

Coloquio

Nuestra experiencia en la música

Diálogos intendiciplinanios

11 12 y 13 enero 2018

Comité Organizador

Cristián Duarte Valladares Tania Ibáñez Gericke Paloma Martin Vidal Claudio Merino Castro Carolina Muñoz Lepe Mónica Retamal Marchant Cristián Sepúlveda Mucientes Fernanda Vera Malhue

INTRODUCCIÓN

En este libro se presentan los resúmenes de las ponencias y mesa redonda que se presentarán en el coloquio *Nuestra Experiencia en la Música*. Diálogos interdisciplinarios, a efectuarse entre el 11 y el 13 de enero de 2018 en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, sede Alfonso Letelier Llona.

Nos complace compartir estas propuestas, las que han sido agrupadas en varios núcleos temáticos de acuerdo a las características de los trabajos seleccionados. Las propuestas dan cuenta de una riqueza de formas en que la música es pensada, vivida y sentida, ocupando una diversidad de espacios en que esta disciplina convive con otras, desdibujando muchas veces los límites de estas y generando cuerpos disciplinares que se fortalecen y se adaptan a las características del mundo actual. Los resúmenes están agrupados de acuerdo a mesas temáticas, del mismo modo en que se presentarán durante el coloquio. Cada una de estas cuenta con un moderador o moderadora, quien durante el coloquio organizará las exposiciones y el

Los editores de este libro no han realizado modificaciones de contenido a los resúmenes, siendo estos de exclusiva responsabilidad de los autores.

momento de preguntas o discusión una vez finalizadas.

Tania Ibáñez G. y Claudio Merino C. Editores

CONTENIDO

MESAS TEMÁTICAS

MÚSICA, CULTURA E IDENTIDAD EN AMÉRICA LATINA 1 MODERADOR: Cristián Guerra		
IDENTIDAD, PROBLEMAS DE REPRESENTACIÓN Y MÚSICA CLÁSICA LATINOAMERICANA DURANTE LOS SIGLOS XX Y XXI.		
José Miguel Arellano	•	1
SIGLO XIX EN BOGOTÁ: LA MÚSICA COMO PROYECTO REGULADOR DE LA NACIÓN. Rondy Torres	•	2
LA MÚSICA DE SALÓN Y SU RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DE "LO NACIONAL" EN EL		
CHILE DECIMONÓNICO. Fernanda Vera	•	3
MÚSICA, CULTURA E IDENTIDAD EN AMÉRICA LATINA 2		
MODERADORA: Paloma Martin LOS ORÍGENES DE HIP HOP EN CHILE.		
Nelson Rodríguez	•	4
LA IDENTIDAD DE COLOMBIA A TRAVÉS DE LA MÚSICA DE LOS COMPOSITORES LOCALES: FRANCISCO TORRES.		
Ana María Rojas	•	5
MÚSICA Y CIENCIAS		
MODERADOR: Miguel Ángel Jiménez ENTRENAMIENTO MUSICAL Y DESEMPEÑO EN FUNCIONES EJECUTIVAS.		
Felipe Porflitt	•	6
HACIA UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN MUSICAL COGNITIVAMENTE EXTENDIDO. Federico Schumacher y Claudio Fuentes	•	7
LA INFLUENCIA DEL USO DE LA TECNOLOGÍA DE LA MÚSICA ELECTROACÚSTICA EN EL		
DESARROLLO ESTÉTICO DE LA MÚSICA ACÚSTICA CONTEMPORÁNEA EN BOGOTÁ ENTRE 1965 Y 2015.		
Catalina Sánchez	•	8
MÚSICA, EPISTEME E INTERSUBJETIVIDAD		
MODERADOR: Jorge Martínez LA ESTÉTICA INTERSUBJETIVA DE LA MUSICOTERAPIA.		
Leonello Bazzurro	•	9
COLONIALIDAD MUSICAL Y DESOBEDIENCIA EPISTEMOLÓGICA EN EL SENTIDO COMÚN DE LOS ESTUDIANTES INICIALES UNIVERSITARIOS.		
Sebastián Castro y Favio Shifres	•	10
MÚSICA Y GÉNERO		
MODERADORA: Mía Dragnic VIOLETA PARRA: DENUNCIA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CREACIÓN DE UNA FEMINIDA	D	
DE RESISTENCIA.		
Nayive Ananías		12

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE. LA SITUACIÓN DE LA LICENCIATURA EN COMPOSICIÓN MUSICAL. Leonardo Arce LA CONDICIÓN DE GÉNERO EN LA COMPOSICIÓN Y PRAXIS MUSICAL	13
EN CHILE Y MÉXICO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX. Fernanda Vera	14
MÚSICA Y EDUCACIÓN 1	
MODERADORA: Marcela Oyanedel	
UNA MIRADA RETROSPECTIVA Y PROSPECTIVA DE LA 'ESCUELA EXPERIMENTAL DE MÚSICA JORGE PEÑA HEN.	
Felipe Barros	16
EXPLORACIÓN DE LOS REPERTORIOS DESARROLLADOS POR ORQUESTAS JUVENILES E	
INFANTILES DE LA RED FOJI.	17
Tamara Oliva y Jonathan Andrades	
EDUCAMUS. UNA PLATAFORMA ONLINE PARA LA FORMACIÓN MUSICAL DEL PROFESORADO GENERALISTA EN ED. BÁSICA EN CHILE.	
Tejada, Thayer, Arenas, Merino, Oyanedel e Ibáñez	19
MÚSICA Y EDUCACIÓN 2	
MODERADORA: Gladys Briceño ANFIBIAS: IMPROVISACIÓN MUSICAL EN BASE A LOS CANTOS DE RANAS.	
Javiera Cisternas y Eleonora Coloma	21
HACIA UNA ESTÉTICA DE LAS LAKITAS EN EL AULA: REVISIÓN SOBRE EXPERIENCIAS	
ESCOLARES DE SOPLADORES EN LA ESCUELA.	22
José Reyes PROYECTOS UN ESPACIO DE INTEGRACIÓN DE SABERES.	23
Stella Maris Mas	6 23
COMPOSICIÓN DE UNA BANDA SONORA MUSICAL: EXPERIENCIA PEDAGÓGICA CON	
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA.	25
Rodrigo Ahumada	
MÚSICA, LITERATURA Y ESCENA	
MODERADOR: Rodrigo Torres	
TRES VISITAS MUSICALES A LA POESÍA DE VICENTE HUIDOBRO.	26
Rodrigo Ahumada	_ 20
TERTULIA EN LO DE SARMIENTO. Stella Mas y Silvana Alaniz	27
PERSPECTIVA INTERMEDIAL PARA EL ESTUDIO DE MÚSICA Y ESCENA: UNA	
INTRODUCCIÓN. Guillermo Eisner	20
ROMANCE ESCLAVO, LA ZARZUELA DEL COMPOSITOR COLOMBIANO CARLOS VIECO	28
ORTIZ. Ronald Perilla	30

MÚSICA E INCLUSIÓN 1 MODERADORA: Mireya González MUSICOGRAFÍA BRAILLE. UNA HERRAMIENTA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN MUSICAL	
TEÓRICA. Elena Valdenegro	31
INTERVENCIÓN MUSICOTERAPÉUTICA EN LA ESCUELA: DESCRIPCIÓN DE UN CASO. Dialy Jara EL JUEGO MUSICAL COOPERATIVO EN INFANCIA TEMPRANA CON SÍNDROME DE DOWN.	33
Carla Barra	34
MÚSICA E INCLUSIÓN 2 MODERADORA: Silvia Andreu	
MUSICALIDAD COMUNICATIVA, INFANCIA Y AUTISMO. Carolina Muñoz MÚSICA MATEMÁTICA SONORA INTERACTIVA: SOFTWARE DEL PROYECTO PICALAB COMO	35
HERRAMIENTA PARA LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA DE NIÑOS Y JÓVENES CON SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD VISUAL.	
Claudia Rodríguez, Rosa Eugenia Peña y Tomás Thayer NIÑOS Y JÓVENES CON CAPACIDADES DIFERENTES. CUANDO LA MÚSICA DILUYE LOS LÍMITES Y LES HACE PARTE DE TODO.	36
Jéssica Báez, Laura Díaz y Alondra Castillo RELACIÓN ENTRE LAS NEUROCIENCIAS Y LA MÚSICA DESDE LOS PROCESOS FORMATIVOS.	37
Claudina Hernández Bean	39
MÚSICA Y RECURSOS INTERACTIVOS MODERADOR: Leonardo Cendoyya EL JUEGO (GAME) COMO PROCEDIMIENTO ESTRUCTURAL EN LAS ARTES.	
Andrés Ferrari DEL PIANO A LOS SISTEMAS INTERACTIVOS.	40
Claudio Nervi MÚSICA Y DESARROLLO HUMANO	41
MODERADOR: Rodrigo Quiroga AUTOBIOGRAFÍA MUSICAL: LA MÚSICA Y LA PROPIA HISTORIA COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO HUMANO.	
Alondra Castillo VOCES GAM, CORO DE PROFESORES.	42
Cecilia Pérez y Patricia Cáceres MUSICOTERAPEUTAS EN CHILE, OTRAS MIRADAS SOBRE LA MÚSICA Y LA SALUD. Patricia Lallana, Stefanie Fleddermann y Carolina Muñoz	44
MESA REDONDA MODERADORA: Carolina Muñoz	10
TRADICIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA DE CARRERAS VINCULADAS A LA MÚSICA. Sebastián Castro, Nicolás Masquiarán y Tania Ibáñez	

IDENTIDAD, PROBLEMAS DE REPRESENTACIÓN Y MÚSICA CLÁSICA LATINOAMERICANA DURANTE LOS SIGLOS XX Y XXI

> José Miguel Arellano Armijo Doctor © en Música Northwestern University Facultad de Artes Liberales Universidad Adolfo Ibáñez

Resumen

La identidad es un concepto que se aleja de cualquier definición clara y precisa. Innumerables son las páginas que se han escrito tratando de definir esta idea que parece cobrar vida de maneras muy diversas incluso entre miembros de una misma cultura. El asunto se vuelve aún más complejo cuando la música -y las artes en general- se utiliza como mecanismo de reconstrucción o representación de identidad de un grupo particular de personas. Es por esto que, si asumimos que la música tiene una capacidad de transmitir conceptos que sobrepasen lo puramente técnico y formal, es necesario dar cuenta de los elementos sociales, políticos y culturales que la sustentan. Por lo tanto, es de suma importancia elaborar mecanismos de aproximación a esos elementos que se encuentran más allá de la superficie, con el fin de comprender más detalladamente los códigos específicos que la determinan. Dentro de la teoría sociológica existen diversas visiones sobre cómo abordar esta tensión que existe entre una dimensión técnico-formal y los objetos sociales y culturales que la música se propone representar.

