

1° JORNADAS DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA MÚSICA

Facultad de Trabajo Social. Universidad Nacional de La Plata
19 de Agosto de 2016

¿CÓMO FUNCIONA LA MÚSICA EN TU INVESTIGACIÓN/PRÁCTICA DE INTERVENCIÓN?

*“Compartiendo experiencias, desafíos metodológicos, intervenciones sociopolíticas
y abordajes sociales de la música”*

Emociones y sincronicidad motriz en músicos estudiantes

Autor:

Néstor Gabriel Flores (Instituto Universitario Patagónico de las Artes –IUPA-).
gflores@iupa.edu.ar

Presentación personal

El presente trabajo es el resultado mis primeras investigaciones que he desarrollado en trabajos anteriores de proyectos de investigación como las “Lesiones y las posturas de los guitarristas” (2013), “Influencias de los hábitos culturales que aquejan en la motricidad durante la interpretación musical” (2015). Y de participaciones en la región patagónica como en las II Jornadas de Investigación en Artes en Patagonia en el Instituto Superior de Arte 806, en Comodoro Rivadavia – Chubut (2014). Y en el I Coloquio Patagónico Internacional “El arte en los Confines”, en General Roca – Rio Negro (2015). En consecuencia dieron fruto de un artículo publicado en la revista digital Sexto Orden de España, orientada a las investigaciones sobre guitarra, titulado “Los padecimientos de los guitarristas clásicos” (2016). La sumatoria da testimonio del arduo trabajo de los primeros pasos hacia una comprensión y valorización sobre el arte musical, la capacidad intelectual de sus actores y la dimensión social.

Unido a este perfil llevo adelante labores docentes como profesor en el IUPA en la catedra de guitarra desde al año 2004 hasta la actualidad. Y entre lo más destacado llevo adelante

grabaciones para un disco con composiciones propias y originales para guitarra. Recientemente fui seleccionado y becado para participar del Festival Internacional de Guitarra en Brno en Republica Checa (2017) por el maestro Luciano Tortorelli (Italia).

PI 2016 ESMME

Emociones y sincronidad motriz en músicos estudiantes (ESMME), es un proyecto de investigación abordado desde el IUPA. El cuál está conformado por un equipo interdisciplinario de profesionales que se han sumado a la propuesta de estudiar de los músicos sus experiencias emocionales entre otras temas. En este proyecto colaboran Gustavo Marín (psicólogo), Gabriela Salcedo (osteópata-kinesióloga-fisioterapeuta) Daiana Moraga (flautista), Salomé Guevara (guitarrista), y un equipo técnico audio visual: Fernando Sánchez (producción – rodaje) y Agustín Ortega (sonido – posproducción – edición) aportado por la casa. Si bien es un equipo joven que se confecciono a principios de año, las vinculaciones de los integrantes con la música en muy cercanas y profunda. Ya que cada uno conoce desde su profesión el contacto con el mundo que rodea a los músicos: gustos, intenciones, placeres, preocupaciones, límites y valores, entre otras actitudes no menos importantes.

Logramos entender que la forma en la que los estudiantes se vinculan con la música y la relación directa del músico con las emociones es posible de profundizar. Sabemos que lo que cada músico siente cuando se expone al público, frente al profesor o ver sus metas, sus miedos hacen que esté panorama (musical – artístico – psíquico) esté lleno de riquezas para abordar con temas tan sensible y a la vez tan inmediatamente profundo de investigar como las emociones y psicomotricidad.

Además se suma la idea de la sincronidad como motor o acción directa entre la interpretación musical y la interpretación emocional. La sincronidad es entendida como la acción conjunta entre dos elementos coordinados por el sentido mismo o fin en un determinado tiempo, en este caso la música. La sincronidad se relaciona directamente con varios elementos del lenguaje musical (sistema, semiótica, lectura) y la destreza motriz (física – mental). A esto se le adhiere la técnica propia del dominio músico – instrumental y la coordinación de las manos (sincronidad motriz). Que para este PI las manos son el reflejo de las acciones musicales, como las púas de un gramófono musical, son el medio

sensible y de contacto con el instrumento y conector con la intencionalidad personal del intérprete.

