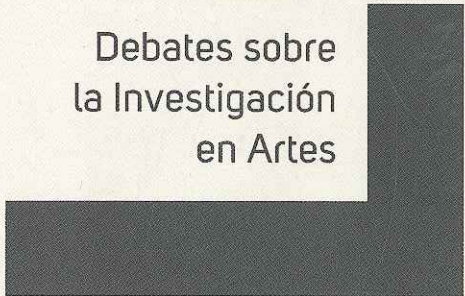

A

Debates sobre
la Investigación
en Artes

Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes

Artes
EDICIONES
ENSAYO

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Rector, Ramiro Noriega

Vicerrectora de Investigación y Postgrado, Mónica Lacarrieu

Vicerrectora Académica, María Paulina Soto

Primera edición

D.R. © Universidad de las Artes

UARTES EDICIONES:

Director, Fernando Montenegro.

Concepto Gráfico: María Mercedes Salgado

Diseño y Maquetación: José Ignacio Quintana J.

ILIA, debates sobre la investigación en artes

COLECCIÓN ENSAYO

ISBN 978-9942-977-07-6

Universidad de las Artes

Malecón Simón Bolívar y Francisco Aguirre

Guayaquil, Ecuador

editorial@uartes.edu.ec

www.uartes.edu.ec/editorial

Discurso musical, polisemias e interculturalidad en la investigación

Patricia Pauta

La Etnomusicología nos permite articular la significación, el uso y la función de los elementos sonoros para evidenciar las relaciones que se establecen entre las prácticas musicales y los ámbitos de la vida social. El análisis del discurso musical es el objeto privilegiado del estudio de la música en la cultura; nos otorga el contenido cultural propio de las cadenas de significantes y significados que lo constituyen y le dan sentido tanto al emisor como al receptor.

La intención musical del emisor se encuentra con la comprensión del receptor cuando ambos se inscriben en el mismo código musical. La intención de ambos en relación con el sonido es la misma. Tal es el caso de los rituales donde cada acto sonoro tiene un rol y una intención definida que es comprensible y esperada por el creador, el ejecutante y el escucha.

Cuando la significación del acto sonoro no es compartida entre emisor y receptor, el emisor produce el acto sonoro atendiendo a sus propios códigos culturales y el receptor los escucha e interpreta de acuerdo con los suyos. La divergencia entre uno y otro depende de la diferencia entre los códigos culturales que permiten darle significado al sonido.

Postulamos que el sonido es un significante carente de significado, cuyo contenido será otorgado por las estructuras organizadoras generadas por la cultura de quien lo escucha e interpreta. Esta distancia entre quienes crean y ejecutan el acto musical y quienes lo escuchan genera polisemias en el discurso musical. En las situaciones interculturales este hecho se ve complejizado porque las significaciones ya no provienen de una sola matriz cultural. Sin embargo, estas características de la comunicación musical crean al mismo tiempo ricos espacios para la creación. Por ello la música ha sido desde siempre una mediadora intercultural que genera sincretismos y espacios novedosos de creación y ejecución.

Investigación etnomusical

La investigación del estudio de la música en la cultura se proyecta en varias aristas, entre las cuales podemos considerar:

- La complejidad de los lenguajes sonoros
- Las distintas modalidades de comunicación
- El efecto de potenciar conocimientos y generar sentimientos

- La diversidad de expresiones artísticas
- La función en la sociedad en donde se desarrolla

Su estudio nos permite la comprensión de estos aspectos en los contextos caracterizados por distintos grados de mediatización suscitados, debido al ejercicio de la microfísica del poder¹. Para comprender las distintas prácticas musicales es necesario considerar las dimensiones a partir de las cuales las perciben, conciben, categorizan y conceptualizan los artistas creadores, los intérpretes y sus receptores, en el contexto de sus respectivas matrices socioculturales. Esto nos impone potenciar la investigación científica y abrir varias líneas de estudios acordes y necesarias, cuyos resultados sean aplicables a las demandas sociales contemporáneas, especialmente aquellas que tienen que ver con la educación como espacio de diálogo intercultural.

Ejemplo de investigación

Una de las formas de investigación que se ejemplifica es de carácter transdisciplinario, en la cual se comprometen conceptos de la Musicología y la Antropología, especialmente de la Etnología que es la disciplina que analiza la cultura de cada pueblo; además hace uso de métodos y conceptos de la historia para analizar los hechos desde la Antropología Histórica y de la Antropología Simbólica como disciplinas de estudio para la reconstrucción y análisis de los hechos.