Para George Ritzer, como puede leerse en su Sociological Theory, la proposición de la Teoría Crítica pasa por la comprensión de las configuraciones de poder que se dan dentro de una sociedad determinada. Por eso, con sus raíces en la teoría marxista y su foco de atención en la dominación económica, la Teoría Crítica ha expandido el espectro de su análisis hacia las diversas formas de interacción social, dentro de las cuales la cultura sobresale como uno de los mecanismos más evidentes de dominación.

Este enfoque sociológico se nos presenta como una gran oportunidad para develar las relaciones que se establecen entre la música, como un conjunto de elementos técnicos y artísticos, y una posible dimensión representativa de aspectos culturales y sociales más concretos. En el caso de la música clásica latinoamericana, que se ha utilizado como vehículo de representación identitaria, permitiría estudiar las relaciones de poder entre las diferentes culturas en juego para entender estas estructuras de dominación. De esta manera, este paper tiene por objetivo analizar los vínculos problemáticos que se dan en el contexto cultural e histórico iberoamericano entre representación, imaginario y composición, en vista de una teoría que, más allá de los elementos musicales puramente formales y técnicos, determine, en relación con su objeto, una reflexión estética y política.

SIGLO XIX EN BOGOTÁ: LA MÚSICA COMO PROYECTO REGULADOR DE LA NACIÓN

Rondy Torres López. Universidad de los Andes – Bogotá (Colombia)

Resumen

Hasta hace algunos años poco se conocía sobre las prácticas musicales del siglo XIX en Bogotá. La música de salón fue la primera en despertar el interés de la academia. La recuperación que he propuesto de otros repertorios –la ópera y la música de la catedral de Bogotá—, ha contribuido a ampliar el panorama de conocimiento sobre prácticas musicales decimonónicas en Bogotá.

Por medio de esta comunicación quiero compartir mi experiencia como musicólogo que ha pensado lo musical desde su lugar de enunciación, como un espacio de concertación interdisciplinario. La música escrita en Colombia durante el siglo XIX puede entenderse como un proyecto regulador de la nación. Para poder entender la importancia de este proyecto musical escrito y experimentado en los salones, los parques, los teatros o la iglesia, he delineado ejes de estudio transversales a la experiencia musical.

Los músicos son correctos anfitriones de un lenguaje musical importando de Europa. Hablar de costumbrismo, romanticismo o nacionalismo en términos musicales nos conduce a un impase estético. Pero la música puede *reintegrar* una u otra de estas categorías estéticas, si extrapolamos el modelo de las *categorías raciales flexibles* de los estudios coloniales.

Así como la nueva arquitectura urbana pone en escena la historia de la república, el teatro propicia una puesta en escena que valida los mecanismos de diferenciación social y de género. La experiencia musical busca disciplinar hábitos de escucha y de urbanidad; por medio de la burla, la prensa pretende enmendar las costumbres.

La música *unifica* lo nacional como mecanismo de regulación en una "nación de diferencias" por medio de la lengua, la literatura y la religión. De esta manera, la música celebra el mundo *civilizado*, encubre el ruido natural *salvaje*, y permite negociar lo nacional.

Quiero pues mostrar cómo un trabajo de recuperación musical (ediciones críticas, conciertos, grabaciones), pensado desde la nueva musicología, da lugar a lecturas proteiformes que involucran otras áreas de conocimiento. La nueva musicología es una rama epistemológica que permite entender aspectos de la sociedad, enriqueciendo nuestra experiencia como investigadores e intérpretes.

RESUMEN

 LA MÚSICA DE SALÓN Y SU RELEVANCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO DE LO "NACIONAL" EN LATINOAMÉRICA

> Fernanda Vera Malhue Doctora © en Estudios Culturales Latinoamericanos Facultad de Filosofía y Humanidades Universidad de Chile

Resumen

La práctica de la música de salón en las nacientes repúblicas latinoamericanas a mediados del siglo XIX constituyó una práctica de carácter moderno e ilustrado que tuvo como protagonistas principales a las mujeres de la burguesía extendiéndose posteriormente al resto de la sociedad.

Esta práctica, de carácter romántico e íntimo, se desarrolló en el espacio privado del salón y en conjunto con otras prácticas culturales, como la lectura en voz alta y la conversación ilustrada, formando parte de lo que Graciela Batticuore ha denominado "cultura del trato".

Este repertorio, que se conserva en forma de partituras sueltas y álbumes musicales de manera abundante en archivos y bibliotecas de toda Latinoamérica, ha sido denominado por muchos autores, y especialmente por los investigadores de la música popular, como un antecedente directo de la "música nacional" y en algunos casos de la música de raíz folclórica.

La presente ponencia de carácter introductorio pretende reflexionar en torno a qué tan nacionales fueron este tipo de repertorios, cómo fue su utilización por parte de la élites, y en ese sentido: ¿qué características debía poseer esa música para ser considerada como "nacional"? y ¿qué hizo que algunas de esas músicas fuesen consideradas dentro del imaginario del estado-nación?

A mi juicio, un elemento relevante que pudiese dar respuesta a estas interrogantes se puede encontrar en los títulos y las letras de estos repertorios, en las iconografías que acompañan las cuidadosas portadas de estas partituras, así como también en la utilización que hicieron de ellas las élites mediante su sociabilización en determinados contextos. Todos estos elementos reprodujeron estados de ánimos, maneras de sentir y aspiraciones de la sociedad burguesa de la época, constituyendo un nacionalismo más social y cultural que meramente musical.

En este sentido considero que la música de salón fue un elemento relevante para la construcción del imaginario moderno e ilustrado, y la edición y circulación de partituras y su interpretación en el espacio privado del salón constituyó el principal modo de difusión de este ideario impuesto desde la élite en el poder.

ESUMEN RESUMEN Revista Átemus Revista Átemus RESUMEN RESUMEN

LOS ORÍGENES DEL HIP HOP EN CHILE

Nelson Leandro Rodríguez Vega Estudiante Magíster en Artes mención Musicología Facultad de Artes — Universidad de Chile

Resumen

A partir de la segunda mitad de la década de 1980 se comienzan a observar las primeras manifestaciones de hip hop en nuestro país, siendo mediadas por los medios de comunicación masiva, especialmente la televisión, la cual se convirtió en el principal mecanismo de difusión y aprendizaje sobre esta cultura (Facuse, Tijoux y Urrutia 2012). Estos primeros años estuvieron marcados por el desconocimiento sobre el movimiento, ya que no se tenía plena conciencia de su tradición y de que estaba conformado por diferentes manifestaciones: rap, DJ, *break dance* y grafiti (Poch 2011). Por lo cual, el desarrollo del hip hop estaría marcado por un proceso lento y además porque la escena era de carácter *underground*. Dicha situación iría cambiando paulatinamente a través de diferentes eventos.

Un acontecimiento importante para historia del hip hop chileno es el retorno de los exiliados políticos —principalmente a través de sus hijos—, quienes trajeron consigo información sobre esta cultura que no se manejaba en el país hasta ese entonces (Meneses 2014). En una época en que el acceso a la información era restringido ya que no existía internet y el país estaba bajo un régimen de dictadura. A partir de este punto, comenzó un desarrollo más rápido de la escena y comenzaron a surgir las primeras bandas y grabaciones, porque en los inicios solo se practicaba el *break dance* y no el género musical.

Pese a que el hip hop es un tipo de música con bastante popularidad, especialmente entre la juventud, no se conoce mucho sobre sus orígenes en Chile. Ante tales circunstancias, la presente investigación pretende aportar conocimiento a la historia de este género en nuestro país, para que desde esa perspectiva poder entender al hip hop de la actualidad, y además comprender a las comunidades que se reúnen alrededor de él. A través de la revisión de fuentes históricas que aborden al género y con la realización de entrevistas a personajes pioneros de la escena como Lalo Meneses¹ y Jimmy Fernández², intentaré articular un relato histórico de los orígenes del hip hop en Chile, focalizado en los primeros hitos del género (tocatas, bandas y discos). Además, realizaré una contextualización de la sociedad de aquel entonces, para entender el comportamiento e intereses de los primeros cultores, y así averiguar si aquello se conserva en los hiphoperos contemporáneos.

¹Entrevista realizada el 01 de septiembre 2017. Eduardo Meneses.

²Entrevista realizada el 26 de septiembre 2017. Jimmy Fernández.

LA IDENTIDAD DE COLOMBIA A TRAVES DE LA MÚSICA DE LOS COMPOSITORES LOCALES: FRANCISCO TORRES

Ana María Rojas Leal Estudiante de Maestría en Musicología Universidad de los Andes — Bogotá, Colombia.

Resumen

En los últimos años la historia de la música en Colombia se ha venido abriendo a las manifestaciones de diferentes regiones. Esta necesidad permitió una reconstrucción histórica de las tradiciones donde surgió un exponente importante pero desconocido de la tradición payanesa llamado Francisco Torres (1890 - 1980). Este compositor payanés adoptó varios estilos musicales: música de salón, música litúrgica y música militar. Torres logró establecer su música en una de las celebraciones más importantes como es la Semana Santa, para de esta manera fortalecer las tradiciones.

Dado que la Semana Santa ha sido insignia de Popayán, es importante presentar la música y el compositor. Su música se encuentra vigente en diversas instituciones como la Infantería de Marina y la Junta Pro Semana Santa y atravesó todas las fronteras existentes en las clases sociales de Popayán dado que fortaleció su cultura y tradición apoyando diversas festividades. ¿Cuál es la importancia del compositor en la estructura cultural de Popayán? Las fuentes primarias que sustentan esta investigación provienen de colecciones o archivos privados, entrevistas y consulta de prensa. Por medio de esta comunicación, se busca aportar nuevos conocimientos sobre la historia musical de Popayán, exponiendo su biografía, presentando su obra y mostrando el contexto social. Así, podemos intentar dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo la música de Torres mitigó la necesidad de identidad impulsándola y fortaleciéndola por medio del uso de géneros musicales "nacionales"?

