrigo Sigal, Alejandro Escuer), a partir de la revisión de los antecedentes provenientes de la teoría de lo performativo (Fischer-Lichte) y la perspectiva de estudio de la intermedialidad (Clüver, Wolf, Chapple, Kattenbelt). Los conciertos de *Lumínico* se caracterizan por la participación de diversos medios: música en vivo, difusión multicanal de música electroacústica sobre soporte y en tiempo real, proyección de visuales fijas y en tiempo real, iluminación, vestuario y acciones escénicas. Más que ante la presentación de obras, en estos conciertos se está frente a un acontecimiento único y exclusivo de su momento de ocurrencia, del cual son protagonistas todos los participantes: músicos y audiencia. El concierto, momento de la manifestación concreta de la música, se considera una etapa más dentro de un proceso siempre inacabado donde la creación, interpretación y recepción se retroalimentan entre sí.

Desde los estudios culturales, la teatralidad (Cornago, Villegas) se entiende como la capacidad de organizar la mirada del otro. Aquí se propone ampliar el concepto a la idea de organizar la escucha del otro, entendiendo que toda realización musical contiene una teatralidad que está dada por la presencia escénica de los músicos, el movimiento del sonido en el espacio, el vestuario, la iluminación, la disposición escénica, etc. Esto da lugar a un acontecimiento en el que se establece una relación de co-presencia de los cuerpos de todos los participantes. De este modo, se propone ampliar la idea de análisis centrada en “la obra”, y se considera como parte de la experiencia musical el momento simultáneo de su manifestación concreta y recepción.

La propuesta de *Lumínico* ofrece una alternativa a la experiencia del tradicional concierto de música de cámara, difuminando desde el campo de la música la relación binaria entre obra y auditor, y trasladando la creación del concierto ininterrumpido al momento mismo de su ejecución y recepción.

MESA 3

Moderador: Nicolás Masquiarán

Eje 1 Música, política y desarrollo humano

Música e infancia

Música y familia

Música y relaciones intergeneracionales

“Do, Re, Mi ¡Música para ti! Experiencias musicales para la primera infancia”

Gabriela González
Universidad de Chile

Resumen: La presente comunicación busca describir el proyecto de mediación cultural *Do, Re, Mi ¡Música para ti! Experiencias musicales para la primera infancia* que consiste en la creación y presentación gratuita de una obra para la primera infancia. Esta iniciativa fue creada y dirigida por la periodista y mediadora cultural, Gabriela González, y la música ha estado a cargo de Felipe Sandoval. Ya se ha presentado en establecimientos de Huechuraba, Puente Alto, Macul y Santiago. Tiene como objetivo principal crear experiencias significativas en niños y niñas, disminuir la inequidad en el acceso a la cultura existente en la educación pública y contribuir a la formación de audiencias para la música.

Según las estadísticas de la Encuesta Nacional de Participación Ciudadana de 2017, en nuestro país más de un tercio de la población nunca ha asistido a una obra de teatro (35,8%), o a un espectáculo de danza (34,3%) o a un concierto de música (35%). Por eso pensamos que es fundamental ofrecer a niños y niñas la posibilidad de experimentar una propuesta artística creada especialmente para ellos y llevarla a su espacio de confianza: el jardín infantil.

Este proyecto se sustenta en la idea del sociólogo francés Pierre Bourdieu de que la escuela —en este caso el jardín infantil—, es un lugar de democratización cultural. Independientemente de los capitales culturales y *habitus* de cada niño y de su entorno, la escuela permite que todos accedan a estímulos y experiencias que de manera individualmente no podrían.

En su texto *Acceso temprano a actividades artístico-culturales y participación cultural en la adultez*, inserto en la Encuesta de Participación Cultural 2017, Paula Pérez Morgado, acorde con Bourdieu agregando que el sistema educativo es clave para disminuir la desigualdad en el acceso de a la participación cultural.

La puesta en escena de la obra busca llamar la atención de los niños y niñas a través de la utilización de instrumentos poco conocidos para ellos, como el

vibráfono y el violonchelo. También busca estimular su participación a través de dinámicas interactivas en cada una de las canciones durante toda la obra. Se utilizan ritmos chilenos y latinoamericanos para dar vida a la propuesta que narra la historia de una “persona pequeña” que buscar cómo entretenerse cuando llueve y se corta la luz.

“Rescatando música tradicional infantil: metodología de trabajo e implementación curricular”

Ignacio Salinas Pérez
Universidad de Concepción

Resumen: Se plantea un diseño de trabajo en que se pone en valor la investigación del patrimonio musical infantil, con el fin de resguardar, difundir y mantenerlo vivo, usando las instancias pedagógicas e institucionales de los establecimientos educacionales para potenciar el desarrollo integral en los estudiantes, conectándolos con el acervo presente en su territorio.

El método involucra diversas etapas:

En primer lugar, comprender el concepto básico de cultura tradicional y el empleo de teorías del folclor para delimitar las características del material a recolectar.

En segundo lugar, busca plantear sugerencias y esquemas definidos para desarrollar el banco de datos, por medio de entrevistas semiestructuradas.

Posteriormente, también busca considerar ciertos elementos sensibles en el investigador, dando énfasis al contexto personal, la memoria individual y colectiva, el apoyo de material bibliográfico y la aplicación de diversos mecanismos de registro.

