

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Facultad de Bellas Artes

Departamento de Música

Seminario: *Psicomusicología*

Prof. J. Fernando Anta

Modalidad: teórico-práctica

Destinatarios: Estudiantes avanzados de todas las carreras del Departamento de Música

Promoción: directa

Régimen: cuatrimestral

Carga horaria: 2 horas semanales

Fundamentación

Tradicionalmente, estudiar música implicó el estudio del sonido, de sus combinaciones, y finalmente de una u otra de las piezas musicales que pueden hacerse con ellos. Los problemas centrales fueron, por ejemplo, cuáles eran los rasgos de la señal sonora (e.g., frecuencia, duración, etc.), por qué algunos intervalos (e.g., la octava) eran más especiales que otros, qué propiedades hacían que unas combinaciones de sonidos fuesen más o menos bellas que otras (e.g., consonantes versus consonancias), etc.. Finalmente, el estudio de lo musical se centró en nociones como ‘notas’, ‘figuras’, ‘escalas’, ‘acordes’, etc., y en la ‘música’ que está hecha a partir de dichos ‘elementos técnicos’. A fines del siglo XIX, de la mano del apogeo de un pensamiento humanístico moderno, con una perspectiva cada vez más fenomenológica y de corte crecientemente pragmático, se gesta la idea de que, además de los sonidos y la música, es importante estudiar lo que las personas piensan, hacen, o sienten acerca de los sonidos y la música. Es el momento en que cristaliza la idea de un campo de estudio específicamente musicológico, con diferentes subdisciplinas, como la historia de la música, la acústica, etc., y entre ellas, la psicología de la música. Es en el ámbito de la psicología de la música donde el foco acerca del objeto de estudio cambia, para centrarse no ya en la música, sino en la experiencia musical.

Más recientemente, surge el término *psicomusicología*, referido a un campo para estudiar las múltiples experiencias musicales, de la diversidad de personas que hacen, comparten, o aprecian algo musical. Sintéticamente, la psicomusicología estudia cómo los oyentes organizan los eventos auditivos en términos de unidades musicales significativas, al punto de conceptualizarlas como música: examina las propiedades semánticas de lo musical, sus reglas sintácticas, y sus características interpretativas (Williams, Carlsen, & Dowling, 1981). Las preguntas que se abordan en el campo psicomusicológico van desde ¿cuáles son las cualidades del sonido? o ¿son

las octavas o las consonancias ‘realmente’ especiales, o depende del tipo de oyente?, hasta preguntas como ¿qué propiedades tiene la experiencia, desde una perspectiva psicológica, de aquello que se considera música?, ¿cuáles son los mecanismos perceptuales clave del oyente?, ¿cómo incide la educación musical en el desarrollo de juicios y competencias de escucha?, ¿y cómo se relaciona la experiencia del oyente con la del interprete y el compositor?; y ¿diferentes estilos musicales implican diferentes mecanismos de escucha, de interpretación, y de composición? Estas y otras preguntas centradas en las experiencias de audición, interpretación, y composición musical se abordarán en el seminario.

Objetivos

Generales

- Desarrollar en el alumno una perspectiva psicológica acerca de lo musical
- Contribuir a generar una visión integrada del desarrollo de las disciplinas de estudio musical, y su vinculación con la historia cultural y social de nuestra comunidad.

Específicos

- Sentar una estructura conceptual que permita delimitar y analizar los múltiples fenómenos perceptuales, cognitivos, afectivos, y comportamentales que atraviesan la experiencia musical
- Promover una integración conceptual que permitan comprender las múltiples interrelaciones que conectan, desde una perspectiva psicológica, a oyentes, interpretes, y compositores entre sí y para con los múltiples actores de la cultura.

Metodología

La cursada se llevará adelante en modalidad teórico-practico. Asimismo, se prevén estancias específicas de trabajo en clase centradas en la lectura, discusión, y aplicación bibliográfica por parte de los alumnos. Finalmente, se prevé instancias de producción escrita y musical tanto grupal como individual con miras a la evaluación de su desempeño. En uno u otro caso, los alumnos seleccionarán temas y bibliografía pertinentes para la asignatura y de su interés para desarrollar los trabajos.

Contenidos

Unidad 1

Psicología y ciencia. Teorías psicológicas para el estudio de la experiencia musical: Teoría de la Gestalt. Psicología Cognitiva. Conexionismo. Cognición musical y aprendizaje heurístico. Cognición musical y cruce modal; metaforización y comprensión musical. Neuro-psicología de

la música. Psicología social de la música. Psicomusicología y transculturalidad; psicomusicología comparada. Delimitación del objeto de estudio en uno y otro encuadre teórico.

Unidad 2

La experiencia musical de audición. El oyente y su formación, y conocimientos previos; rol de la educación formal en la audición. Competencias de memoria y atención. Procesamiento de las alturas, las duraciones y el ritmo. Parámetros secundarios. Expectativas musicales: y su interacción con la atención y la memoria. Expectativas y juicios estéticos. Música y afecto. Audición y experiencias musicales a diferentes edades.

