

Cómo desarrollar estructuras musicales

Libro de texto: Bamberger, *Developing Musical Intuitions* (DMI)
Bamberger, J. *The Mind Behind the Musical Ear* (MBME)
(reservado en la librería de Música)

"Cuando abordamos lo espontáneo, la representación intuitiva de las acciones de la vida cotidiana, nos hacemos los entendidos de una forma especial. A menudo, somos incapaces de decir qué es lo que sabemos. Cuando tratamos de describirlo, o nos vemos perdidos, o damos descripciones que obviamente son inadecuadas. Nuestro saber es generalmente tácito, está implícito en nuestros patrones de comportamiento y en nuestro sentido por las cosas que tratamos. Parece acertado afirmar que nuestro saber se encuentra en nuestra acción".

Don Schön: *The Reflective Practitioner (El profesional reflexivo)*

"El secreto de lo que cualquier cosa signifique para nosotros depende de cómo la hayamos relacionado con todas las otras cosas que conocemos. Esta es la razón por la cual casi nunca es bueno buscar el "significado real" de todo. Una cosa con un sólo significado apenas significa nada.

No obstante, las redes de amplio significado nos proporcionan muchos modos distintos de abordaje: si no podemos solventar el problema de un modo, cabe intentarlo de otro. No hay duda de que un exceso de conexiones sin criterio enturbian nuestra mente. Sin embargo, las estructuras de significado conectadas adecuadamente, hacen fluir las ideas y nos permiten considerar alternativas y prever las situaciones desde muchas perspectivas, hasta dar con una que funcione. A esto llamamos pensar".

Marvin Minsky, *Society of Mind (Sociedad de la mente)*

Programa

Libros de texto

Bamberger, *Developing Musical Intuitions* (DMI).

Bamberger, J., *The Mind Behind the Musical Ear* (reservado).

Nota: puede utilizar los ordenadores del laboratorio informático de Música en cualquier momento con su tarjeta de identificación. Hay también un ordenador Mac disponible en la biblioteca de Música.

Introducción

El curso persigue un objetivo práctico: plantear interrogantes, mostrar conceptos con claridad y de este modo, crear fuertes intuiciones musicales que se pongan en funcionamiento cuando usted le dé sentido a la música que oiga a su alrededor.

El título del curso está pensado como un triple juego de palabras. *Cómo desarrollar estructuras musicales* hace alusión a:

- sus propias composiciones musicales como estructuras incipientes, en proceso de desarrollo;
- composiciones musicales complejas, que van elaborándose, evolucionando, convirtiéndose y estructurándose a través del tiempo;
- estructuras musicales mentales que se desarrollan y aprenden porque orientan a las intuiciones musicales.

Estas estructuras musicales incipientes se perseguirán a través de cuatro tipos de actividades. Aunque en un momento determinado, el principal centro de atención esté sólo en una actividad, las otras siempre estarán rondando implícitamente:

Para llevar a cabo esta agenda, tendrá que implicarse en cuatro actividades intimamente relacionadas entre sí, y en las cuestiones que de éstas surgirán. El proceso está inspirado (al máximo) en el tipo de aprendizaje que se da de forma natural en entornos naturales a través de la observación, las preguntas, la práctica y la experimentación, buscando respuestas y tratando de dar cuenta de cómo y por qué un objeto, sistema u organismo viviente se comporta de tal manera.

1. Experimentos en la composición musical:

Los proyectos de composición facilitados por el entorno computacional de música Impromptu, constituirán una fuente que le permitirá cuestionar sus propias intuiciones musicales. Examinará la estructuración rítmica y melódica, las escalas, los intervalos, la armonía, la jerarquía estructural y las transformaciones del desarrollo. Las composiciones de los estudiantes se debatirán e interpretarán en clase.

2. Enfoques alternativos al análisis musical:

Se considerarán y se probarán activamente los diferentes enfoques hacia el análisis de trabajos musicales complejos.