Por lo demás, también se plantea el uso de recursos alternativos y multimediales para comparar/filtrar todo el testimonio recabado, con el fin de validar la autenticidad de estos.

También se pretende presentar un modelo para ordenar los datos de cada elemento filtrado, empleando diversos medios para explicar cómo son su desarrollo, lógica y significado, a fin de conseguir que sean inteligibles. En el caso de los aspectos kinésicos/musicales, exhibir el sistema de escritura tradicional con elementos contemporáneos para que este material se pueda desarrollar ordenadamente y sin ambigüedades.

Finalmente, se pretende incluir las piezas en una taxonomía pensada en sus características y nivel de dificultad, proponiendo diferentes metodologías para aplicarlas al aula.

Todo esto como una manera de guiar a quienes les interese trabajar en esta importante labor y facilitar una pauta de trabajo. Además, concientizar a nuevas personas en el valor de los saberes presentes en el patrimonio inmaterial.

“Música para la infancia: una herramienta para cuestionar la adultez”

Andrés Mondaca

Bernarda Castillo

José Castro

Resumen: Los cuestionamientos hacia las estructuras sociales preestablecidas han permitido el surgimiento de nuevas miradas que hacen mutar ideas preconcebidas en torno a un concepto, como el que nos convoca hoy: Infancia. Durante las últimas décadas, este se ha puesto en crisis constantemente, lo que ha generado cambios en la educación, en las formas de crianza y por supuesto, en la música. En la presente ponencia se expondrán las reflexiones e interrogantes, que han surgido entre los miembros de la agrupación *Wachún* con respecto a este fenómeno, debido y a través de su labor como creadores para la infancia.

Mesa temática 1

Eje 4_Música, salud y bienestar

Música e inclusión

Música y rehabilitación

Música y cognición

“Cuerpo, escucha, cognición y creación con y desde la música”

Participantes:

Tania Ibáñez

Lorena Herrera Phillips

Carolina Holzapfel

Universidad de Chile

Fernanda Vera, coordinadora

Universidad de Chile

Resumen: Desde un contexto social complejo y convulsionado, de carácter multicultural, tenemos la convicción de que la música, en cuanto práctica y pensamiento, posibilita procesos de cognición e inclusión.

Desde el cuerpo, proponemos una mirada donde la música se articula con procesos terapéuticos tanto a partir de la creación como desde su escucha y recepción.

Desde la escucha, que también involucra el cuerpo y la emoción, presentamos tres de estudio y de creación musical, alejados del canon del arte y del artista: 1) Desde la relación entre filosofía, infancia y escucha, 2) Desde la creación musical de un repertorio significativo para el crecimiento personal, y también 3) Desde la creación y performance de canciones por encargo.

Los tres enfoques se plantean desde procesos de cognición corporeizada que, posicionados política, social y artísticamente, aceptan la emoción y el sentimiento como parte de un proceso sanador.

Teórica y analíticamente proponemos una mirada al quehacer musical pensando con el cuerpo, afinando el oído y no la simple escucha, sino que la escucha musical en un mundo fluido y complejo.

MESA 4

Moderador: Víctor Rondón

Eje 4_Música, salud y bienestar

Música e inclusión

Música y rehabilitación

Música y cognición

“Una propuesta de enseñanza de la armonía inicial para estudiantes con discapacidad visual”

Cristián Sepúlveda Mucientes

Universidad de Chile

Resumen: La presente comunicación busca dar cuenta de la necesidad de contar con un material pedagógico en signografía braille apropiado a las necesidades de alumnos con visión reducida que quieran iniciar estudios de armonía musical. En ese sentido, buscamos compartir una propuesta que organiza y sistematiza de forma graduada los contenidos básicos de iniciación para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la armonía en pos de un desarrollo de las competencias musicales de los estudiantes.

El eje principal en el cual se articula esta propuesta didáctica se plantea desde la carencia o nula existencia de material bibliográfico pertinente para alumnos con discapacidad visual. Por tanto, proponemos que no existe una gradualidad en la entrega de contenidos musicales de iniciación para estos estudiantes quienes, finalmente, adaptan o crean un sistema propio para asimilar algunos de los contenidos planteados en el programa inicial de armonía.

Si bien es cierto que la signografía braille le entrega al alumno una poderosa herramienta para desenvolverse en su vida profesional como músico, es necesario mencionar que ésta se valida y potencia como “medio” para que el alumno en situación de discapacidad visual logre avanzar y desarrollarse en su proceso de alfabetización musical y no como el fin último. Esto debido a que la implementación de este sistema signográfico puede presentar ciertas dificultades como consecuencia del rango etario en que se produce esta alfabetización. A lo anterior, se agrega la dificultad que puede presentar este sistema de notación en relación con que no existe un equivalente entre este sistema y la notación musical convencional pudiendo incluso generar una barrera idiomática entre el emisor y receptor.

Finalmente, esta propuesta metodológica busca proponer adecuaciones pedagógicas a la musicografía braille que le permitan al estudiante ciego enfocar la atención en asimilar los nuevos contenidos y no en descifrar una nomenclatura que pueda resultar demasiado compleja.