ESUMEN RESUMEN RESUMEN ENTRENAMIENTO MUSICAL Y DESEMPEÑO EN FUNCIONES

Felipe Ignacio Porflitt Becerra Estudiante de Doctorado en Psicología Pontificia Universidad Católica de Chile

Resumen

EJECUTIVAS

La propuesta consiste en exponer los resultados de un estudio piloto que se llevó a cabo con estudiantes de música y músicos profesionales, en donde se comparan los principales aspectos cognitivos, enfocándose mayormente en el desempeño de funciones ejecutivas.

El estudio tomó como variable independiente los distintos tipos de entrenamiento musical, que se generan según la evidencia que muestra procesamiento neurológico distinto según los elementos de la música. Los resultados tienen una potencia baja (p=0,275) por ser un estudio piloto (n=36), y comparan inicialmente el desempeño para población músico versus no músico. En análisis post-hoc las direcciones que se generan validan seguir con el curso de la investigación con un número de participantes más alto, la cual corresponderá a la tesis de doctorado del expositor. Vale destacar que para enero 2018 podría estar el n requerido para potencia más alta.

ESUMEN RESUMEN Revista Átemus RESUMEN HACIA UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN MUSICAL

Federico Schumacher Ratti Claudio Fuentes Bravo Laboratorio de Fenomenología Corporal y Experiencia Musical Facultad de Psicología Universidad Diego Portales

Resumen

COGNITIVAMENTE EXTENDIDO

Sostenemos en esta comunicación que la práctica de la composición musical acusmática -debido a la configuración del modo de producción en que ésta se inserta-, puede ser considerada como una práctica musical cognitivamente extendida. Luego de la descripción de algunos de los principales aspectos de la tesis de Clark y Chalmers (1998) sobre la mente extendida, abordaremos las principales características del modo de producción concreto acusmático, así como de su dispositivo de producción, los cuales se hallan insertos en lo que el teórico francés François Delalande (2003) ha llamado el Tercer Sistema de Producción Musical. Finalmente argumentamos, por qué el modo de producción concreto acusmático es eminentemente extendido, ya que soporte y modo de producción se ensamblan a la maquinaria cognitiva del compositor y le permiten realizar su tarea, la cual sería imposible de otro modo.

• LA INFLUENCIA DEL USO DE LA TECNOLOGÍA DE LA MÚSICA • ELECTROACÚSTICA EN EL DESARROLLO ESTÉTICO DE LA MÚSICA ACÚSTICA CONTEMPORÁNEA EN BOGOTÁ ENTRE 1965 Y 2015

> Catalina Sánchez Bernal Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

Resumen

El legado de la composición musical dentro del área acústica, contemporánea y académica, aportó la base técnico-teórica a la música electroacústica desde mediados del siglo veinte. Particularmente en Bogotá (Colombia), la primera obra electroacústica se compuso en 1965 por el compositor Fabio González Zuleta, con su obra Ensayo Luego de aproximadamente 50 años de desarrollo de la música electroacústica, que va en paralelo con el desarrollo de la tecnología al servicio de este género, se han evidenciado resultados estéticos derivados de las técnicas compositivas de la música electroacústica. A partir del texto "50 años de música electroacústica en Chile"1, del compositor e investigador chileno Federico Schumacher Ratti, pretendo desarrollar y complementar parte de sus conceptos en esta propuesta. Para desarrollar los conceptos analizaré ejemplos puntuales de obras electroacústicas de compositores bogotanos que demuestran esta idea. Por ejemplo, los conceptos de: "la orquesta de parlantes", "el compositor como intérprete en el escenario", "el computador como instrumento musical", "la función de la partitura", "la música concreta instrumental", entre otros. Para concluir la propuesta daré otros ejemplos donde se puede evidenciar la influencia de las técnicas compositivas de la música electroacústica en ejemplos de música acústica instrumental.

¹ Schumacher Ratti, Federico. "50 años de música electroacústica en Chile". Revista Musical Chilena. Año LXI, № 208 (2007): 66-81.

ESUMEN RESUMEN LA ESTÉTICA INTERSUBJETIVA DE LA MUSICOTERAPIA

Leonello Bazzurro Gambi Estudiante doctorado en Filosofía y Literatura University of Warwick

Resumen

La musicoterapia es una interdisciplina joven que está en una búsqueda creativa de una episteme propia. Con la presente ponencia, presento un acercamiento teórico que destaca conjuntamente la dimensión estética de la práctica musicoterapeutica, basada en la noción de "performance y performatividad" (E. Fischer-Lichte) y en la noción de "Atmósfera" (G. Böhme), y la dimensión ética, basada en la idea de "reconocimiento recíproco" (A. Honneth). La hipótesis, corroborada con registros visuales de mis pacientes, es que la Musicoterapia puede entenderse como una performance sonoro-musical en donde la subjetividad corporalizada del terapeuta y del paciente consiguen un reconocimiento recíproco.

 COLONIALIDAD MUSICAL Y DESOBEDIENCIA EPISTEMOLÓGICA
 EN EL SENTIDO COMÚN DE LOS ESTUDIANTES INICIALES UNIVERSITARIOS

> Sebastián Tobías Castro Becario de investigación tipo A por la Universidad Nacional de La Plata Favio Shifres Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical (LEEM) Facultad de Bellas Artes Universidad Nacional de La Plata

Resumen

Las formas en que los seres humanos en las sociedades contemporáneas significan y orientan su experiencia en el mundo, está signada por una puja de sentidos hegemonizada por aquel enraizado en la cosmovisión del proyecto civilizatorio moderno (Grosfoguel y Castro Gómez, 2007). Dicho proyecto tiene como modelo patrón de sujeto al hombre -varón-, blanco, cristiano, ciudadano, culto, sumido en el paradigma del progreso, el desarrollo y la eficiencia, y con el conocimiento científico, basado en una epistemología de la escisión sujeto-objeto, como la manifestación legítima de la racionalidad cognitivo-instrumental. La imposición de la subjetividad moderna y sus sentidos ad hoc por un lado, y la negación de aquellos sentidos propios de los sujetos y culturas subalternizados, constituye el doble movimiento de esta lógica de las relaciones humanas denominada colonialidad del poder (Quijano, 1992). De esta forma, creencias, actitudes, opciones ético-morales, formas de expresarse y relacionarse en el espacio social, en particular en las instituciones educativas, pueden dar cuenta de un sentido común construido sobre la base de esta puja de sentidos.

La música y el sentido –común– que lo sujetos construyen alrededor de ella no escapa a la lógica de la colonialidad –musical–. Este trabajo profundiza la caracterización de la mencionada colonialidad musical en el sentido común de estudiantes ingresantes a las carreras de música de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, a partir de evidencia recogida a través

ESUMEN ESUMEN Revista Átemus Revista Átemus RESUMEN RESUMEN RESUMEN

de cuestionarios. Entre sus rasgos más salientes se destaca la ponderación de la instrumentalidad del conocimiento, evidenciado en las expectativas y preferencia por la adquisición de herramientas y técnicas propias del modelo pedagógico hegemónico y la concepción universal de ese conocimiento en tanto capaz de abordar todas las músicas y sus dimensiones. Asimismo, en ellos se evidencian indicios de la resistencia o desobediencia epistemológica (Mignolo, 2010) propia de dicha pugna de sentidos. Por ejemplo, una "incomodidad" ante la desubjetivación que el modelo pedagógico hegemónico impone mediante una epistemología y su concomitante ontología de música, que aborda el fenómeno musical como un objeto autónomo muchas veces no relacionado con la situación contextual musical de los agentes involucrados; o la elección de la carrera de música como ámbito de desarrollo para ser "uno mismo" a la vez de resistencia contra las imposiciones de las lógicas que se impone desde la universidad de corte corporativa actual (Castro-Gómez, 2005).

ESUMEN RESUMEN Revista Átemus RESUMEN RESUMEN

DENUNCIA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y CREACIÓN DE UNA FEMINIDAD DE RESISTENCIA

> Nayive Ananías Gómez Estudiante de Doctorado en Artes Pontificia Universidad Católica de Chile

Resumen

Violeta Parra, compositora que encarnaba a "la cantora campesina, la mujer simple venida del inquilinaje" (Ruiz 2006: 48), escribió sus *Décimas*, autobiografía que expone "un constante tira y afloja con las convenciones sociales" (Vilches 2008: 70). Como enfatiza Pinochet (2010), los textos de Violeta aluden al matrimonio como una condena para la mujer: "Su trabajo constituye, desde múltiples puntos de vista, una elaboración de las problemáticas que aquejan a su género" (88).

La hipótesis que sustenta esta ponencia es que Parra, emblema de la proyección folclórica nacional, seleccionó canciones del repertorio popular para, por una parte, reflejar las desigualdades de género, enfatizando en la imagen de la mujer violentada (física, sexual y socialmente); y por otro, para reivindicar a sus congéneres, enalteciendo a la mujer emancipada y liberada del yugo marital, aquélla que transgrede los cánones patriarcales del Chile de las décadas de 1950 y 1960. Así, Violeta creó una "performatividad de género" (Butler 1998), es decir, una "repetición estilizada de actos" (Butler 1998: 297), donde el cuerpo de la mujer "es una manera de ir haciendo, dramatizando y reproduciendo una situación histórica" (Butler 1998: 300).

Para este análisis nos centraremos en un corpus de canciones recopiladas por Violeta, registradas en El folklore de Chile Vol. II (1958), La cueca presentada por Violeta Parra. El folklore de Chile Vol. III (1959), La tonada presentada por Violeta Parra. El folklore de Chile Vol. IV (1959) y Toda Violeta Parra. El folklore de Chile Vol. VIII (1961): "Atención, mozos solteros", "Blanca Flor y Filumena", "¿Cuándo habrá como casarse?", "El joven para casarse", "Ya me voy a separar", "Verso por desengaño", "Yo también quiero casarme", "Qué te trae por aquí" (compuesta por Violeta), "Un viejo me pidió un beso" y "Para qué me casaría".

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA <mark>UNIVERSIDAD DE CHILE</mark>. LA SITUACIÓN DE LA LICENCIATURA EN COMPOSICIÓN MUSICAL

> Leonardo Alfonso Arce Vidal Facultad de Artes Universidad de Chile

Resumen

El artículo busca pensar y articular las teorías sobre el género y su crítica al binario, con la práctica musical de la creación. Mediante la captura y entrecruzamiento del habla de algunas mujeres compositoras, con las ideas y reflexiones acerca del género y el binario que sostiene la cultura patriarcal, se propondrá tensionar un espacio universitario en específico. Para ello, la comunicación de la vivencia inmediata, pasada y futura, será fundamental, en la medida en que permitirá representar y significar las experiencias vividas, las expectativas a experimentar y la experiencia creativa en su presente.

