

DOCTORADO EN MÚSICA

(Núm. de referencia: 000193)

Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento del Posgrado en Música

El Programa de Maestría y Doctorado en Música considera un total de siete campos de conocimiento, cuatro de los cuales son disciplinarios —Composición Musical, Etnomusicología, Interpretación Musical y Musicología— y tres con carácter de convergencia disciplinaria —Cognición Musical, Educación Musical y Tecnología Musical—.

Los campos de conocimiento establecen un marco de referencia para la adquisición y transmisión de los saberes teóricos y las habilidades prácticas inherentes a las disciplinas o actividades artísticas en que puedan incursionar los alumnos conforme a sus antecedentes académicos e intereses profesionales.

De acuerdo con las finalidades de desarrollo de la docencia, investigación y creatividad artística, cada campo de conocimiento aglutina contenidos temáticos homogéneos y concordantes con el objeto de estudio y con el ámbito de su competencia profesional, de la manera que a continuación se describe:

Cognición Musical

Le compete el estudio de la creación, el aprendizaje y el procesamiento de la música en la mente del ser humano, en los niveles psicológico y neurobiológico, con la consideración del entorno cultural, el apoyo de modelos de inteligencia artificial, y con una perspectiva interdisciplinaria.

Composición Musical

Se ocupa de la producción de obras musicales a través del proceso creativo en el que convergen factores de carácter artístico, filosófico, histórico y social, involucrando medios instrumentales mecánicos, electroacústicos y otros, con sustento en la investigación de sistemas y teorías musicales, y en técnicas y recursos propios.

Educación Musical

Se dedica al estudio y a la generación del conocimiento sobre los procesos, las habilidades y metodologías necesarias para el aprendizaje de la música en los ámbitos de la formación general o profesional en su contexto sociocultural.

Etnomusicología

Le compete el estudio de la música como expresión artística y fenómeno cultural, la investigación de las estrategias de creación, los procesos de recepción enmarcados en su contexto histórico-social, así como el estudio de la unidad y diversidad de las expresiones musicales.

Interpretación Musical

Consiste en el estudio, análisis y recreación de obras musicales, con base en la investigación de paradigmas estilísticos, contextos sociales, culturales, históricos y propiamente musicales.

Musicología

Trata del estudio de las bases teóricas de la música, del hecho musical en sí, de su manifestación histórico-social y de su relación con otras artes.

Tecnología Musical

Abarca el estudio y desarrollo de herramientas tecnológicas y de las aplicaciones prácticas del conocimiento científico a los procesos de creación, interpretación, investigación y de representación de la información musical y sonora.

No obstante el enfoque específico que se propone para la formación de los profesionales en los siete campos del conocimiento mencionados, el Programa de Maestría y Doctorado en Música está diseñado de tal manera que cada una de las cuatro vertientes antes señaladas — desarrollo artístico, docencia, investigación y desarrollo tecnológico— se enriquezcan mutuamente y se entrelacen en el ejercicio de la investigación musical e interdisciplinaria, de tal suerte que el investigador pueda ofrecer a sus alumnos una visión clara de su campo de estudio; que el docente sea también un investigador que renueve permanentemente los temas y los contenidos de sus cátedras; y que el intérprete o compositor egresado del Posgrado sea un académico capaz de transmitir a sus alumnos los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas propias de su campo.

A la luz de lo antes mencionado, lo que parecía una apuesta osada —la fundación de un posgrado en música en no menos de siete campos, uno de pocos en el mundo con tal diversidad de enfoques disciplinarios— comienza a dar frutos. La interdisciplina, hoy día considerada premisa básica de la generación de conocimiento de punta, subyace al plan de estudios y al currículo individual en cada campo de estudio, y se refleja igualmente en la composición multidisciplinaria del cuerpo docente y tutor.