“Lectura de textos verbales y de partituras: explorando la relación entre música y lenguaje”

Michel Cara Pontificia

Universidad Católica de Valparaíso

Resumen: La presente ponencia se centra en el estudio, por medio de técnicas de registro de seguimiento ocular, de la asociación entre la lectura musical y la lectura de textos verbales a nivel de procesos de integración de la información. Particularmente se busca definir una tarea de lectura que permita comparar ambos dominios (musical y verbal) en procesos de distinta jerarquía cognitiva. Se conducen 3 estudios, en el primero, participan estudiantes de Pedagogía en Música quienes realizan distintas pruebas de lectura musical (i.e. detección de articulaciones, integración intermodal, lectura a primera vista) las cuales se correlacionan con una prueba de comprensión de textos verbales. Los resultados muestran una asociación entre la tarea de solfeo a primera vista y la prueba de comprensión lectora, particularmente en su indicador literal y no así en su indicador inferencial. En función de dichos resultados se conduce un segundo estudio en el cual se explora, siempre en estudiantes de Pedagogía en Música, la relación entre la tarea de solfeo a primera vista y la prueba de comprensión lectora esta vez utilizando técnicas de registro de seguimiento ocular. Un análisis en componentes principales muestra que las variables que dan cuenta de los mecanismos de integración de la información (e.g. fijaciones regresivas) se correlacionan en ambos dominios tanto a nivel local como a nivel global, lo que a su vez se relaciona con la fluidez musical. En el tercer estudio participan estudiantes de flauta travesera a quienes se les aplica la prueba de comprensión lectora y una prueba de lectura a primera vista (cadenzas de Hofmeister). Los resultados muestran una asociación negativa entre la tarea de comprensión lectora (indicador inferencial) y las capacidades de la memoria espacial a corto plazo de los intérpretes. Se observa, en síntesis, que la tarea de lectura a primera vista es pertinente para realizar comparaciones con el dominio verbal, sin embargo, la naturaleza de dicha tarea (instrumental, solfeo) es determinante para el estudio de la especificidad de los procesos cognitivos implicados. No se descarta la hipótesis de los recursos compartidos entre ambos dominios.

“Procesamiento cognitivo y educación rítmica en educación primaria”

José Eduardo Álamos

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación

Resumen: Con el propósito de optimizar el escaso tiempo asignado a la clase de música y responder a las necesidades de aprendizaje musical del estudiantado, uno de los caminos es considerar teorías y hallazgos de investigación sobre el procesamiento cognitivo, puesto que si bien se ha avanzado en las últimas décadas en investigaciones que relacionan procesos neurocognitivos y psicología musical, aún resulta necesario que estos aportes sean aplicados en el aula y exista una adecuada transferencia entre el ámbito académico y la institución escolar. En concreto, la formación rítmico - musical es fundamental desde los primeros años de vida, puesto que la mayor parte de la actividad musical se basa en el ritmo y se ha señalado que este sería uno de los aspectos principales de los efectos positivos generados por la práctica musical (Miendlarzewska y Trost, 2014). Por ejemplo, algunas investigaciones muestran que el ritmo favorece la memoria, la atención sostenida, la flexibilidad o la previsibilidad, aunque su desarrollo mediante la educación rítmica no es automático, sino que más bien está supeditado a un conjunto de medidas propiciadas en los ámbitos educativos (Phillips-Silver y Trainor, 2007).

El objetivo del presente estudio es presentar un panorama teórico actualizado respecto al procesamiento cognitivo de información rítmica musical, para posteriormente discutir sobre las relaciones existentes entre la evidencia de investigación neuropsicológica y el logro de aprendizajes rítmicos perceptivo-productivos por parte de estudiantes de educación primaria. La literatura revisada indica por un lado, que existe una fuerte asociación entre ritmo y movimiento desde el punto de vista perceptivo y motor (Demorest, 2011; González-Sánchez, Zelechowska y Jensenius, 2018; Herbst y Landau, 2016; Levitin, Grahn, y London, 2017; Schaefer, Morcom, Roberts y Overy, 2014) y por otro, que el uso de sílabas o dispositivos mnemotécnicos relacionados con el lenguaje verbal son un enfoque pedagógico eficaz para la enseñanza de habilidades de lectura rítmica (Álamos y Pérez, 2015; Colley, 1987; Orts, Pérez y Tejada, 2014; Shehan, 1987). Estos hallazgos indican que tanto la práctica rítmico – corporal como la asociación entre lenguaje verbal y ritmo, repercutirían de forma positiva en la formación rítmica de estudiantes de educación primaria. Esta evidencia teórica ha de ser tratada con cautela, puesto que debiera ser verificada en el futuro a través de trabajos empíricos en el contexto educativo chileno.

MESA 5

Moderador: Rodrigo Torres

Eje 2_Música y sociedad

Música y género

Música y migraciones

Música e identidad

“Música migrante y tamboriles. crónica y vivencia, la práctica del candombe uruguayo y su resignificación en Santiago de Chile (1996-2016)”

Raúl Suau C.