Para lograr su objetivo, el artículo posee dos partes claramente diferenciables. La primera corresponde a una reflexión filosófica y teórica acerca de la marca que constituye el género en la cultura patriarcal y el binarismo de género que viene a promover el imaginario del discurso hegemónico, todo ello de la mano de las reflexiones de Bourdieu y de otros autores y autoras que han pensado acerca de esta problemática. Por otro lado, la segunda parte indaga en las vivencias de 5 entrevistadas ligadas a la Licenciatura en Composición Musical de la Universidad de Chile, las que propenderán a una visión crítica de la percepción respecto de la creación femenina, aunando estas reflexiones, experiencias y sensaciones con las teorías indicadas en la primera parte, con la finalidad de entrecruzar un discurso crítico con la particularidad humana que lo sostiene y nutre.

Para finalizar, el valor del artículo reside en que los testimonios fueron recabados durante entrevistas realizadas el año 2014, tiempos en que aún no existían documentos contra el acoso ni se destapaban públicamente casos de abuso; por lo mismo, tener una perspectiva del pasado nos permitirá valorar los avances presentes y, a la vez, hacernos conscientes de los espacios rezagados al día de hoy en lo que, es de esperar, sea una fructífera reflexión entre los asistentes, oyentes y futuros lectores. A su vez, la socialización de estas indagaciones se constituirá en un peldaño más en el proceso de visibilización y de toma de conciencia de qué es lo que es el patriarcado, cómo se manifiesta y cómo se destierra del paradigma de las relaciones humanas, al menos, en el ámbito educativo-musical.

LA CONDICIÓN DE GÉNERO EN LA COMPOSICIÓN Y PRAXIS MUSICAL EN CHILE Y MÉXICO DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

Fernanda Vera Malhue Doctora © en Estudios Culturales Latinoamericanos Facultad de Filosofía y Humanidades Universidad de Chile

Resumen

La primera mitad del siglo XIX corresponde a una época que los intelectuales y políticos relevantes como Simón Bolívar y Juan Bautista Alberdi concibieron como marcada por la racionalidad y en tránsito "de la religión a la ciencia, de la fe a la razón, desde el conocimiento revelado al conocimiento empírico y objetivo y al dominio de la naturaleza" (Subercaseaux 2).

En este sentido, los cambios propiciados por la Ilustración desde fines del siglo XVIII, en conjunto con los procesos independentistas latinoamericanos generaron condiciones distintas para el actuar de las mujeres de la oligarquía, que con el pasar del tiempo constituirán nuevas formas de construcción de subjetividades femeninas. Este proceso quedó plasmado en los primeros intentos de intervención socio-cultural femenina durante el siglo XIX, que tendrán como espacio principal la intimidad del hogar. En este contexto protegido, algunas mujeres desafiarán las normas derivadas del orden cristiano tradicional y conservador mediante diversas estrategias que les permitirán una incipiente participación en este ámbito. Dentro de las formas más conocidas y estudiadas como la conversación ilustrada y la creación literaria, también se desarrollará la práctica y creación musical femenina, que presentará características específicas.

Podemos conocer la práctica y la creación musical femenina mediante diversas fuentes como la revisión de prensa, las referencias literarias y las partituras y álbumes que se conservan en distintos archivos, donde el análisis crítico del conjunto de fuentes y el diálogo con el contexto ilustrado y romántico nos permiten configurar una construcción de género muy específica que tuvo en la música uno de sus principales elementos de identificación. Este tipo de creación musical, que se

ESUMEN RESUMEN Revista Átemus RESUMEN RESUMEN

donde el análisis crítico del conjunto de fuentes y el diálogo con el contexto ilustrado y romántico nos permiten configurar una construcción de género muy específica que tuvo en la música uno de sus principales elementos de identificación. Este tipo de creación musical, que se conserva materialmente como partituras y álbumes musicales, nos habla de nuevas formas de subjetividad y de su análisis y revisión se deduce que la música de salón constituyó, desde su producción hasta su consumo y circulación, un género eminentemente femenino para toda Latinoamérica.

UNA MIRADA RETROSPECTIVA Y PROSPECTIVA DE LA
 ESCUELA EXPERIMENTAL DE MÚSICA JORGE PEÑA HEN

Felipe Andrés Barros Domínguez Departamento de Música Universidad de La Serena

Resumen

Esta propuesta pretende realizar una concisa visión retrospectiva y una prospección de futuro de los objetivos educativos y de la historia de la Escuela Experimental de Música Jorge Peña Hen, exponiendo datos relevantes, entre los que destacan antecedentes de la institución e hitos que han marcado el devenir de este proyecto de educación musical, uno de los más destacados del país. En relación al presente, este trabajo pretende exponer los elementos caracterizadores de la institución: su actual proyecto educativo, planes y programas de estudio y su nutrida agenda de actividades de extensión y vinculación con el medio. Además, se revisa el vínculo que existe entre la Escuela Experimental y el Departamento de Música de La Universidad de La Serena, institución que se hace cargo de los servicios musicales en la Escuela. Como parte final de este estudio, se exponen los desafíos, oportunidades y amenazas para la Escuela, el modo en que se inserta en el actual escenario educacional chileno, las actitudes de entrada de los alumnos y sus familias, los efectos de la propuesta curricular, las implicancias de las reformas en el ámbito educacional. Asimismo, las formas en que estos elementos son abordados desde la perspectiva de un proyecto educativo que incursiona fuera de la lógica estándar escolar, centrándose en el fenómeno musical y sus efectos en el desarrollo emocional, intelectual y social de los estudiantes.

 EXPLORACIÓN DE LOS REPERTORIOS DESARROLLADOS POR ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE LA RED FOJI

> Tamara Oliva Zúñiga Jonathan Andrades Dinamarca Egresados de Pedagogía en Educación Media mención Artes Musicales Universidad Tecnológica de Chile, INACAP

Resumen

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) constituye un proyecto educativo de relevancia nacional dependiente del Estado. Sostiene la misión de entregar oportunidades igualitarias de desarrollo a través de la música a niños y jóvenes de todo Chile, para ello administra recursos de aprendizaje orientados a las jóvenes orquestas, imparte recursos monetarios y técnicos para financiar nuevos proyectos, entre muchas otras acciones.

Durante la última década ha aumentado el interés por investigar diversas aristas de este proyecto nacional, con estudios principalmente orientados a explorar el potencial impacto que a nivel social y psicológico tiene este proyecto en sus jóvenes participantes y las comunidades que les rodean. La presente propuesta por su parte busca compartir una experiencia de investigación en torno a una temática a la fecha poco explorada sobre este programa, constituida por los repertorios que se promueven e impulsan, teniendo en cuenta que constituyen una experiencia enculturadora, que impacta en la identidad cultural de las generaciones presentes en las orquestas.

De esta manera, la investigación que aquí se presenta se centra en conocer de qué manera se vincula o interacciona la identidad cultural de las orquestas juveniles e infantiles con los repertorios y experiencias que desarrollan con distintos tipos de música europea y latinoamericana. La exploración se construye a partir de la perspectiva de sus directores.

En específico, el estudio considera los siguientes objetivos: (a) identificar cual es la tendencia de los repertorios interpretados por las orquestas sinfónicas juveniles regionales del país; (b) conocer la perspectiva de los directores de orquestas juveniles regionales respecto a qué tipo de repertorio consideran que "hace falta trabajar" (puestos en la dicotomía de música latinoamericana v/s europea); (c)

ESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN

conocer con mayor profundidad los repertorios que desarrollan cinco orquestas juveniles e infantiles de la Región Metropolitana, identificando los criterios para la selección de dicho repertorio; (d) explorar con que repertorios se identifican cinco orquestas, desde la valoración de sus directores.

Para lo anterior, se recopilan datos a través de una entrevista dirigida a cinco directores de orquestas juveniles e infantiles de Santiago y una encuesta online aplicada a doce directores de las sinfónicas juveniles regionales.

Es importante señalar que esta investigación actualmente está en curso, y proyecta estar concluida para diciembre próximo (2017). Se trata de un trabajo que forma parte de un proyecto de fin de carrera de Pedagogía en Artes Musicales en la Universidad Tecnológica de Chile INACAP.

- EDUCAMUS.
- UNA PLATAFORMA ONLINE PARA LA FORMACIÓN MUSICAL DEL PROFESORADO GENERALISTA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN CHILE

Jesús Tejada
Instituto de Creatividad. Universidad de Valencia-Departamento de Música
Universidad de La Serena
Tomás Thayer. Departamento de Música
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
Mario Arenas. Departamento de Música. Universidad de La Serena
Claudio Merino. Tania Ibáñez. Marcela Oyanedel. Departamento de Música
Universidad de Chile

Resumen

Actualmente, la materia de música en el nivel básico de enseñanza del sistema educativo chileno es impartida de manera mayoritaria por profesorado generalista, es decir docentes que han cursado la carrera de Pedagogía en Educación Básica.

Se podría pensar que, en su formación inicial universitaria, el profesorado generalista ha recibido una preparación disciplinar y pedagógica suficiente para acometer con éxito la tarea de formar musicalmente a sus alumnos y conseguir los objetivos terminales de esta área curricular. No obstante, si se revisan las mallas curriculares de la carrera de Pedagogía en Educción Básica en las principales universidades chilenas, se puede observar la notable escasez de asignaturas de formación musical y pedagógica específica. Véase el alarmante ejemplo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, una de las universidades más prestigiosas dentro y fuera del país, que no incluye ninguna asignatura de música en su Licenciatura en Pedagogía Básica. Afortunadamente algunas universidades implementan la materia en sus planes de estudio de licenciatura en Pedagogía Básica, pero en algunos casos es notoria la inadecuación entre esta formación musical inicial y los objetivos terminales que señala el Ministerio de Educación para la materia Música en Educación Básica.

Los cursos de formación disciplinar y pedagógica continua en música podrían

ESUMEN RESUMEN Revista Átemus RESUMEN RESUMEN

ser de ayuda en la capacitación de este profesorado, pero la realidad es que la oferta es escasa o inadecuada. Por otra parte, el tiempo es un factor crítico. Con una jornada laboral extensa, el profesorado de Educación Básica tiene una limitada disponibilidad de tiempo para la capacitación en cursos de tipo presencial. Además, hay que contar con la actitud de los sostenedores de los centros educativos hacia la formación continua de su profesorado.