Unidad 3

La experiencia musical de interpretación. El intérprete y su formación y conocimientos previos. El intérprete como oyente: competencias de memoria y atención. Expectativas musicales: satisfacción y negación de expectativas en la ejecución. Estructura de la ejecución: timing, dinámicas, timbre, y articulación. Patrones interpretativos y comunicación de significados en la experiencia musical. Ejecución y estilos musicales. Competencias clave del intérprete, y de la ejecución en estilo. La ejecución y los problemas 'prácticos' del quehacer musical: incidencia de la sala, el instrumento, y el público en la experiencia del intérprete: la situación de interpretación como objeto de estudio.

Unidad 4

La experiencia musical de composición. Composición y creatividad. La composición como una formulación de problema. El compositor y su formación y conocimientos previos. El compositor como intérprete y como oyente: competencias de memoria y atención. Patrones musicales esquemáticos y comunicación de significados en la experiencia musical. Expectativas musicales: satisfacción y negación de expectativas en la composición. Composición y estilos musicales: implicancias psicoacústicas, y psicosociales.

Bibliografía

Anta, J. F. (2014). Patrones musicales, esquemas, y metáforas de sentido: un modelo integral de cognición tonal. *Música em contexto*, 8 (1), 10-42.

Anta, J. F. (2015). La altura: un factor clave en la inducción tonal. *Music Perception*, 32, 413-433. (Traducción de Cátedra)

Anta, J. F., Oliveira, L. F., & Ramos, D. (2019). Música y afecto: una revisión bibliográfica y el análisis de tres casos problemáticos. *Revista Argentina de Musicología*, 20, 103-131.

- Bigand, E. & Pineau, M. (1997). Global context effects on musical expectancy. *Perception & Psychophysics*, 59 (7), 1098-1107 (Traducción de Cátedra)
- Boltz M. G., Ebendorf, B., & Field, B. (2009). Interacciones audiovisuales: el impacto de la información visual en la percepción y memoria de la música. *Music Perception*, 27, 43–59. (Traducción de cátedra).
- Bregman, A. (1990). *Análisis de la escena auditiva: la organización perceptual del sonido*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Brower, C. (2000). Una teoría cognitiva del significado musical. *Journal of Music Theory*, 44 (2), 323-379. (Traducción de Cátedra)
- Desain, P., & Honing, H. (2003). The formation of rhythmic categories and metric priming. *Perception*, 32 (3), pp. 341-365.
- Fessel, P. (2000). Condiciones de linealidad en música tonal. *Arte e Investigación*, 4(4), 84-89.
- Hargreaves, D. (1991). *Infancia y educación artística*. Madrid: Morata.
- Huron, D. (2001). ¿Es la música una adaptación evolucionaria? *Annals of the New York Academy of Sciences*, 930, 43–61. (Traducción de cátedra.)
- Huron, D. (2006). *Dulce anticipación*. Cambridge, MA: MIT. (Traducción de Cátedra.)
- Kristop, C. A., Moreno, S. J., & Anta, J. F. (2018). What do listeners understand by ‘continuity’ and ‘closure’? Tracking down the links between tonal expectancy, music training, and conceptualization. *Psychology of Music*. (Traducción de Cátedra).
- Lerdahl, F. & Jackendoff, R. (2003). *Teoría generativa de la música tonal*. Madrid: Akal.
- Malbrán, S. R. (2007). *El oído de la mente. Teoría musical y cognición*. Madrid: Akal.
- Martínez, A. (2002). La noción de “estructura” en música: algunas consideraciones sobre la relación entre teoría y experiencia musical. En S. Furnó y M. Arturi (comps.), *Actas del Encuentro de Investigación en Arte y Diseño 2002*, La Plata, Argentina.
- Martínez, I. C., & Anta, J. F. (2008). Cognición enactiva y pedagogía musical: lectura corporal y análisis declarativo de la estructura musical en una clase de instrumento. *Estudios de Psicología*, 29, 71-80.
- Marty, G. (1989). *Teoría de esquemas en psicología*. Palma de Mallorca: Prensa Universitaria.
- Meyer, L. B. (1989). *Estilo y música. Teoría, Historia, e Ideología*. Chicago: University of Chicago Press.
- Meyer, L. B. (2001). *Emoción y significado en música*. Madrid: Alianza.
- Roederer, J. G. (1995/1997). *Acústica y psicoacústica de la música*. Buenos Aires: Ricordi.

- Schmuckler, M. A. (2004). Altura y estructuras de altura. En J. Neuhoff (ed.), *Ecological psychoacoustics*, 271–315. San Diego, CA: Elsevier. (Traducción de cátedra)
- Sloboda, J. A. (2012). *La mente musical*. Madrid: Antonio Machado.
- Tillmann, B., Bharucha, J. J., & Bigand, E. (2000). Aprendizaje implícito de la tonalidad: un abordaje auto-organizado. *Psychological Review*, 107, 885-913. (Traducción de cátedra)
- Williams, D. B., Carlsen, J. C. & Dowling, J. W. (1981). Psychomusicology: A position statement. *Psychomusicology*, 1, 4-5.
- Zbikowski, L. M. (2002). *Conceptualizando la música: estructura cognitiva, teoría, y análisis*. New York: Oxford University Press. (Traducción de Cátedra)