Universidad Academia de Humanismo Cristiano

Resumen: A mediados de los años 90, un puñado de inmigrantes uruguayos buscando oportunidades y nuevos horizontes en lo económico se encontró en Chile. Este encuentro tuvo dos factores comunes, subsistir y conservar aquello que rememorara el barrio, la infancia, el país, el hogar lejano. Encontraron en los tambores y en el ritmo del candombe la tradición barrial con la que se criaron y crecieron. Fueron capaces de juntar a varios compatriotas charrúas con la idea de armar una comparsa de tamboriles en Chile. Esto fue un proceso largo, desde la construcción misma de los tambores –no había tambores ni cómo conseguirlos, hasta el trabajo de enseñanza y práctica del *toque* de cada tambor y concebir la idea de una comparsa con cuerpo de baile y trajes.

La comparsa ha pasado por diferentes momentos, uno claramente fundacional bajo el nombre de Lonjas del Uruguay con una impronta muy dogmática en la disciplina y aprendizaje del toque. Otro momento de intercambio y negociación chileno-uruguayo –no exento de conflicto–, donde cambia el nombre de la comparsa a Candominga, haciendo alusión a candombe y *minga*¹.

Actualmente la comparsa, bajo el nombre de Sociedad Candombera Catanga, tiene presencia activa en el Barrio Plaza Bogotá² de nuestra capital (Barrio Matta Sur) y tiene su propia sede, La casa del Candombe, donde se realizan talleres para seguir reclutando tamborileros y bailarines. Junto con tocar en el barrio semana por medio, en octubre de cada año se hace sentir el candombe en el Carnaval Barrial de San Antonio de Padua en la ciudad de Santiago, dando muestra de una presencia y práctica musical sistemática que ha echado raíces y permanece en el tiempo.

1 Concepto de trabajo colectivo y mancomunado oriundo de la isla de Chiloé.

2 Barrio Mata Sur, Calle Maule con Sierrabella

Esta ponencia quiere presentar la práctica del candombe en Santiago desde una perspectiva auto-etnográfica en un trabajo en donde el investigador forma parte de esta práctica musical en forma activa y que finalmente se mimetiza dentro del fenómeno.

“Descripción del fenómeno murga estilo uruguayo en Chile: análisis desde una perspectiva histórica, musical y pedagógica”

Daniel Cáceres

Héctor Jara

Ricardo Millán

Geral Rojas

Universidad Tecnológica de Chile INACAP

Resumen: El presente estudio corresponde al proceso investigativo de cuatro alumnos que cursan los últimos años de la carrera de Pedagogía mención Artes Musicales, de los cuales tres son participantes activos de la práctica de la Murga de estilo uruguayo en Chile.

La investigación corresponde a un estudio etnográfico el cual tiene por objetivo relatar desde una perspectiva histórica, los acontecimientos que han contribuido al desarrollo de este género en Chile. Así también, describir los elementos musicales utilizados en las murgas chilenas, en lo referido a características compositivas, de contenido, dramaturgia y escena describiendo algunos procesos pedagógicos implicados en su praxis.

Para ello se realizaron entrevistas presenciales, a un grupo de directores y directoras de las murgas estilo uruguayo en Chile. Sus testimonios serán utilizados para crear un primer mapeo de la emergencia de este estilo en Chile, su proliferación, características de su repertorio y variantes, técnicas de enseñanza y escena actual del estilo. Además, se reseñarán aquellas obras que han sido documentadas audiovisualmente a través de medios digitales y presenciales. Esta investigación corresponde a un intento por esclarecer y documentar la corta e intensa historia de la Murga en Chile, desde un enfoque pedagógico, social, político y musical.

“La Fundación Música para la Integración (2016-2019). Resignificando las prácticas musicales de una comunidad migrante en Santiago de Chile”

Isidora Mora Salas

Universidad de Santiago

Dania Sánchez Hernández

Investigadora asociada al Archivo de Música de la Biblioteca Nacional

Resumen: El aumento de la migración en nuestro país, al igual que en el resto del mundo, no constituye un fenómeno nuevo, sino que es parte del mundo como lo conocemos hoy. Así, la migración no sólo implica un desplazamiento geográfico, sino que son también el canal a través del cual transitan experiencias, expectativas, trabajo, imágenes, capital económico y capital social, desafiando las fronteras y los límites de la nación y del territorio (Appadurai, A. 1996 en Stefoni, C. 2003). Por lo tanto, es un fenómeno complejo que implica una influencia cultural en el país receptor.

Además de todo lo anterior, migración también implica nuevas formas de influencia y cruces culturales en el país receptor. Teniendo en cuenta que la cultura se encuentra en constante cambio o transformación, los grupos migrantes también aportan a estos procesos donde se permean las fronteras y se interconectan las distintas identidades, configurando así nuevos procesos identitarios interpelados por las contingencias socio-históricas, afectivas y ambientales permanentes de la vida.

Dentro de ese contexto, se ha podido identificar un grupo de músicos en la comuna de Santiago bajo el alero de la Fundación Música para la Integración que han buscado, creado y re-producido una forma de hacer música como lo era en su país. Específicamente, la presente ponencia busca caracterizar al grupo de niños músicos venezolanos migrantes que conforman la orquesta de la fundación “Música para la Integración” así como el equipo docente que la dirige, y la forma en que han resignificado sus prácticas musicales para generar un despliegue identitario que les permita mantener una red de vínculos similares a los que tenían en Venezuela. Esta agrupación musical constituye entonces el engranaje que les permite replicar las prácticas musicales de su Venezuela de origen, de este modo han creado y recreado una comunidad, y así, han desarrollado la capacidad de volver a formar y recrear algo en relación con el entorno en el cual se encuentra (Espírito Santo. D, 2016).