Con la idea de cubrir esta necesidad formativa, surge una propuesta de diseño y construcción de una plataforma informática para la educación musical denominada *EducaMus*. La plataforma incluye diferentes cursos abiertos en línea (MOOC, *massive online open courses*) para la formación musical inicial y continua del profesorado en régimen semipresencial. Los 3 cursos ofertados hasta ahora tienen como núcleo la formación musical básica, la formación en investigación en educación musical y el manejo de TIC en investigación en educación musical. En este trabajo, se entrega información del primero de tales cursos: Formación Musical para profesorado de Ed. Básica.

IMPROVISACIÓN MUSICAL EN BASE A LOS CANTOS DE RANAS

Javiera Cisternas Tirapegui Aumen ONG Eleonora Coloma Casaula Departamento de Danza Universidad de Chile

Resumen

A propósito del Proyecto "Indagando formas, colores y cantos de nuestros anfibios", realizado el año 2011 en la Región de Aysén (financiado por el XV Concurso de Proyectos EXPLORA-CONICYT), cuyo principal objetivo fue "transmitir a los estudiantes conocimientos de biología y ecología de los anfibios de su entorno, utilizando métodos que potenciaran el desarrollo de pensamiento científico y optimizara el entorno privilegiado para el trabajo de campo que presentan las localidades beneficiarias", es que se configura la presente propuesta. En ese sentido, presentaremos un análisis de una de las experiencias dadas bajo el alero de este proyecto, la cual buscó generar un acercamiento entre niños participantes de este proyecto y ranas, desarrollando en ellos una apreciación sensible de la belleza de sus cantos, de manera de potenciar el cuidado y protección de estos animales. De este modo, la idea fue que a través de elementos básicos de análisis auditivo ellos pudieran detectar ciertas características rítmicas, tímbricas y dinámicas para luego realizar una breve pieza musical donde se expresara con voz e instrumentos, en forma de música, lo que habían observado, poniendo en práctica a través de herramientas perceptivo y expresivo musicales, la capacidad de observar como también de empatizar con la realidad ecosistémica de su entorno.

En una etapa siguiente, sería interesante evaluar el impacto de desarrollar estas habilidades auditivas en los beneficiarios del proyecto, con relación a su entendimiento de conceptos biológicos como diversidad (de especies de rana) y funcionalidad del canto (los cantos de los individuos de una misma especie de rana varían en estructura de sonido dependiendo, por ejemplo, si cantan para aparearse o para defender territorio).

HACIA UNA ESTÉTICA DE LAS LAKITAS EN EL AULA 1: REVISIÓN SOBRE EXPERIENCIAS ESCOLARES DE SOPLADORES EN LA ESCUELA

> José Reyes Rojas Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Chile

Resumen

La ponencia se basa en la revisión de dos experiencias de la enseñanza de las lakitas en contextos de educación formal impartidos durante 2015 y 2017 en el Colegio Álvaro Covarrubias de la comuna de Independencia, Región Metropolitana. El relato de ambas instancias permite deconstruir, desde la teoría estética de Theodor Adorno y Walter Benjamin, los principales elementos subyacentes a esta práctica que en el contexto de la producción artística y la educación tienen su correlato con las convulsiones o contradicciones propias de la época. Como resultados cualitativos se propone una valorización de formas alternativas de organización y comunicación mediadas por prácticas musicales las lakitas, la pertinencia del trabajo colaborativo y su validación por parte de los mismos participantes, y finalmente la necesidad de un examen estético permanente a las diferentes acciones artísticas desplegadas al alero de la escuela en tanto éstas acciones se significan en un contexto político, material y social en particular.

¹Título alusivo al texto "Hacia una estética de las lakitas en el aula", publicado por Reyes en Aparicio, 2016: 66, ISBN: 978-958-26-0317-5 (digital).

ESUMEN RESUMEN RESUMEN PROYECTOS... UN ESPACIO DE INTEGRACIÓN DE SABERES

Stella Maris Mas Departamento de Música Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes Universidad Nacional de San Juan

Resumen

El Departamento de Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes - Universidad Nacional de San Juan, en su oferta académica propone el profesorado universitario de música, con un plan de estudios ajustados a las necesidades de la interpretación musical y su enseñanza, atendiendo los requerimientos laborales actuales.

La formulación de proyectos educativos, creativos-artísticos o de investigación cobran vital importancia en la formación académica de los estudiantes, por lo tanto la asignatura "Proyectos educativos y artísticos" se constituye en un espacio de integración de saberes que hace hincapié en la lectura y escritura como dos formas de acceder al conocimiento, produciéndose en ambas actividades cognitivas el procesamiento y conexión de la información. Tomamos las contribuciones de Paula Carlino (2006) sobre leer, escribir y aprender en la universidad como guía.

La materia asume una mirada holística e integradora considerando diferentes dimensiones. Así es que nos focalizamos en el estudio de aspectos burocráticos-administrativos. Por un lado, articulando lo disciplinar desde los espacios curriculares afines presentes en el Sistema Educativo Nacional y por otro, con el tipo de institución, en diversidad de contextos, ya sean formales y/o no formales; bajo el modelo de proyectos educativos, actividades artísticas y/o socioculturales en relación al campo musical.

Para cumplir con esta meta-desafío orientamos las acciones a favor de un músico caracterizado por la disposición para el trabajo en grupo (y/o cooperativo), la reflexión continua sobre su propia práctica artística-pedagógica, la problematización de aspectos de la actividad profesional de su entorno para ofrecer diagnósticos, análisis, interpretaciones, debates, búsquedas y posibles

ESUMEN RESUMEN Revista Átemus Revista Átemus RESUMEN RESUMEN

soluciones, la construcción de un discurso propio sobre su propuesta que ponga en primer plano una argumentación eficaz sobre su aporte personal a la música de nuestros días.

La evaluación es parte fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje. En este marco, y considerando que muchos de los alumnos de la cátedra participan como docentes y/o coordinadores en actividades que propone la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, como por ejemplo los CAJ (Centros de Actividades Juveniles), el Programa Nacional de Orquestas y Coros para el Bicentenario, el Programa Orquesta Escuela o integran Proyectos de Extensión Universitaria desarrollados desde el Departamento de Música como unidad académica responsable, es que surgió la posibilidad de elaborar trabajos monográficos en torno a esas temáticas. Resultó ser una instancia de mutuo aprendizaje donde se puso en valor las posibilidades que ofrecen la elaboración, implementación y evaluación de proyectos.

ESUMEN RESUMEN Revista Átemus Revista Átemus RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN

 COMPOSICIÓN DE UNA BANDA SONORA MUSICAL:
 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA CON ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

> Rodrigo Andrés Ahumada Arce Universidad Mayor

Resumen

El objetivo de este trabajo es presentar y analizar la implementación de una estrategia didáctica de composición de una Banda Sonora Musical con alumnos de secundaria. La propuesta consiste en sonorizar un fragmento de cine o televisión a través de la composición original o la realización de un arreglo musical para su inclusión en el formato físico del audiovisual como Banda Sonora Musical. Dicha actividad la he realizado en el curso electivo de Artes Musicales del nivel tercer año medio, en un colegio de Santiago de Chile.

El aprendizaje de la música desde el audiovisual, así como el estudio de las técnicas audiovisuales y el análisis crítico de los productos culturales vinculados al cine, televisión y video clips, ha sido una línea de preocupación en mi desempeño como profesor. Considero que el uso de los productos audiovisuales posibilita el trabajo interdisciplinar en educación. Las hipótesis del trabajo son:

- 1. Es posible abordar el aprendizaje de la música en la escuela desde su presencia en el audiovisual.
- 2. La estrategia de sonorización permite profundizar en el aprendizaje de la relación música-audiovisual.
- 3. El trabajo con el audiovisual posibilita lo interdisciplinar en la escuela

El trabajo se estructura en 4 partes. Primero un estado de la cuestión acerca del uso del audiovisual en educación, utilizando la modalidad de bibliografía comentada. Luego se presenta la relación entre música y audiovisual desde los programas de la asignatura de música propuestos por el Mineduc. La tercera parte corresponde al análisis de una selección de trabajos realizados por alumnos entre el 2009 y 2017. Finalmente se presentan algunas conclusiones de lo estudiado.

ESUMEN RESUMEN Revista Átemus Revista Átemus RESUMEN R

TRES VISITAS MUSICALES A LA POESÍA DE VICENTE HUIDOBRO

Rodrigo Andrés Ahumada Arce Universidad Mayor

Resumen

El poeta chileno Vicente Huidobro ocupa un papel relevante dentro de la literatura nacional y de las vanguardias de inicio del siglo XX. Existen bastantes trabajos acerca de su obra poética, de su importancia en el desarrollo de la vanguardia literaria de España y América Latina y del vínculo entre su obra y las Artes Plásticas, en especial con el cubismo del cual el creacionismo de Huidobro es considerado una de sus expresiones literarias. Por el contrario, no es sencillo encontrar trabajos acerca de la relación de su poética con el Arte Musical más que breves alusiones, esto a pesar de que la música ocupó un espacio en su obra, de su relación personal con músicos gravitantes de la época como Edgar Varese, Erick Satie e Igor Stravinsky y del hecho de que su poesía ha despertado el interés de compositores provenientes de distintos lugares geográficos y musicales.

El trabajo presentado se propone revisar la visita musical de tres compositores de diferentes épocas, lugares y estratos musicales, para intentar descubrir conexiones en la manera de abordar el mundo sonoro de la poesía huidobriana.

El trabajo considera tres partes. En primer lugar se presenta la figura del poeta, enfatizando su relación con las vanguardias y la interdisciplinariedad en su obra. En segundo lugar se realiza un análisis de la relación poético-musical de tres composiciones: *Offrandes* de Edgar Varèse, Canto VII de *Altazor* de Patricio Wang, Tour *Eiffel* de Bryce Dessner. Por último se plantean algunas conclusiones acerca de las conexiones encontradas entre las obras revisadas: relación con las vanguardias, falso surrealismo e imágenes sonoras. Junto a lo anterior, se presenta una reflexión acerca del vínculo de la poesía de Huidobro con la música.