En conjunto las emociones (alteraciones) y la sincronización motriz (psicomotricidad) son actores fundamentales del quehacer cotidiano en el cual se enfrenta el músico instrumentista, y que a veces es un gran obstáculo en el cual muchos se encuentran y no pueden avanzar en sus carreras. Ya que se pueden sentir frustrados ante situaciones de impotencia al no poder ejecutar correctamente durante un concierto u examen. Este cuadro particular y vincular del estudiante con la música es el lienzo enmarcado donde se encuentra trabajando el equipo mencionado denominado ESMME, intentando encontrar respuestas y favorecer en el desarrollo de los futuros músicos.

Tema de estudio

El punto es que los músicos son seres sensibles forjados desde cunas familiares y sociales, formados y educados en instituciones¹, y que demuestran sus interpretaciones a la sociedad como un acto tan noble sobre lo que más aman: la música. Pero que en realidad los músicos frecuentan situaciones y emociones particulares que interfieren en la interpretación. Esto quiere decir que un músico puede momentáneamente ocultar un estado de alterado emocional, que juega un rol importante cuando además se enfrenta a un público, un profesor, un concierto u examen debe superar estas barreras propias de toda naturaleza humana. A todo esto la psicomotricidad musical o destreza motora fina tomada como un dúo sincrónico entre conciencia y motricidad, se suma inevitablemente a cualquier interpretación ya que no es posible dar un sonido musical sin la plena conciencia de la coordinación motriz y el desarrollo técnico instrumental.

Nuestro objetivo es conocer cuáles son las emociones que particularmente padecen los estudiantes y como evaluar, analizar y finalmente aportar conocimiento para que los estudiantes puedan mejorar su rendimiento interpretativo.

La hipótesis es que los estudiantes sufren emociones que interfieren en la interpretación, dando evidencia la presencia de pifios u errores de ejecución. Como también es posible

¹ No incluimos músicos populares o externos en el trabajo de investigación, no por desmerecimiento, sino por el corte y focalización de estudio poblacional dentro del campo de trabajo alojado en el edificio institucional.

preguntarse si los pifíes son producidos por falta de concentración, de estudio, de confianza y apoyo positivo de sus docente, etc.

La metodología que se planteó para comprobar o refutar la investigación es dividiendo en dos grupos a los músicos estudiantes. Mediante un proceso netamente experimental ambos grupos deben interpretar una obra musical, pero en uno de los dos grupos se los interviene y estimula para obtener resultados. Lo que se busca es que experimenten en diferentes etapas y periodos diversas emociones. Por ejemplo en una etapa se intenta alterar el estado emocional haciendo que participe un público negativo (molesto) y además que miren una serie de video (que en ambos ejemplos serán incognitos para los estudiantes y evitar que estén predispuestos) ya que son emociones negativas (enojo, mal humor, asco, vergüenza, miedo, etc.). En otra etapa se utilizara un método contrario, aplicando estímulos de relajación y masajes que cada estudiante practicara. De este modo el resultado esperado será opuesto al anterior, ya que se busca generar emociones más positivas (paz, amor, felicidad, etc.).

El registro de todas las experimentaciones se hacen con recurso tecnológicos utilizando cámaras de filmación que dan la posibilidad de capturar imágenes y sonido de las interpretaciones. No solamente la posibilidad de observación y registro sino que se permite detectar cuantitativamente los pifíes que puedan surgir, para ello se utiliza la técnica de reproducción de cámara lenta, para obtener mejor mirada a la coordinación de las manos y bajar la velocidad de ejecución o movimiento de los dedos.