En la presente ponencia daremos cuenta de lo enunciado a través de una descripción de la aproximación histórica y etnográfica realizada en el año 2019

que incluyó entrevistas en profundidad, recopilación de antecedentes, entre otros. Todo esto para llegar a debatir, tomando como base el impacto social, sobre nuevas perspectivas de aproximación metodológica al fenómeno de los músicos migrantes.

MESA 6

Moderador: Noemí Grinspun

Eje 4_ Música, salud y bienestar

Música e inclusión

Música y rehabilitación

Música y cognición

“Sonidos en Movimiento ¿Qué Percibimos?”

Federico Schumacher

Francisca Mardones

Alberto Aránguiz

Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales

Valentina Aguilera

Vicente Espinoza

Facultad de Artes, Universidad de Chile

Rodrigo Vergara

Facultad de Artes y Educación Física, UMCE

Resumen:

La espacialización del sonido es una técnica utilizada en diversos géneros musicales así como en la producción de cine y videojuegos. Para ello, se han desarrollado softwares especializados que permiten diseñar diversas trayectorias sonoras que calificamos como (a) básicas o esquemas cognitivos de movimiento espacial y (b) formas geométricas arquetípicas. Este estudio tiene por objeto evaluar el reconocimiento perceptual de algunas de estas trayectorias sonoras. Para esto se diseñó un experimento que consistió en reconocer estímulos asociados a las categorías mencionadas. Los resultados sugieren que, salvo excepciones, el reconocimiento de sonidos en movimiento se dificulta en un contexto exclusivamente auditivo sin participación de factores visuales, que las figuras geométricas arquetípicas raramente son percibidas como tales y, que el reconocimiento de sonidos en movimiento puede asociarse con tres perceptivos Height, Depth y Width, tal como lo indica la literatura en relación a la localización de los sonidos en el espacio.

Eje 5_Música y formación

Música e instituciones

Música y campo laboral

Música, oficio y currículum

“Elementos de gestión cultural basados en la sistematización de experiencias educativas para el desarrollo de conjuntos instrumentales escolares y proyectos de educación artística”

Miguel Cid Ugalde

Coordinador FLADEM-Chile

Resumen: Esta ponencia busca mostrar a profesores de artes musicales, orientaciones referidas a la gestión cultural inherente a su quehacer docente, reconociendo las dificultades y desafíos que enfrentan en este ámbito dentro de su campo laboral.

Se expondrá la sistematización de algunas experiencias existentes en Chile en relación a la gran cantidad de conjuntos instrumentales escolares en desarrollo, con importantes avances y reconocimientos. Se expone una realidad que es visible en las distintas regiones del país, sobresaliendo grandes talentos e importantes resultados, a pesar de los escasos espacios de desarrollo, difusión e integración.

Eje 5_Música y formación

Música e instituciones

Música y campo laboral

Música, oficio y currículum

Eje 2_Música y sociedad

Música y género

Música y migraciones

Música e identidad

“Lenguajes entrelazados: multidisciplina artística e identidad Ponencia-Recital”

Madame Gorgona

Resumen: El acercamiento a la creatividad en la multidisciplina artística permite experimentar con diversos medios de indagación en las propias emociones. Además, diversifica y enriquece los recursos de construcción de la propia identidad, promueve una actitud de apertura hacia diversas formas de expresión, tanto artísticas como humanas. Para los instrumentistas la música puede ser el contenedor perfecto para integrar otros lenguajes artísticos y madurar su actividad interpretativa.

Madame Gorgona concibe el concepto de “multidisciplina artística” como el acercamiento formal a varias disciplinas artísticas. Con “formal” hace referencia a una formación sistemática no necesariamente académica, pero sí fundamentada en los principios básicos de cada área. La artista se basa en su propia experiencia profesional como creadora multidisciplinaria en las áreas de música, letras y danza (entre otras, como flautista); como profesora de la materia optativa *Interdisciplinary Ensembles* que fundó e imparte en la Facultad de Música de la UNAM especialmente para instrumentistas de nivel licenciatura.

Mesa temática 2

Eje 5_ Música y formación

Música e instituciones

Música y campo laboral

Música, oficio y currículum

“Justicia social y pedagogía crítica en la formación de profesores del Departamento de música UMCE”

Participantes:

Patricio Sepúlveda

Cristhian Uribe

Noemí Grinspun

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Freddy Chávez, coordinador

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Resumen: El nuevo modelo educativo de nuestra universidad nos plantea una serie de desafíos emergentes en la formación de profesores de música. En el ámbito medular de nuestro quehacer y bajo el llamado de nuestra institución, la nueva malla curricular de formación (2018) adquiere tensiones teóricas y sociales que conforman el constructo del nuevo planteamiento. Bajo el manto epistemológico de la pedagogía crítica cobra sentido abordar en la formación la inequitativa distribución de las riquezas del actual sistema socioeconómico chileno y sus consecuencias sociales, manifiestas en los resultados de las pruebas estandarizadas que señalan la evidente desigualdad en cuanto a la calidad de educación que reciben niños/as y jóvenes, así como también en los tipos de educación en que éstos se forman. Estas relaciones resultantes no han sido del todo profundizadas, particularmente por el menoscabo que para algunos conlleva y la superioridad para otros que se benefician de estas concepciones de vida, donde se observan formas de materialización que se manifiestan en representaciones sociales estructuradas y cristalizadas de la vida, las que se aprecian como injustas en sus principios y moralmente ofensivas en sus consecuencias.