Entre las principales líneas de investigación que se desarrollan actualmente en el Programa, cabe mencionar las que se mencionan enseguida. No obstante su enfoque central en un área de conocimiento particular, estas líneas suelen abarcar otras, de manera interdisciplinaria. Acordes a la naturaleza del programa, las líneas de investigación abordan temas de cognición, creación, interpretación, etnomusicología, musicología, educación, y tecnología.

Campo de conocimiento: Cognición musical

- *Mapeo de función cerebral relacionada con la actividad musical:* Se trata de una línea de investigación de carácter fuertemente interdisciplinario, en la que se busca comprender los procesos mentales asociados a la actividad musical, realizando observaciones mediante imagenología médica. Las principales técnicas que se utilizan para correlacionar la función cerebral con la actividad musical son la resonancia magnética funcional (fMR) y la tomografía de emisión de positrones (PET). Modelos neurocognitivos de la interpretación y escucha musicales.
- *Modelos neurocognitivos de la escucha e interpretación musicales:* Esta línea investiga cómo las sensaciones sonoras se transforman en el cerebro humano en percepciones y representaciones musicales, mediante la intervención de diversos módulos funcionales del propio cerebro. Asimismo, investiga el proceso inverso, en el que diferentes referentes neuropsicológicos del intérprete ponen en funcionamiento un sistema de módulos funcionales cerebrales, que genera los movimientos coordinados necesarios para la producción de interpretaciones musicales en un instrumento.

Campo de conocimiento: Creación musical

- *Los medios de producción sonora y su relación con el proceso creativo:* Estudio de las diversas formas de producción del sonido (incluyendo el ruido), ya sea mediante instrumentos tradicionales y/o herramientas tecnológicas, y su incidencia en la concepción estética y el lenguaje musical.
- *Poética musical:* La creación de la obra musical es el resultado de una abstracción cuya motivación psicológica y estética puede tener orígenes diversos. Esta línea de investigación se ocupa de los procesos disímboles del compositor en la búsqueda de una poética sonora capaz de transmitir convincentemente la energía vital y espiritual del ser humano.
- *Procesos interdisciplinarios de creación musical:* Esta línea de exploración y experimentación considera las posibilidades que tiene el creador musical para colaborar con otras disciplinas artísticas como la danza, el teatro, las artes plásticas y el cine. Tradicionalmente, la creación musical ha sido fundamental en el ballet y la ópera. Hoy se presentan nuevas formas de expresión multidiscursiva que requieren exploración, como el performance, el teatro musical, el happening, la instalación, el video arte, y el arte sonoro.

Campo de conocimiento: Educación musical

- *Didáctica de la música y estrategias de aprendizaje.* Estudios sobre las diferentes modalidades de organización del aprendizaje, memorización y ejecución de tareas musicales desde una perspectiva cognitivo-musical. Esta línea de investigación involucra la extensión, rotación y dosificación de las sesiones de estudio, técnicas de memorización, modos de repetición de las tareas, técnicas para la preparación de las presentaciones públicas, técnicas de lectura a primera vista y de improvisación.
- *Filosofía de la educación musical:* Es la indagación filosófica sobre la naturaleza y el valor de la educación musical. La filosofía de la educación musical incluye la reflexión sobre la música desde diferentes perspectivas para una mejor comprensión de los fundamentos, las normas, las funciones

y los fines de la educación musical en diferentes contextos sociales y sus repercusiones en la formación del ser humano.

- *Psicología educativa enfocada a estudios de motivación estudiantil y docente:* Esta línea de investigación busca estudiar los aspectos motivacionales y ambientales que incentivan o inhiben la participación y logro de alumnos, maestros e individuos en general, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en ambientes formales como informales. Las implicaciones de esta línea de investigación permiten además dilucidar la aportación e importancia de la música dentro de una educación formal integral.