- ¿A qué objetos musicales hay que prestar atención? ¿Cómo los describiría?
- ¿Qué rasgos y relaciones determinan los límites de las entidades musicales?
- ¿Cómo influye en ellos el contexto?
- ¿Cómo podemos explicar por qué cada cual oye "la misma" pieza de forma distinta?
- ¿Cómo influye el análisis en las "lecturas auditivas"?
- ¿Existe una "lectura auditiva apropiada" de una composición determinada?

3. Cognición musical y desarrollo:

¿Qué nos explica la investigación relativa a la cognición musical? Por ejemplo:

¿Cómo se desarrolla y cambia la intuición o el conocimiento musical?
¿Está relacionado el desarrollo musical con el desarrollo en otros campos?

¿Existe la "inteligencia musical"?
¿A qué parámetros musicales se les da preferencia en las distintas etapas del desarrollo musical y en los diversos estilos de música?

¿Cómo interactúan con la música o influyen en ella todas estas cuestiones?

4. Representación:

Notaciones, gráficos, lenguajes computacionales y descripciones procedurales:

¿Qué tipo de entidades y relaciones abarca cada uno de ellos?

¿Cómo cada uno desvela o esconde lo que escuchamos, e incluso lo que consideramos objetos musicales?

¿Por qué las descripciones (notaciones, categorías analíticas) normalmente suelen interferir en **lo que** escuchamos y **cómo** lo interpretamos intuitivamente?

¿Cuáles son las diferencias entre "unidades de percepción" y "unidades de descripción?"

El semestre concluye con la presentación del proyecto final. Los estudiantes podrán elegir uno entre tres tipos, una combinación o proponer un diseño original:

- Un proyecto de investigación experimental (cognición, percepción, construcción de significado).
- Un proyecto de análisis musical.
- Interpretación y análisis de una composición.

EL PROYECTO FINAL

El proyecto final reunirá todas las demás actividades del curso.

Es aconsejable que elijan el proyecto a principios de semestre y que especifiquen su evolución, como parte esencial del trabajo. Por ejemplo:

Si ha elegido un proyecto de investigación experimental, sería conveniente que tuviera ya desarrollados sus puntos y la metodología de trabajo a mitad de semestre, para así llevar a cabo el proyecto en la segunda parte del mismo.

Si ha optado por analizar y comparar interpretaciones grabadas de una pieza, es aconsejable que la elija a principios de semestre, para así poder trazar el desarrollo de las cuestiones que surjan.

Para aquellos estudiantes que opten por estudiar e interpretar una pieza, es aconsejable que la pieza en cuestión (previa consulta con el profesor) sea interesante y resulte un desafío para usted, además de lo suficientemente compleja como para exigir un análisis considerado. Si lleva un diario de su progreso relacionado con el aprendizaje de la pieza, poco a poco irá observando los problemas y incógnitas a los que tendrá que hacer frente, cómo se resuelven, las nuevas ideas que le irán surgiendo a medida que avanza, y cómo va cambiando su "lectura auditiva" de la pieza. Este diario junto con el análisis de la pieza, _____
_____ constituirán la base de su trabajo final.

CÓMO LLEVAR UN DIARIO

A lo largo del semestre, le pediremos que lleve un diario de su trabajo. El propósito de esto es ayudarlo a reflexionar sobre el mismo. Por ejemplo, planteándose su toma de decisiones al componer o recomponer, prestando atención a las sorpresas, haciéndose preguntas e intentando dar respuestas a las mismas.

La búsqueda de patrones y generalizaciones como algo derivado de la observación de los resultados de su trabajo, le parecerá especialmente importante cuando pase a los ejemplos de audición. Por ejemplo, al prestar atención a patrones organizativos comúnmente repetidos, comenzará a notar que los trabajos más extensos y complejos, son elaboraciones de los mismos aspectos estructurales que usted ha encontrado en las melodías simples con las que ha estado trabajando.