Es preciso mencionar disciplinariamente la educación musical no ha tenido un marco referencial que se encamine a estos propósitos. Por el contrario, ha utilizado criterios formativos heredados de los conservatorios, que han saturado los aspectos fundantes de nuestra disciplina, sin que éstos se tornen relevantes para el ejercicio profesional. Esta mesa temática plantea algunos problemas disciplinares buscando establecer nuevos constructos teóricos y de contenidos en el Departamento de Música de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (DEMUS-UMCE) desplegados tras las líneas de investigación

y experiencias que actualmente están en curso. De lo anterior, nos resulta razonable preguntarnos, ¿cómo el caso de una experiencia formativa histórica de nuestro departamento, en conjunto con las actuales líneas de investigación, dialogan en este nuevo espacio crítico de la formación inicial docente fundada desde los principios de la justicia social y de la pedagogía crítica? Algunos casos son: a) la educación intercultural en Carlos Isamitt a través de sus concepciones de educación artística que plasma en la escuela de Bellas Artes y su particular concepción metodológica de la educación musical; b) la diferencia epistémica entre “educación musical” y “enseñanza de la música”, a propósito de los recientes objetivos planteados por algunos ministerios en orden a la Formación de Audiencia Musical en el sistema escolar; c) los fundamentos que relacionan el aprendizaje musical, desde una perspectiva de la Cognición corporizada y la Neurociencia, con los cambios que se producen en otras funciones cognitivas y, finalmente, d) la histórica experiencia formativa en la actividad curricular de conjunto instrumental con cerca de treinta años de inclusión en el curriculum formativo del departamento.

MESA 7

Moderador: Mauricio Valdebenito

Eje 2_ Música y sociedad

Música y género

Música y migraciones

Música e identidad

“Ritmos originales - Apuntes sobre el rap mapuche en Chile”

Noemi Sancho

Universidad Austral de Chile

Alejandro Rossi

University of California, Davis

Resumen: Esta presentación se basa en las investigaciones que hemos realizado durante el año 2019 en el marco del proyecto Fondart “Los nietos de Lautaro tomando el micrófono: tradición y rap mapuche” (folio: 500247). Nuestro interés principal es exponer los análisis que hemos realizado en torno al rap mapuche hecho en Chile por Luanko Minuto Soler, Neculmaster, Wechekeche ñi Trawün, entre otros. Considerándolos como un espacio de reconstrucción del Wallmapu a través de las letras y del sonido. En el primer caso, las temáticas en torno a la reivindicación territorial y la autonomía se unen con el deseo de rescatar aspectos tradicionales de la cultura mapuche como el kimün, el mapudungun, etc.

Postulamos que los debates contemporáneos en torno a la autonomía indígena en los pueblos latinoamericanos se materializan en las canciones de los raperos estudiados, sumándose a las múltiples prácticas descolonizadoras que vivenciamos actualmente. En paralelo, los diversos sonidos que aparecen en estas canciones (instrumentos, grabaciones de campo, *beats*, *samples*), construyen un “paisaje sonoro” que representa un ideal territorial que busca recomponer lo que es el Wallmapu para los grupos de rap seleccionados. Nos interesa enfatizar de esta forma, la importancia de la escucha como práctica que fomenta la empatía y el conocimiento de la cultura mapuche actual. Ambos aspectos estudiados, las letras y el sonido, se unen en las canciones para transmitir un mensaje identitario que se recrea acompañado de los ritmos de bombos y cajas para enfatizar que la cultura tradicional/popular no es un ente inamovible, sino que al contrario, es un constante cambio y diálogo nutrido de diversos elementos para comunicar y resistir.

“Los roles de género en la cumbia de Los Vikings 5 y la Sonora Palacios: una breve aproximación analítica a partir de letras de canciones populares chilenas”

Constanza Fuentes Landaeta

Universidad Andrés Bello

Javiera Fuentes Landaeta

Universidad de Chile

Resumen:

La cumbia chilena es un estilo de música tropical que se baila, se escucha y se canta en todo Chile. *Los Vikings 5* y la *Sonora Palacios* son destacadas agrupaciones e importantes exponentes de este estilo de música popular que han logrado permanecer vigentes hasta el día de hoy. Esta ponencia busca dar a conocer brevemente la trayectoria de ambas bandas, proponemos analizar cualitativa y sistemáticamente las letras de canciones contenidas en los discos “40 años de éxitos” de la *Sonora Palacios* (2004) y “40 años” de *Los Vikings 5*. Esto con el objetivo de identificar y caracterizar los roles de género contenidos en ellas. Este ejercicio se propone a partir de un marco teórico construido desde los estudios de género y la musicología, presentando diversas perspectivas en relación al género y la música popular. Específicamente, buscamos contextualizar el rol de la mujer dentro de esta expresión musical en particular.