ESUMEN RESUMENTO RESUMENTO RESUMENTO

Stella Maris Mas Silvana Elizabeth Alaniz Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes Departamento de Música y Departamento de Letras Universidad Nacional de San Juan — Argentina

Resumen

La presente propuesta surge a la luz de dos experiencias anteriores compartidas entre las responsables, a saber: *Tertulia en lo de Sarmiento* (2016); *Sarmiento también fue un niño* (2011), las cuales involucraron diversos lenguajes artísticos y demandaron el trabajo en investigación, docencia, creación y extensión, además fueron acciones autofinanciadas y voluntarias.

Capitalizando el impacto de tales actividades y en el marco de una la Convocatoria para la presentación de proyectos de extensión universitaria CONEX, surge la iniciativa de poner en escena una tertulia epocal del siglo XIX que acaece en la Casa Natal y se contextualiza entre la gobernación y la presidencia de Sarmiento. La propuesta propicia la articulación interinstitucional (Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan – Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento) e interdepartamental (Música y Letras, entre otros).

Tertulia en lo de Sarmiento hace su presentación el 3 de noviembre de 2017 en la casa del prócer, con diecinueve artistas en escena que interpretarán obras de compositores argentinos como Amancio Alcorta, Juan Pedro Esnaola, entre otros. El repertorio ejecutado por solistas, dúos y tríos contará con variedad de estilos musicales como valses y canciones.

Con este proyecto, que cuenta con Resolución de aprobación N° 50/17-CS, se persigue poner en valor y conocer desde las artes, la figura y época de Sarmiento constituyéndose en una instancia enriquecedora para todos los sujetos participantes, tanto estudiantes como docentes y personal del Museo. Es *per se* una propuesta que interpela los distintos lenguajes artísticos y en la que la música convoca a difundir no sólo las composiciones de época sino también todo aquello que configura una sociedad: vestimenta, lenguaje, costumbres, medio de comunicación, problemáticas socio-históricas y culturales.

ESUMEN RESUMEN RESUMEN PERSPECTIVA INTERMEDIAL PARA EL ESTUDIO DE MÚSICA Y

Guillermo Eisner Sagüés Estudiante de Doctorado en Música

Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen

ESCENA: UNA INTRODUCCIÓN

La presente ponencia se propone realizar una introducción a la perspectiva de estudio intermedial para su aplicación en obras de música para la escena: teatro, danza y ópera.

Mediante una acabada revisión de los antecedentes bibliográficos del campo, se dará cuenta de las principales características de la intermedialidad y de sus potencialidades en el análisis e interpretación de obras multimediales.

La intermedialidad nace como heredera de los *media studies*, dedicados estos a los medios de comunicación, siendo Hans Lund en la década de los 90 quien introduce el término desde el ámbito de las letras comparadas. Esta perspectiva de estudio se caracteriza por ser inclusiva, abarcando la multimedialidad, la transmedialidad y los *mix-media*. Por lo mismo, es una herramienta metodológica que permite ser aplicada en diversos campos de estudio, y es el interés de la presente ponencia, dar cuenta en particular de sus potencialidades para el estudio del campo de la música y la escena.

La perspectiva de estudio intermedial entiende medios en tres dimensiones: como herramienta (instrumentos musicales, cuerpos, videocámara, etc.); como disciplinas (literatura, danza, música, etc.); y como contextos culturales (el entorno que rodea a la manifestación antes, durante y después de su proceso de creación).

El estudio de la música en las artes escénicas, sus formas de convivencia, la manera en que se complementan o se contradicen, es una tarea que exige del investigador musical una capacidad de "lectura", de interpretación, que supera

ESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN

el propio campo de la música. En este sentido, la posibilidad que otorga esta perspectiva de estudio para trabajar sobre los flujos entre los medios –no centrando la atención en la obra como resultado, sino que articulándose bajo una lógica de red en la que se estudian tanto los flujos como los nudos que se derivan del entrecruce de ellos–, se constituye como una herramienta metodológica que otorga valiosas estrategias para el estudio desde el campo de la música de obras-dispositivos escénicos.

De manera de dar cuenta de las potencialidades que la intermedialidad tiene en el campo de las artes escénicas y en particular para el estudio de la música y su interacción con diversas herramientas, disciplinas y contextos culturales, se expondrán ejemplos de su aplicación en dos casos de estudio: *Stifter Dinge* de Heiner Goebbels, y *Lumínico* de Rodrigo Sigal.

ESUMEN RESUMEN Revista Átemus Revista Átemus RESUMEN R

ROMANCE ESCLAVO, LA ZARZUELA DEL COMPOSITOR COLOMBIANO CARLOS VIECO ORTIZ

> Ronald Andrey Perilla Fuentes Estudiante de maestría en música, énfasis de musicología Universidad de los Andes — Colombia

Resumen

El presente trabajo es el resultado de una investigación llevada a cabo sobre la zarzuela colombiana *Romance esclavo* del compositor antioqueño Carlos Vieco Ortiz (1900-1979) y libreto de Carlos Arturo Sanín Restrepo (1900-). Ambientada en la época de la independencia de Antioquia, la obra articula próceres de la independencia, conflictos sociales, sentimientos regionalistas y ritmos colombianos.

La obra fue estrenada en la ciudad de Medellín en el 1947, registrada ante las autoridades colombianas en 1953 y presentada por última vez en 1958. Estudiando la prensa local, programas de mano y el hallazgo de partituras manuscritas de la zarzuela, se hace un primer acercamiento musicológico a la obra en la que se presenta otra faceta musical del compositor y se establecen comparaciones de la obra entre las versiones de 1947 y 1958.

Elena Elisabet Valdenegro Anriquez Universidad Academia de Humanismo Cristiano Universidad Andrés Bello;

Centro de Formación Técnica ENAC

Resumen

MUSICAL TEÓRICA

La música en educación constituye un medio integrador y facilitador de aprendizajes transversales. Adquiere especial relevancia cuando se trata de la educación de personas ciegas, para quienes el aprendizaje musical resulta altamente significativo ya que, al carecer de la visión, el sentido de la audición se constituye en el medio preponderante de percepción, comunicación y socialización en su entorno. Para el estudiante, sea en su calidad de auditor, intérprete o creador, las experiencias musicales, favorecen la autoestima; la capacidad de atención y concentración; el trabajo autónomo individual y colectivo; la apreciación y el disfrute estético por el arte musical. Tales propósitos requieren de la alfabetización del estudiante ciego en lo que respecta al estudio formal de la música, accediendo al lenguaje de lectoescritura musical en sistema Braille, denominado Musicografía, metodología que equivale al código visual o convencional denominado teoría o lectura musical.

Esta temática lleva a la expositora a realizar dos investigaciones, una con respecto a detectar las principales dificultades que presentan las personas ciegas que estudian música a nivel profesional y la segunda en relación a la aplicación de la musicografía Braille por parte de una estudiante ciega que cursa la carrera de Intérprete en Canto Popular en la Escuela Moderna de Música y Danza, sede Viña del Mar. Además, el 2016 se adjudicó un proyecto

ESUMEN Revista Átemus RESUMEN Fondart denominado: "Adaptación de manuales de solfeo a musicografía Braille"

el cual consistió en adaptar y transcribir a musicografía Braille el manual de solfeo rítmico de Rifo, el método graduado de solfeo LAZ y solfeos hablados y cantados de Pozzoli, los cuales, a fines de octubre del presente año, se han distribuidos en forma gratuita en las distintas escuelas de música de la región Metropolitana.

Avanzar en ésta área específica de formación musical contribuye, en éste ámbito, a superar las barreras al aprendizaje, propendiendo a una educación más inclusiva que favorezca el principio de igualdad de oportunidades en el contexto de la diversidad educativa que propician las políticas y normativas gubernamentales actuales y que en definitiva le permitiría a una persona ciega, tener acceso a la información musical teórica pudiendo realizar solfeos en tiempo real a primer tacto e incluso favoreciendo el camino a la creación al escribir sus propias composiciones.

INTERVENCIÓN MUSICOTERAPÉUTICA EN LA ESCUELA:

DESCRIPCIÓN DE UN CASO

Dialy Jara Coaniquem

Resumen

Se expone una intervención musicoterapéutica realizada entre agosto y diciembre del 2016, en una escuela básica pública de la comuna de Maipú.

Se realizó una intervención musicoterapéutica con cinco casos individuales y un grupo. En este coloquio se expondrá uno de estos casos. Se trata de un niño de 11 años, derivado por los especialistas del PIE (Programa de Intervención Educativa). Esta intervención se llevó a cabo mediante fondos SEP (Subvención Escolar Preferencial), dadas las condiciones sociales de la escuela.

El paciente presentaba síntomas de ansiedad y depresión, evidenciados en aislamiento social, y repercusiones en diversas áreas de su desarrollo.

La experiencia que se presentará pretende dar cuenta de cómo los elementos de la música (armonía, ritmo y melodía), mejoraron los canales de comunicación del paciente y su entorno, favoreciendo su expresión oral, facilitando la manifestación de sus intereses personales en torno a la música, y nuevas motivaciones y aprendizajes en otras áreas de su desarrollo.

Lo anterior permitió una mejora en la autoestima del niño y su inserción social con pares y profesores en el centro educativo que se describe.

ESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN

JUEGO MUSICAL COOPERATIVO EN <mark>I</mark>NFA<mark>NCIA TEMPRA</mark>NA CON SÍNDROME DE DOWN

> Carla Barra Fundación Rayün Down

Resumen

El presente trabajo se orienta a compartir una experiencia de intervención musical que se lleva a cabo en la Fundación Rayün Down, institución sin fines de lucro orientada a la intervención temprana en Síndrome de Down, con foco en el fomento de procesos de inclusión. Específicamente se propone la revisión de algunos videos que muestran dinámicas de juego musical co-construido entre una adulta (musicoterapeuta) y pequeños grupos de preescolares con la condición señalada.

La dimensión musical se distingue a partir de la identificación de una serie de pautas de interacción estético- expresivas, corporales, amodales y en ocasiones espontáneas, donde lo primordial es el involucramiento emocional recíproco entre los participantes, el carácter lúdico y la vinculación grupal (social).

Se presentan escenas junto a tres grupos de niños de distinto rango etario: un primer nivel con niños desde 20 meses a 3 años, un segundo nivel con niños de 3 a 4 años y un tercer nivel con niños de 4 a 6 años aproximadamente. Cabe señalar que los grupos preexisten a la intervención musical y se encuentran organizados con objetivos pedagógicos. En el caso de las sesiones de "juego musical", se aplican sistemáticamente desde hace un año en la institución, durante 45 minutos por grupo, una vez por semana.