Campo de conocimiento: Etnomusicología

- *Música y oralidad:* Esta línea de investigación se aboca al estudio de las prácticas musicales de culturas cuya transmisión de su saber se basa en la oralidad. Uno de los ejes de abordaje es el conocimiento de los sistemas musicales a partir de sus configuraciones y de los procesos históricos que dan cuenta de sus transformaciones. Se nutre fundamentalmente de los estudios sobre oralidad, de la teoría de sistemas, de la semiología musical y de la antropología procesual.
- *Música y ritual:* Esta línea de investigación aborda la relación de la música y el ritual en las diversas culturas y en las diferentes épocas históricas. Se parte fundamentalmente de revisar la importancia de la ritualidad en el recorrido antropológico de la humanidad y del papel que ha desempeñado la música en este proceso. En este sentido, y por las características fenoménicas del propio ritual, se aborda el estudio de las prácticas musicales, dancísticas y escénicas como parte de un performance.
- *Etnomusicología dialógica:* Esta línea se caracteriza por practicar una investigación dialógica y crítica, que implica un trabajo descolonizado, colaborativo e intercultural. Este enfoque parte de cuestionar el posicionamiento del saber musical occidental y sus relaciones asimétricas y etnocéntricas frente a otros saberes musicales. En este sentido, se propone

establecer un diálogo de saberes como el eje de la construcción de conocimientos, de interpretaciones y de una praxis social conjunta.

Campo de conocimiento: Interpretación musical

- *El intérprete y la creación musical contemporánea:* Esta línea de investigación abarca la creación de un nuevo repertorio instrumental y el estudio de los procesos creativos en la creación musical contemporánea. Entre los objetos de estudio se pueden encontrar: el desarrollo de nuevas técnicas o géneros instrumentales, el estudio del vínculo creativo entre los diferentes actores, la creación y la recepción de la obra contemporánea para un instrumento o grupo de instrumentos, etc.
- *Teoría de la performance aplicada a la interpretación.* A diferencia de enfoques tradicionales que intentan localizar un sentido musical en las fuentes (la obra, las circunstancias de creación, la intención autoral), la teoría de la performance (performance theory) sugiere que también se construye sentido en la “puesta en escena” de dicha música, en sus múltiples reformulaciones ante públicos diferentes y en geografías culturales distintas, y que éste puede o suele ser muy distinto al que presuntamente dio vida a una composición. Mediante cada reedición, grabación o interpretación, resignificamos la música. Esta nueva perspectiva obliga a repensar el quehacer musical y su interpretación de forma trascendente.
- *Teoría y metodología de la interpretación.* Se dedica a identificar, clasificar, describir y analizar las diferentes perspectivas de la interpretación musical, con base en el estudio de tratados, métodos y “escuelas”; materiales documentales referentes al arte y a la actividad magisterial de los intérpretes destacados. Esta línea incluye campos de investigación específicos, tales como la ética y estética de la interpretación; las relaciones entre compositor, intérprete y receptor; y el estudio de la estilística.

Campo de conocimiento: Musicología

- *Estudios de género en música (Gender Studies)*. Esta línea de investigación se sitúa dentro de la llamada Nueva Musicología, tendencia analítica producto de la fractura que ocurre en los años 1970–1990 dentro de la musicología positivista. Cabe señalar que, dentro de esta línea de investigación (Estudios de género en música), también se concentran: música y sexualidad, y los queer studies o también llamados estudios LGTB (Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual y Transgénero).
- *Estudios de música novohispana*: El progreso que en las últimas décadas ha mostrado la investigación musicológica en México, se hizo particularmente notorio en lo que respecta a la fenomenología musical del virreinato. Sin embargo, como otros campos de conocimiento en desarrollo, éste tampoco se ha librado de numerosas lagunas que el denuedo de los estudiosos nacionales y extranjeros aún no ha podido llenar. Las investigaciones enfocadas al estudio de la música de los siglos XVI a XVIII se adentran en las zonas en blanco en el mapa cultural de la Nueva España para, con base en las fuentes musicales, documentales y hemerográficas, en su mayoría inéditas, contribuir al rescate y la difusión de una parte tan diversa como importante, de la herencia artística del país.
- *Iconografía musical*: En el año 2004 el Posgrado en Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de reciente creación, consideró en su programa el seminario de Iconografía Musical para, dos años más tarde, proveer a los investigadores en ciernes, de herramientas para la realización de estudios centrados en el ámbito local y delimitados cronológicamente, a través del seminario de Iconografía Musical Novohispana. En el desarrollo de estas actividades académicas han tomado parte estudiantes de Maestría y Doctorado en Música que han recurrido al estudio de fuentes iconográficas para enriquecer sus propuestas de titulación; profesores de la Escuela Nacional de Música que se han servido de esos recursos en sus labores de docencia e