“La diversidad cultural en la educación musical chilena. Entendiendo las prácticas pedagógicas de los profesores de música”

Patricio Vega Gómez

Resumen: Actualmente existe un creciente reconocimiento en torno a la diversidad cultural en algunos países de Latinoamérica que está afectando diferentes dimensiones de sus sociedades. En Chile la pluriculturalidad que vivimos se ve aumentada con el incremento de la inmigración y la falta de conciencia en torno a los pueblos originarios. Teniendo esto en cuenta, considero que no existe la investigación suficiente en torno a la diversidad cultural, tanto en el ámbito de la educación musical como en musicología, y específicamente en términos de las prácticas pedagógicas de los profesores de música.

La presente comunicación busca, desde la metodología “Life history research” (Goodson & Sikes, 2001), aportar a las prácticas pedagógicas de dos profesores de música y contribuir a la reflexión en torno a sus propias prácticas. Los hallazgos iniciales sugieren que los profesores reconocen y consideran al momento de plantear sus prácticas docentes la diversidad cultural encarnada por sus estudiantes.

En este sentido, proponen el desarrollo de prácticas docentes de amplias cargas culturales para la enseñanza de su disciplina. Es decir, enfocándose en el “qué”, dejando de lado el “cómo”, con una tendencia a fijar las tradiciones musicales como entidades estáticas. Si bien no es posible generalizar a partir de estos hallazgos, propongo levantar cuestionamientos en relación a las condiciones materiales y educación previa de los profesores de música, así como también sobre el balance entre el contenido y las aproximaciones pedagógicas en sus prácticas.

MESA 8

Moderador: Cristián Guerra

Eje 5_Música y formación

Música e instituciones

Música y campo laboral

Música, oficio y currículum

“Archivos musicales. un campo laboral que necesita especialistas”

Cecilia Astudillo

Archivo de Música-Biblioteca Nacional

Resumen: Dentro de las instituciones que custodian y difunden patrimonio musical destacan Archivos Musicales (AM) y Bibliotecas de Música (BM). Dos tipos de reservorios que difieren sustancialmente en cuanto a origen, función, estructura y objeto de custodia.

Una BM se crea pensando en quienes la van a usar y adquiere material que esos usuarios necesiten. Por ejemplo, la Biblioteca del Seminario Pontificio Mayor de Santiago resguarda repertorio sacro/litúrgico y profano porque fue creada para usuarios internos de la institución.

Un AM nace automáticamente cuando una persona o entidad produce documentos variados al ejercer sus funciones y por tanto es el primer y principal usuario. Es el caso del archivo personal de María Ester Grebe o el de la Catedral de Santiago; conjuntos orgánicos de documentos que fueron producidos en terreno, recibidos y/o utilizados por una investigadora o por cada maestro de capilla que administró el archivo de música catedralicio incorporando, además, sus propias composiciones. En ambos casos contienen evidencias de la actividad musical, influencias, forma de trabajar, entre otros.

Un(a) archivero(a) sin formación musical está capacitado para organizar y describir documentos de archivo, investigar en profundidad sobre el productor de estos y las funciones que ha desarrollado en el tiempo evitando reclasificación, descontextualización, descarte de documentos no musicales (cartas, diarios de vida, fotografías, entre otros), dispersar la obra de un musicólogo dejando las fotografías en un archivo fotográfico, las partituras editadas en una biblioteca y los manuscritos en un AM. Sin embargo, necesita conocimientos musicales y/o musicológicos para profundizar y realizar un catálogo analítico, entender en contenido de los cuadernos de campo, reconstituir una obra, o unir partituras sueltas o *particellas*. Por ello, el trabajo de AM es una posibilidad para trabajo colaborativo entre archiveros y musicólogos.

Se podría plantear la posibilidad de formar músicos y musicólogos con conocimientos básicos de archivística, o bien, incluir una especialización en Archivero Musical dentro de un postgrado en musicología o música.

Es una oportunidad de desarrollo laboral ventajosa y brinda herramientas para comprender y estructurar un corpus documental complejo en pos de realizar o colaborar con una investigación.

El perfil, sus funciones y sus fundamentos son planteados en esta ponencia una vez analizado someramente las características de un AM, un documento de archivo musical y los distintos tipos de expedientes musicales.

“Los bordes de la caja: presupuestos epistemológicos en trabajos de titulación de profesor especializado en Teoría General de la Música”

Ariel Grez Valdenegro
Universidad de Chile

Resumen: Como proyecto de titulación realicé un análisis de diez memorias, con las que se titularon un conjunto de egresados del programa de Profesor Especializado en Teoría General de la Música, impartido en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. En general, estos trabajos consisten en propuestas de material didáctico para su utilización en la docencia en la educación superior, con especial atención al mismo programa. En específico acoté el estudio a trabajos en dos sub-disciplinas: la *armonía* y la *educación ritmo-auditiva*, incluyendo memorias entre los años 1958 y 2016. El hallazgo más relevante del proceso fue la recurrencia de ciertas ideas de base que orientaban estos trabajos, que aunque no se fundamentaran en base a discusiones bibliográficas, se establecían como *presupuestos epistemológicos* que consolidan un lugar de observación que deja de ser visible: un *punto cero* que bebe de la racionalidad de la modernidad europea. Las dos ideas más relevantes en este contexto, fueron la consideración de la *música como un fenómeno de características universales*, y la idea de la *escucha como proceso racional*.