El objetivo de esta revisión es discutir de qué manera las dinámicas musicales pueden propiciar regulaciones propioceptivas y facilitar experiencias creativas cooperativas entre los niños participantes, así como aportar a la construcción de un vínculo seguro con la figura cuidadora (musicoterapeuta).

La intervención adopta como referentes teóricos, algunos aportes del biólogo C. Trevarthen, del psicoanalista D. Stern y del pedagogo E. Gordon, quienes coinciden en referir a las dinámicas musicales como experiencias privilegiadas en la construcción de mutualidad afectiva entre sujetos, particularmente en etapas prelingüísticas.

ESUMEN RESUMEN RESUMEN MUSICALIDAD COMUNICATIVA, INFANCIA Y AUTISMO

Carolina Ángela Muñoz Lepe Universidad Tecnológica de Chile INACAP Fundación Rayün Down

Resumen

La experiencia de las "artes temporales" (artes del sonido y del movimiento en el tiempo), han sido indicadas como experiencias vitales para la primera infancia, puesto que se instalan en la génesis de la intersubjetividad como de otras funciones psicológicas complejas, asociadas el reconocimiento del sí mismo, del otro y del grupo socio-cultural de pertenencia (Español, 2014).

En este trabajo se explora una búsqueda de modos de reciprocidad en situaciones de "comunicación musical" en el contexto de una intervención de musicoterapia con un niño de 4 años con trastorno de espectro autista profundo, observando potenciales y limitaciones de este encuadre.

El encuadre teórico de este trabajo adopta las principales directrices del modelo psicodinámico relacional y por tanto pone foco en la observación del autismo como una condición en la que se encuentran alterados ciertos patrones relacionales funcionales entre niños y sus figuras cuidadoras tempranas (las que luego se reproducen en el contexto de la relación terapéutica). La intervención de musicoterapia que el trabajo describe consistió en un proceso de veinticuatro sesiones de duración, las que se realizaron de manera individual con el menor. A partir de un encuadre no verbal—córporo—sonoro—musical, se propició un espacio de manifestaciones comunicativas primarias y "maternaje musical" que promovieran el surgimiento de eventos comunicativos y de contacto más funcionales para el infante. El proceso culminó en un "no es posible no comunicar" (Watzlawick, 1967) revelándose la paradoja de la interacción autista, como una forma de comunicar el no querer comunicarse. Musicoterapéuticamente este proceso se vio iluminado por los aportes teóricos y prácticos del Dr. Benenzon, Dr. Wigram, Dra. Lecourt y Dr. Di Franco.

ESUMEN RESUMEN RESUMEN MÚSICA MATEMÁTICA SONORA INTERACTIVA: SOFTWARE DEL

MÚSICA MATEMÁTICA SONORA INTERACTIVA: SOFTWARE DEL PROYECTO PICALAB PARA LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA DE NIÑOS Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD VISUAL

Rosa Eugenia Peña Claudia Rodríguez Gericke Tomás Thayer Délano Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Resumen

El aprendizaje de los contenidos matemáticos ha significado siempre un desafío importante para los niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad visual debido al grado de abstracción que presentan y a la falta de materiales de apoyo innovadores e interactivos que permitan la integración de los diferentes sentidos.

Por esta razón en el 2014 un académico del departamento de Educación Musical busca constituir un equipo con dos académicas del departamento de Educación Diferencial con el fin de aplicar un software interactivo de *Picalab* en un grupo de niños y niñas con discapacidad visual de dos escuelas especiales de la Región Metropolitana. *Picalab* es un Proyecto de interés público auspiciado por Fondef, Conicyt denominado "Experimentación con matemática y música interactiva".

Se desarrolló un material táctil de apoyo a la aplicación del software además de guías que consideraban las estrategias metodológicas relevantes de considerar en la propuesta innovadora que se estaba desarrollando.

Esta innovadora propuesta permite a los y las estudiantes experimentar e interactuar con sonidos y secuencias musicales obteniendo diferentes resultados sonoros musicales que se generan según los conceptos matemáticos en juego.

Se consideraron los contenidos de "audioenteros" que promueven adiciones y sustracciones que se asocian a melodías musicales, "audiofracciones" que proponen una integración con la concepción matemática de fracción asociada al sonido y "audiográficos" que otorgan una información sonora a la variabilidad de las curvas de los resultados de gráficos.

Los resultados de la aplicación de este software en estudiantes con discapacidad visual demostraron que la integración de los sentidos auditivos y táctil facilitan el aprendizaje de contenidos matemáticos como las secuencias numéricas, las fracciones y los gráficos, además de aumentar significativamente la motivación en la realización de las actividades.

El uso de la música en el aprendizaje de las matemáticas es un factor facilitador y altamente motivador para estudiantes con discapacidad visual.

- CUANDO LA MÚSICA DILUYE LOS LÍMITES Y LES HACE PARTE DE TODO

Jéssica Lissette Baez Lehner Ensamble Musical CEDIP, Colegio CEDIP Laura Díaz Cienfuegos Profesora Diferencial, Colegio CEDIP Alondra Castillo Delgado Fonoaudióloga y Musicoterapeuta, Universidad de Valparaíso

Resumen

Chile es un país que se enfrenta al desafío de trabajar para y con las personas que viven con algún tipo de discapacidad. Según las estadísticas del INE el 16,7% de las personas en nuestro país vive en esas condiciones, cifra que releva la importancia de generar espacios dentro del ámbito de la educación para entregar las mejores herramientas que optimicen su desarrollo. La música es claramente uno de estos grandes recursos, pues encontramos evidencia en la literatura que sustenta una relación significativa entre la música y el habla, el lenguaje, el pensamiento matemático, las destrezas auditivas, habilidades temporales-espaciales y las funciones cognitivas relacionadas a la atención, concentración y la memoria. Todo dentro de contextos artísticos que facilitan el desarrollo físico, emocional y la socialización, pues quien la experimenta, aprende también a auto-regular sus emociones y por medio de la creatividad va mejorando la calidad de su vida. Fue así como, dentro del contexto educativo de la Escuela Especial CEDIP de Quillota, se inició desde el 2010 la práctica sistemática de talleres musicales mediante el método Música en colores, que hoy se ha convertido en una experiencia transformadora para los participantes del Ensamble Musical.

Con el objeto de incorporar herramientas sonoro musicales dentro del contexto pedagógico del colegio y brindar un espacio de desarrollo socioemocional a los niños y jóvenes del establecimiento, se creó en el 2013 el Ensamble Musical CEDIP, el cual sostiene durante el periodo lectivo, ensayos

ESUMEN RESUMEN Revista Átemus Revista Átemus RESUMEN RESUMEN RESUMEN

semanales y ha planificado diversas presentaciones musicales a fin de lograr que la música sea vehículo de expresión de sus participantes, desarrollo de la autonomía, reforzamiento de la autoestima, validación entre sus pares y familiares e inclusión en la comunidad.

El presente trabajo recopila los registros de entrevistas a niños y jóvenes participantes del ensamble musical, así como también a sus padres y/o cuidadores, información que da cuenta de lo que ha significado para estas personas, que viven con alguna condición de discapacidad, el ser músicos. Se concluye que la práctica sistemática de la música y socialización del trabajo elaborado en los talleres, además de permitir logros relacionados aprendizaje y a las habilidades motrices, ha sido una experiencia notable para lograr los objetivos socioemocionales propuestos a inicios del proyecto.

ESUMEN RESUMEN RELACIÓN ENTRE LAS NEUROCIENCIAS Y LA MÚSICA DESDE

Dra. Claudina Hernández Bean Universidad de las Artes de Cuba

Resumen

LOS PROCESOS FORMATIVOS

Desde la etapa embrionaria del ser humano se manifiestan elementos que pudieran contribuir a la formación musical, aun si no nos decidiéramos a estudiar música académicamente. Sin embargo, muchos ejecutantes de instrumento no sospechan que el acto de hacer música va transformando su cerebro mediante la epigenética conductual.

En ocasiones los músicos transitan por situaciones físicas y padecen tecnopatías propias de su actividad motora tratando de solucionarlas mediante fármacos y otros procedimientos que trabajan sobre el síntoma, sin sospechar que mediante la neuroplasticidad su propio cerebro puede recuperar cualquier dolencia motora reversible.

En el presente trabajo se expondrá cómo desde los procesos formativos y con la ayuda de la higiene de la práctica un músico puede recuperarse de su lesión trabajando desde la causa y no tratando de eliminar el síntoma. Estos saberes se enseñan en las escuelas de música de nuestro país para los estudiantes de primer año de nivel medio y la educación postgraduada de la Universidad de las Artes enseña la fisiología de la ejecución instrumental y la higiene de la práctica.

ESUMEN Revista Átemus RESUMEN EL JUEGO (GAME) COMO PROCEDIMIENTO ESTRUCTURAL

Andrés Álvaro Ferrari Gutiérrez Facultad de Artes Universidad de Chile

Resumen

EN LAS ARTES

Se comentarán los aspectos principales que caracterizan al acto de jugar y a los juegos, su función como proceso, como técnica y como acto social generador de cultura. En esta exposición también se revisarán aspectos generales de la vinculación de los juegos con disciplinas artísticas afines a la música, las artes visuales, la instalación y la performance. Se mostrarán y comentarán ejemplos de la utilización del concepto de juegos en diversas obras de diferentes autores y como estos son abordados desde diferentes puntos de vista en el discurso estético. Se comentarán de manera puntual dos obras del presente expositor (Andrés Ferrari): *Kandisnky Game y Ludikalis 01*. Estas obras, una instalación interactiva y una obra musical audiovisual, se construyen tomando como marco estructural el videojuego con todas las dinámicas y procesos que esto implica.

En *Kandinsky Game* el videojuego es abordado desde la perspectiva exploratoria, la intuición y el misterio para conformar el marco necesario para implementar una instalación multimedial interactiva. En *Ludikalis 01* el videojuego es utilizado como marco estructural para la creación de una obra visual-musical donde participan dos jugadores, un jugador que juega con un gamepad normal y otro jugador que usa su propio instrumento, el clarinete, como dispositivo para jugar. En este último caso los propios sonidos del clarinete son analizados por la máquina y transformados en acciones que permiten participar en el juego. Todos estos sonidos, a su vez, van generando la propia música del juego.