Para los músicos no siempre es posible contar las cantidades de veces que se equivocan, tal vez porque al momento de estar tocando es más importante la música y no pensar en la cuenta de las veces que se equivocan. Si bien es un arduo trabajo pero de mucho valor en cuanto a los resultados y datos obtenidos, es verosímil la entrevista al final de cada etapa, ya que se puede acceder directamente a través de preguntas sobre qué tipo de emociones paso durante los momentos del experimento, como así también comparar los pifíes u errores de ejecución entre las detecciones en cámara lenta y las apreciaciones afirmaciones del estudiante.

¿Cómo funciona la música en tu investigación o en tu práctica de intervención?

El planteo o trabajo de ESMME está relacionado directamente en cómo funciona la música en la investigación. Pensando desde la vinculación directa en la superficie social, y

específicamente desde la sensibilidad del músico artista. El sentimiento, el valor artístico y las emociones son características humanas que de alguna manera reflejan el carácter y la cultura popular argentina y del mundo. Si bien en la sociedad el músico es considerado una especie de bohemio que trasnocha y deambula en la libertad de los límites artísticos más allá de la sociedad cultural. Se desconoce que por dentro del artista musical hay un universo enorme lleno de valores, incertidumbres, pasiones y dones. No está de más decir que son un paradigma y fuente inagotable de recursos científicos. Ya que desde mucho tiempo hasta la actualidad el músico, el arte, la educación, el cerebro de los músicos son motivos de investigación en todas partes del mundo.

*

Es adecuado aclarar que entendemos por emociones, sincronización. Los términos pifies, interpretación y psicomotricidad los considero más ameno y oportunos al tema de investigación.

Emociones

Las emociones según nuestro integrante de equipo Gustavo Marin (2015) en su libro “Camino hacia el sí mismo”, en el capítulo 2: Lo emocional, son:

Todas las emociones son impulsos para actuar, planes instantáneos para enfrentarnos a la vida. La raíz de la palabra emoción es motere, del verbo latino “mover”, “movimiento”; además, el prefijo “e” implica “hacia”; lo que sugiere que emoción significa “movimiento hacia”, o sea, en toda emoción hay implícitamente una tendencia a actuar, la emoción es la que nos guía y nos incentiva a movernos en la vida, es nuestro motor. Además distingue en que: la emoción constituye una alteración del ánimo muy intensa y pasajera mientras que el sentimiento es un estado de ánimo más desarrollado y más profundo.

Por otro lado, desde la neurociencia el reconocido argentino Facundo Manes (2016) en “Usar el cerebro. Conocer nuestra mente para vivir mejor” en el capítulo 3: El cerebro social y emocional dice:

Las emociones son las que nos hacen, sin más, seres humanos... La emoción es un proceso influenciado por nuestro pasado evolutivo y personal que desata un conjunto de cambios fisiológicos y comportamentales claves para nuestra supervivencia. Tanto, que interviene e procesos cognitivos transcendentales como la memoria, la toma de decisiones.

La emoción, entonces, involucra al comportamiento en sí, y también en cambios corporales internos (vísceras y sistema nervioso autónomo), el tono de voz (prosodia) y los gestos (que incluyen la expresión facial).

Además aporta que desde Charles Darwin a Paul Ekman se sabe que hay emociones básicas como la tristeza, la alegría la ira, la sorpresa, el asco y el miedo (estas muy estudiadas por la ciencia). Y emociones más complejas como la culpa, el orgullo y la vergüenza entre otras. Que nos ayudaran para clasificar los resultados de las experimentaciones con los grupos de control y experimentación.

*

Sincronicidad / Sincronismo

En una búsqueda rápida en google se encuentra la definición que utilizo como termino Carl Gustav Jung al intentar dar cuenta de una forma de conexión entre fenómenos o situaciones de la realidad que se enlazan de manera acausal, es decir, que no presentan una ligazón causal, lineal, que responda a la tradicional lógica causa – efecto. Buscando aún más, en 1952, Carl Jung acuñó el concepto de "sincronicidad" para definir "la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido pero de manera acausal".