investigación, y alumnos de la Licenciatura en Música (ENM, UNAM), para quienes el acercamiento al campo de la iconografía musical resultó ser un importante impulso para la iniciación temprana a la investigación.

Diseñados en atención a diversas y complejas problemáticas de estudio del arte, y ubicados en la intersección de diferentes ámbitos y campos disciplinarios, los seminarios de Iconografía Musical e Iconografía Musical Novohispana contribuyen a responder algunas de las necesidades esenciales de desarrollo del saber humanístico y artístico de México, tales como: la formación de cuadros de investigadores en el campo señalado, la generación de la conciencia sobre el valor cualitativo y cuantitativo de la iconografía musical novohispana, la sistematización de un método de investigación propio de iconografía musical y la adquisición del estatus disciplinario del que actualmente carece su estudio en México y en el mundo.

- *Nacionalismos musicales de México.* Tras la ruptura con la historiografía nacionalista que imponía de manera hegemónica un sello reduccionista y simplificador a la recepción de la creación musical mexicana del siglo XIX y buena parte del XX, han surgido interpretaciones que, desde perspectivas como la semiótica, la teoría performativa, la sociología, los estudios culturales y la teoría poscolonial, ofrecen un panorama mucho más rico y diferenciado de la música mexicana. Dicha apertura ha producido lecturas inéditas de la música de compositores como Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, y de la generación que les precedió, destacando sobre todo Julián Carrillo, José Rolón y Manuel M. Ponce. Con todo, la exploración crítica de este periodo es apenas incipiente.
- *Semiótica musical.* Desde la fundación del Seminario de Semiología Musical en 1995 en la Escuela Nacional de Música, el estudio de la significación musical, aplicable en el ámbito de las músicas étnicas, en el de la música de concierto occidental, en prácticas musicales urbanas, y en la música nueva, entre otros, produjo un número importante de trabajos de investigación. Dicha experiencia se hace palpable el Posgrado en Música, donde la semiótica forma ya parte de las lecturas básicas de los seminarios

y es referente teórico obligado en el trabajo de varios investigadores y alumnos, sobre todo en las áreas de etnomusicología y musicología.

Campo de conocimiento: Tecnología musical

- Acústica de los instrumentos musicales: Consiste en el estudio de los fenómenos físicos y psicoacústicos relacionados con la producción y percepción del sonido generado por instrumentos musicales acústicos. En términos generales, en los instrumentos el sonido se produce mediante cuerdas, columnas de aire, placas, tubos y membranas vibrantes, lo que da lugar a una clasificación que empata muy bien con las tradicionales familias de instrumentos musicales (cuerdas, instrumentos de aliento, percusiones). El estudio de la voz cantada también se contempla dentro de esta línea de investigación.
- Acústica y Tecnologías de la Música: Estudio científico de los recursos instrumentales acústicos, electroacústicos y computacionales utilizados en la Música, desde una perspectiva múltiple que incluye aspectos de Acústica, Psicoacústica, Electrónica, Procesamiento de Señales y Computación. Desarrollo de tecnologías aplicables a la enseñanza y práctica de la música, análisis acústico de la interpretación musical, análisis y generación informática de material musical, síntesis y procesamiento de sonido, herramientas para el análisis y modelado acústico de instrumentos musicales, tecnologías de grabación, procesamiento y reproducción de sonido multicanal.