ESUMEN Revista Átemus RESUMEN RESUMEN BEL PIANO A LOS SISTEMAS INTERACTIVOS REVISTA ÁTEMUS RESUMEN BEL PIANO A LOS SISTEMAS INTERACTIVOS

Claudio Nervi

Resumen

Realizaré un recorrido de mi experiencia con las artes digitales durante los últimos 12 años, compartiendo algunos proyectos en los que he participado. Por una parte con *Pure Data*, como el software principal que ocupo, y por otra, con mis primeros experimentos con *Oratio Trío*. Hablaré también de mi experiencia con el instrumento *ReacTable*, donde ayudé a crear una versión especial con sonidos de Latinoamérica. Además mostraré la implementación de mi sistema de clases de piano online y finalmente mi último proyecto, el desarrollo del motor de audio de *MooBeat*, un sistema interactivo para hacer música sin contacto utilizando una cámara *Kinect*.

ESUMEN RESUMEN Revista Átemus RESUMEN AUTOBIOGRAFÍA MUSICAL: Revista Átemus RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN REVISTA ÁTEMUS REVISTA

Alondra Castillo Delgado Universidad de Valparaíso

Resumen

DESARROLLO HUMANO

El envejecimiento produce cambios físicos, psicológicos, sociales y emocionales, que no constituyen condiciones patológicas en sí mismas pero que afectan la calidad de vida de las personas, sus relaciones y formas de estar en el mundo. La música, desde la disciplina musicoterapéutica, se transforma en una herramienta que mejora las condiciones generales en la infancia, adolescencia, adultez y tercera edad, existiendo una vasta literatura científica que respalda su aplicación en contextos clínicos y pedagógicos.

LA MÚSICA Y LA PROPIA HISTORIA COMO HERRAMIENTA DE

En Chile son escasas las experiencias documentadas que relacionan el trabajo musical con las personas mayores autovalentes, y menos aún las relacionadas a aspectos comunicativos y emocionales desde una mirada biopsicosocial. A partir de esto surge la iniciativa de creación e implementación de un taller de "Autobiografía Musical", generado en el contexto del Proyecto Gerópolis de la Universidad de Valparaíso, el cual se desarrolló entre los meses de agosto y octubre del 2016, con personas mayores autovalentes de la Oficina Comunal del Adulto Mayor de Valparaíso (OCAM).

Con el objeto de estimular el proceso comunicativo verbal y corporal de las personas mayores, y mediante la participación activa de entornos lúdicos y artísticos, potenciar sus funciones cognitivas superiores y desarrollar habilidades socio-emocionales, se desarrolló un taller de 9 sesiones de 90 minutos, con 15 usuarios de la OCAM, donde se trabajaron aspectos vinculados a la propia historia musical, desde la infancia hasta la edad actual, recopilando músicas significativas de cada periodo para ser escuchadas, compartidas, analizadas y plasmadas en trabajos

ESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN

visuales (collage) que reunían textos, percepciones, fotografías y reflexiones personales de cada pieza musical. Cada sesión era compartida, cada proceso vital era puesto en el espacio común y ello contribuía a la creación de la propia autobiografía musical. La información recopilada se constituye de registros de la bitácora de las terapéuticas, registros visuales, fotografías y escritos que cada participante brindó para evaluar la experiencia. Lo recabado resultó inmensamente positivo para los participantes, así como para las terapeutas a cargo. Se obtiene como resultado la sistematización de un proceso que permite su réplica en otros contextos de trabajo con personas mayores autovalentes.

ESUMEN RESUMEN Revista Átemus RESUMEN VOCES GAM, CORO DE PROFESORES REVISTA ÁTEMUS REVIST

Cecilia Beatriz Pérez Flores Patricia Del Carmen Cáceres Valenzuela Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)

Resumen

La ponencia comparte la experiencia de creación y desarrollo de un coro de profesores que funciona al alero del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) con apoyo del Consulado Británico (British Council). El proyecto existe desde el 2015 y lo lideran actualmente dos de las profesoras fundadoras de la iniciativa, buscando poner énfasis en el canto colectivo como una experiencia de autocuidado para los docentes.

Participar en este coro es gratuito para profesores de cualquier área de aprendizaje, la única condición es estar ejerciendo en alguna institución educativa.

Este año (2017), el coro se compone de 28 profesores, quienes ensayan una vez por semana, sosteniendo un trabajo permanente de capacitación en técnica vocal, repertorio y metodologías que les permitan promover el canto en sus salas de clases. El objetivo general del programa es desarrollar un programa de formación artístico-musical para docentes en ejercicio de la profesión, que aborde la expresión vocal a través del canto asociado al movimiento escénico, enmarcado en un trabajo colaborativo que promueva la formación permanente, la introducción de técnicas artísticas como recurso didáctico y la elaboración de nuevas estrategias para el aprendizaje dentro del aula.

Sus principales objetivos específicos son desarrollar la técnica vocal como un recurso para el canto, como también su aplicación en las salas de clases (incluyendo el trabajo sobre la voz hablada, e intencionando su uso creativo en la vida profesional del docente); trabajar el canto en su dimensión escénica a través de la expresión corporal como un recurso didáctico que permita implementar nuevas estrategias de aprendizaje para mediar el conocimiento en la sala de clases; examinar diversas metodologías que permitan a los docentes experimentar el canto coral democrático

ESUMEN RESUMEN Revista Átemus Revista Átemus RESUMEN RESUMEN

en donde la voz es el recurso principal, descubriendo sus posibilidades de aplicación en la sala de clases como en cualquier contexto educativo.

El fundamento teórico y metodológico central de la propuesta adhiere a las formuladas por el programa "World Voice" (entre otras perspectivas y autores), bajo el supuesto que "todos podemos cantar" y que el canto inclusivo constituye una práctica natural de todos los pueblos.

En la ponencia se presentarán algunos videos de presentaciones del coro, en conjunto con reflexiones de su directora, destacando los logros artísticos y educativos alcanzados por el programa, sin dejar de lado los logros asociados al desarrollo personal y comunitario de todos sus participantes.

OTRAS MIRADAS SOBRE LA MÚSICA Y LA SALUD

Patricia Lallana Urrutia Stefanie Fleddermann Carolina Muñoz Lepe

Asociación Chilena de Musicoterapia (ACHIM)

Resumen

La mesa propone una conversación reflexiva sobre los paradigmas y prácticas que promovemos los musicoterapeutas en el contexto chileno en la actualidad. Un diálogo abierto a tres voces y en primera persona para compartir cuántos somos, dónde, cómo y en qué ámbitos ejercemos, cómo nos formamos, qué vínculos sostenemos con diversos contextos educativos, clínicos y comunitarios, entre otros aspectos que caracterizan nuestro quehacer.

En una segunda instancia, el diálogo se abre hacia hitos claves de nuestra historia, qué podemos decir en torno al desarrollo de nuestra identidad y cómo nos posicionamos en el contexto de la musicoterapia en Latinoamérica. De la misma forma la conversación pretende abordar algunos ejes centrales respecto de nuestra manera de ver la música y la salud. Finalmente se exponen algunas proyecciones y desafíos que enfrenta la disciplina en Chile.

ESUMEN Revista Átemus RESUMEN RESUMEN

DIÁLOGOS EN TORNO A LA PRÁCTICA DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN CARRERAS VINCULADAS CON LA MÚSICA Y LA PEDAGOGÍA MUSICAL

> Sebastián Tobías Castro Becario de investigación tipo A por la Universidad Nacional de La Plata Nicolás Masquiarán Díaz Departamento de Música — Universidad de Concepción Tania Ibáñez Gericke Departamento de Música, Facultad de Artes — Universidad de Chile

La mesa pone en diálogo a cuatro docentes universitarios de carreras vinculadas a la música y la pedagogía musical. Se trata de profesores que realizan cátedras diferentes, en distintas universidades situadas en ciudades de diversas regiones de Chile y Argentina, y que en la pluralidad sostienen una inquietud en común: la construcción de experiencias de enseñanza-aprendizaje más significativas, integradas y ecológicas para sí mismos y sus estudiantes.

Les moviliza la revisión crítica de perspectivas hegemónicas y/o institucionalizadas sobre las experiencias musicales implicadas en sus cátedras y el interés por el desplazamiento hacia un conocimiento musical que valorice lo diverso, lo situado, lo local, lo corpóreo, lo colectivo, entre otras experiencias tradicionalmente excluidas y/o invisibilizadas en las aulas de la academia.

Inicia la presentación el profesor Sebastián Tobías Castro con inquietudes que han surgido de su experiencia dictando dos materias en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata: Educación Auditiva e Introducción al Lenguaje Musical Tonal. En particular, el Profesor Castro abordará las dificultades que encuentran sus alumnos para significar lo aprendido en su propia praxis musical, así como para vincular sus saberes, proceso que conlleva en su opinión, a experiencias emocionales no deseadas. En su reflexión el profesor Castro utilizará la noción de "estructuras parametrales" (H. Zemelman) la que le ha permitido construir una visión crítica de la epistemología que pondera la instrumentalidad del conocimiento antes que su construcción situada, así como la estructura disciplinar que esta lógica impone al interior de la academia.

En segundo lugar, interviene el profesor Nicolás Masquiarán, musicólogo y

docente del Departamento de Música de la Universidad de Concepción, quien compartirá el trabajo en el que se ha visto implicado dando un giro a las asignaturas tradicionalmente conocidas como Historia de la Música, para dar lugar al desarrollo del área que hoy denominan Cultura Musical. Este desafío, señala el profesor Masquiarán, ha significado que asignaturas otrora impopulares de la carrera de pedagogía puedan transformarse y renovar su sentido para los nuevos estudiantes.

Por otra parte, la profesora Tania Ibáñez, musicóloga y docente del área teórico musical de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, situará su intervención desde una perspectiva corporeizada del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula del lenguaje musical, lugar desde el cual reflexionará sobre la corporalidad como una dimensión tradicionalmente invisibilizada.

Modera la mesa la profesora Carolina Muñoz, quien realiza asignaturas de psicología en carreras de grado y postgrado de pedagogía en música y musicoterapia respectivamente. La profesora Muñoz se interesa por indagar la dimensión discursiva de las disciplinas profesionales vinculadas a las artes musicales. En esta ocasión su participación se orientará a observar y comentar los recursos que los docentes de la mesa despliegan para interactuar y comprenderse mutuamente, atendiendo a la construcción de alteridad y de discursos emergentes como posibilidades de transformación social dentro y fuera del ámbito de la enseñanza musical.