En este contexto debo aclarar que he confundido el concepto de sincronismo con sincronicidad de Jung. En su libro “Synchronicity” en el resumen aclara:

A pesar de mi aviso previo, veo que los críticos han confundido este concepto con sincronismo. Por sincronicidad entiendo la ocurrencia de una coincidencia temporal significativa.

A esta afortunada salvedad, proclamo entonces mi intención en utilizar en un sentido más concordante al tema desarrollado en esta postulación y tomar la definición de **sincronía** del diccionario Oxford en la web:

Nombre femenino. Coincidencia en el tiempo de dos o más hechos, fenómenos o circunstancias, especialmente cuando el ritmo de uno es adecuado al de otro: solamente allí donde existe una sincronía entre la vida y la conciencia personal puede hablarse de la posibilidad de una consciente actuación del hombre en su vida.

Y sincronismo:

Adjetivo. Que se produce o se hace al mismo tiempo que otro hecho, fenómeno o circunstancia, en perfecta correspondencia temporal con él, o con los mismos intervalos,

velocidad o período que otro hecho, fenómeno, movimiento, mecanismo, etc.: la marcha sincrónica de dos relojes. Antónimo: asincrónico.

Bibliografía de consulta

- Azagra Rueda, V. (2006) *La salud del guitarrista: guía para estudiar sin esfuerzo, prevenir lesiones y mejorar el rendimiento*. Acordes Concert. Madrid.
- Betancor Almeida, I. (2011) *Hábitos de actividad física en músicos de orquesta sinfónicas profesionales: un análisis empírico de ámbito internacional*. Tesis doctoral. Las Palmas de Gran Canarias. España.
- Cardoso, J. (1973) *Ciencia y Método de la Guitarra*. San José. Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- Dalia Cirujeda G. (2015) *Musicorexia. La adicción de los músicos a la actividad musical, un estudio sobre la personalidad del músico*. Tesis doctorado. Universidad de Valencia. Valencia.
- Flores, N. G. (2013) *Los padecimientos de los guitarristas clásicos*. Revista de investigación Sexto Orden nº 9 año 2016. España.
- Lacárcel Moreno, J. (2003) *Psicología de la música y emoción musical*. Revista. Universidad de Murcia. Murcia.
- Lozano Cruz, O. - Santos Grapain, S. y García-García, F. (2013) *El cerebro y la música*. Revista médica. Universidad Veracruzana. Veracruz.
- Manes F. y (2016) *Usar el cerebro. Conocer nuestra mente para vivir mejor*. Buenos Aires. Argentina.
- Marin, G. A. (2015) *Camino hacia el sí mismo. Las cuatro facetas humanas desde una psicología Integrativa: lo cognitivo, lo emocional, lo existencial, lo espiritual*. Publifadecs. General Roca. Argentina.
- Mosquera, I. (2013) *Influencia de la música en las emociones*. Realitas, Revista de Ciencias Sociales, Humanas y Artes, 1 (2), 34- 38. Barranquilla. Colombia
- Nájera Coto, J. (2009) *Tocar mejor y con más confianza: un acercamiento a la comprensión básica del funcionamiento corporal para lograr ejecuciones satisfactorias*. Revista La Retreta. San José de costa rica.

- Pedreira Rodríguez, M. (2015) *Ergonomía de la guitarra: Su técnica desde la perspectiva musical*. Cúpulas. La Habana.
- Rosset Llobet, J. y Odam, G. (2010) *Cuerpo del músico, el manual de mantenimiento para un máximo rendimiento*. Editorial Paidotribo. Madrid.
- Ruz Mata F. (2009) *Las manos del guitarrista: aspectos anatómicos y biomecánicos. Patologías más frecuentes. Síntomas de alerta que pueden indicar malos hábitos de la técnica interpretativa en la enseñanza de la guitarra*. Temas para la educación. Revista digital para profesionales de la enseñanza. Córdoba.