Para E. Cámara de Landa, «La Etnomusicología o Antropología de la Música, es el estudio de los procesos musicales en la cultura, la música como cultura». Desde esta perspectiva, la visión musicológica que se adopta en este estudio toma en cuenta el contexto, puesto que la música es un hecho cultural imbricado con otros elementos culturales; en otras palabras, asumimos la perspectiva holística de la Etnomusicología, que refiere a la significación, uso y función de la música y sus elementos. Desde esta postura, resultan evidentes las relaciones que se pueden establecer entre las prácticas musicales y los diversos ámbitos de la vida social como la religión, la etnicidad, el poder, las distinciones de género, etc. Las prácticas musicales ayudan a dotar de sentido a muchas manifestaciones de la vida social, de la misma manera que estas también constituyen factores determinantes para las primeras.

Las líneas que empleamos se basan en las teorías y métodos de la Antropología moderna, las cuales integran dentro de sus procedimientos, el estudio del rol de la música en una sociedad y de su interacción con el contexto cultural, histórico y social; tendencia que ha dominado la orientación de la Etnomusicología durante las últimas décadas².

Para comprender la función de la música en el contexto sociocultural de una fiesta religiosa popular³ se investigó sobre los elementos musicales asociados a los

1 Michel Foucault, *Historia de la sexualidad* (Siglo XXI Editores, México, 2006).

2 Bruno Nettl, *Theory and method in ethnomusicology* (Nueva York: The Free Press, 1964).

3 Patricia Pauta Ortiz, *Fiesta del solsticio de junio: La música del Inti Raymi Corpus Christi como*

extramusicales, desde una perspectiva intradisciplinar a la Antropología, tomando los instrumentos descriptivos y analíticos de la Antropología Histórica, la Antropología Simbólica y la Antropología Sociocultural.

En la Antropología Histórica asumimos el análisis etnohistórico del desarrollo de las expresiones musicales de esa fiesta para explicar la yuxtaposición y el sincretismo generados durante el proceso desde el encuentro de las dos culturas. Desde la perspectiva de la Antropología Simbólica tomamos en consideración los significados de los símbolos tanto musicales como extramusicales y cómo se asocian para dar sentido a esta forma de comunicación tangible e intangible en el contexto de la sacralidad y la fiesta. Y desde la Antropología Sociocultural tomamos referencia a los sistemas de concepción y pensamiento y como ellos ordenan la lógica de la creación, adaptación y re-exposición de las prácticas musicales en el contexto social y cultural en los tres contextos seleccionados. Esta interacción intradisciplinar nos permite tener una visión holística desde lo extramusical del quehacer musical.

Otro componente importante para la comprensión es el método hermenéutico⁴ que nos ayuda a obtener un acercamiento metodológico importante para la interpretación de fenómenos psicológicos, sociales, históricos y culturales, como la comprensión del quehacer musical que involucra concepciones, aspectos míticos, simbólicos y manifestaciones artísticas que se despliegan en las ceremonias, rituales, procesiones, prácticas interpretativas musicales y danzas.

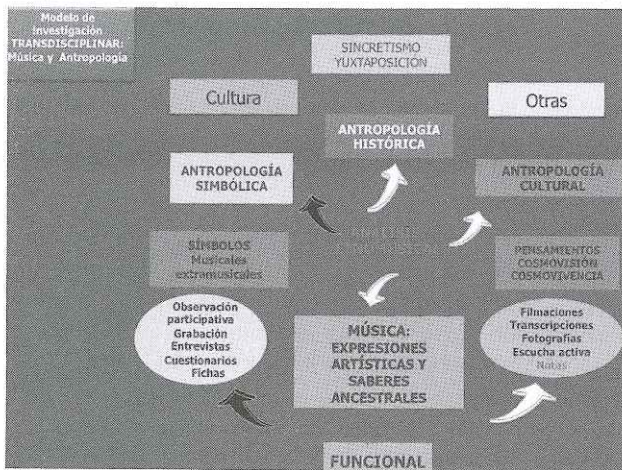

Figura 1. Mapa transdisciplinar del estudio de la música en la cultura

relación intercultural en el Azuay y Cañar (Buenos Aires: Tesis doctoral en Musicología, Pontificia Universidad Católica de Argentina, 2017).