Dichos conceptos, están tejidos en una racionalidad musical que bebe directamente del canon entendido como proceso jerarquizador de repertorios y prácticas, en cuya instalación las instituciones educativas han jugado un rol relevante. Esta racionalidad se basa en idearios como el de la música absoluta, y que tiene su expresión en propuestas teóricas como la jerarquización de prácticas y tipos de escuchas, como las propuestas por Theodor Adorno y Aaron Copland.

Estas ideas se trabajarán con antecedente de la relevancia que tiene la educación para la reproducción social, y la misión de representar y potenciar las expresiones de la comunidad que sostiene a una universidad de carácter pública.

Por tanto, se contrastarán estas ideas de base con aportes de autores que buscan caracterizar la música como una práctica socio-comunicativa compleja, y que nos ayudan a comprender las actuaciones musicales como un fenómeno semiótico, que implica diversas negociaciones. Esto, en el marco de una teoría estética que se aleja del mero estudio de las obras de arte, para referirse a las interacciones sensibles entre los seres humanos.

“La micro-clase como experiencia temprana de desarrollo profesional”

Nicolás Masquiarán Díaz
Universidad de Concepción

Resumen: En la Universidad de Concepción –como también probablemente en otras universidades tradicionales del país–, las sucesivas modificaciones curriculares a la carrera de Pedagogía en Educación Musical se han elaborado desde la tensión entre la persistencia de modelos tradicionales de enseñanza y la exigencia de adaptarse a los estándares internacionales de calidad y productividad. Ahí donde la tecnocracia impone criterios que no necesariamente dialogan con las cambiantes realidades de aula y las características excepcionales de cada grupo, resulta fundamental que los docentes desarrollemos estrategias que permitan mantener un equilibrio entre la satisfacción de los estudiantes y los indicadores que la institución promueve en su plan estratégico.

En ese marco y enfrentados a la constricción de los contenidos y las horas-aula, es que la historia de la música, como ámbito específico de formación, ha entrado en crisis respecto de su utilidad frente a otros dominios, así como la amplitud y profundidad con que es necesario impartir estas asignaturas para conseguir el desarrollo adecuado de las competencias que se asocian a ellas.

En respuesta a estas condiciones es que, en la asignatura básica de *Música, cultura y sociedad*, se ha implementado en los últimos dos años la estrategia de la micro-clase como estrategia para abordar la historia general de la música. Se trata de actividades colectivas donde, en una etapa temprana de formación, se espera introducir e integrar conocimientos, actitudes y habilidades profesionales complejas mediante la simulación de escenarios de aprendizaje-enseñanza propuestos y elaborados por los/as estudiantes bajo condiciones controladas por el docente. La estrategia toma por referencia el “Aprendizaje Basado en Problemas” (Barrows, 1986) como medio para legitimar la propia acción y elecciones de los/as estudiantes en su proceso formativo.

En la presente comunicación se propone exponer las implicancias y resultados de las primeras experiencias en esta modalidad. En el trasfondo de esta propuesta, subyace la pregunta sobre las habilidades, saberes y competencias que son pertinentes al desarrollo de un profesional de la educación musical. También nos interesa reflexionar en torno a lo que es posible conseguir a partir de las posibilidades concretas que ofrece un escenario formativo complejo que presenta elementos comunes en las diferentes instituciones, esperando generar discusión sobre las responsabilidades, expectativas y límites del ejercicio de la formación inicial docente en los escenarios actuales.

Mesa temática 3

Eje 5_ Música y formación

Música e instituciones

Música y campo laboral

Música, oficio y currículum

“Taller interdisciplinario: una nueva experiencia en la facultad de artes”

Participantes:

Lorena Herrera

Nuri Gutiérrez

Claudio Vargas

Mauricio Valdebenito

Fernando Carrasco

Universidad de Chile

Mónica Retamal, coordinadora

Universidad de Chile

Resumen: Esta propuesta viene a informar las experiencias registradas en la realización del curso transversal denominado Taller Interdisciplinario, que realizan estudiantes de las carreras de Licenciatura en Artes con mención en Danza, Diseño Teatral, Sonido, Interpretación Musical y Teoría de la Música. Este Taller es impartido de forma colectiva por académicos de las distintas disciplinas señaladas. De esta forma, esta mesa busca analizar, evaluar e informar los distintos enfoques trabajados por cada grupo de profesores, a la luz de una propuesta general de programa acordado entre todos los académicos. Por otra parte, viene a reflexionar sobre las especificidades de las disciplinas mencionadas, en la perspectiva de una discusión necesaria y permanente sobre la educación artística, multi y transdisciplinar, así como el rol y sentido del arte hoy. Finalmente, más que llegar a acuerdos sobre el taller, proponemos abrir una discusión informada sobre su pertinencia en el actual modelo formativo de la Facultad de Artes.