4 Daniel Schleiermacher define a la hermenéutica como el arte de comprender correctamente un discurso. En: Daniel Schleiermacher, *La hermenéutica como el arte de comprender correctamente un discurso*. Disponible en: <http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/6082/1/83.pdf>.

El diálogo intercultural se genera entre dos o más culturas y, por lo tanto, parte del reconocimiento de que existen culturas diferentes, cada una con su respectiva concepción de la vida. Esta pluralidad de conocimientos, al ser reconocida como tal, permite el desarrollo de las unidades educativas de interacción epistemológica tan necesarias en nuestro país pluricultural.

En las últimas adaptaciones efectuadas en el 2016 al Moseib⁵ (Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe), para su mejor manejo y aplicabilidad, se acuerda dar especial importancia a los saberes ancestrales, a los intercambios enriquecedores entre los conocimientos tradicionales y los de la ciencia y la tecnología. En la práctica, profundizar estos parámetros implica diseñar y aplicar proyectos de investigación cuyo objetivo sea el rescate de la memoria colectiva y la valorización de las prácticas vivenciales, para dar sustento a la promoción de procesos de enseñanza-aprendizaje que se reflejen en el modelo educativo nacional.

La demanda de la puesta en valor de la sabiduría ancestral en el accionar intercultural es una necesidad inminente. Con ella se propone tanto el diálogo de saberes como una estrategia para la gestión del conocimiento que implique armonía relacional entre los actores sociales de culturas diferenciadas y la academia, a manera de diálogo simétrico entre los conocimientos científicos y los conocimientos ancestrales.

En el Ecuador, construir una educación intercultural desde la perspectiva de la educación musical implica, en la práctica, respetar la diversidad de prácticas musicales generadas en el seno de las culturas indígenas, afros y montuvías⁶ con sus particulares estéticas. Esto permitirá conocer tales estéticas de las culturas diferenciadas con el propósito de poner en valor las diversas formas de expresión artística que caracterizan nuestra diversidad sociocultural, cuyos protagonistas buscan equilibrar por la vía del derecho su reconocimiento y participación.

Conclusión

Estamos convencidos de que los mejores espacios de diálogo intercultural se dan allí donde lo teórico se convierte en práctica consciente, donde la idea de un instrumento se transforma en sonido que alcanza diferentes dimensiones espa-

5 Ministerio de Educación del Ecuador, *Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe*. Quito, Ministerio de Educación, Dineib (2013).

6 Usualmente el término 'montuvio' se hallaba escrito con b y su acepción en el Diccionario de la Lengua Española (DEL) indicaba: «adj. Ec., Guat. y Méx. Dicho de una persona: Montaraz, grosera. U. t. c. s.», a partir de la 23ª edición del DEL, y a petición de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, la ortografía cambia, así como su acepción despojada de la carga negativa; de esta manera la palabra montuvio significa: «m. y f. Ec. Campesino de la costa».

ciales y temporales, donde un repertorio se convierte en narrativas vivas, donde la idea de aprender nos invita a desaprender para reaprender en forma significativa. De esta manera, los procesos históricos que dieron lugar a los diferentes géneros musicales aborígenes y mestizos pueden ser reexpuestos otorgándoles nuevas significaciones.

Por ello abogamos por un justo lugar para las músicas ecuatorianas en todos los currículos, tanto los de escolaridad obligatoria como los de las instituciones de formación musical y los universitarios.

Bibliografía

- Cámara de Landa, Enrique. *Etnomusicología*, vol. 2. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2003.
- Foucault, Michel. *Historia de la sexualidad*. México: Siglo XXI, 2006.
- Ministerio de Educación del Ecuador. *Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe*. Quito: Ministerio de Educación Dineib, 2013.
- Nettl, Bruno. *Theory and method in ethnomusicology*. Nueva York: The Free Press, 1964.
- Pauta Ortiz, Patricia. *Fiesta del solsticio de junio: La música del Inti Raymi Corpus Christi como relación intercultural en el Azuay y Cañar*. Buenos Aires: tesis doctoral en Musicología, Pontificia Universidad Católica de Argentina, 2017.
- Schleiermacher, Daniel. *La hermenéutica como el arte de comprender correctamente un discurso*. En: <http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/6082/1/83.pdf>.