

II ENCUENTRO DOCTORANDOS. UPV. 25 DE JUNIO 2015

PROGRAMA DE DOCTORADO EN MÚSICA. UPV

DIRECTORES: Dr. Miguel Molina y Dra. Rosa Mª Rodríguez

DOCTORANDO: Pau Ballester Sánchez

“EL PULSO Y LA INOCENCIA:

Investigación experiencial del proceso de la creación de un concierto con alumnos de percusión del Conservatorio Profesional de Valencia, a partir de los conceptos de pulso y ritmo de la percusión contemporánea”.

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Resulta difícil para los que nos dedicamos a una actividad artística, en mi caso la música, adentrarnos en el campo de la investigación teórico-científica, ya que priorizamos el acto de la creación.

Emprendemos un viaje con un destino desconocido en lo que se ha venido a denominar “Trabajo performativo”, (Zaldívar, 2005), aportando vínculos con el método científico experimental.

RESUMEN

“El pulso y la inocencia” es el título del concierto que sustenta la investigación llevada a cabo para la tesis doctoral. El título responde a la utilización del pulso y el ritmo como fundamento en la experimentación y creación musical. La inocencia hace referencia al estado de los sujetos participantes en cuanto a su desconocimiento de los materiales con los que se han encontrado como “inocentes musicales” (Cardew, 1971:19) y su respuesta abierta para con ellos en la evolución del proceso. *¿Cuál es la naturaleza de una acción experimental? Es simplemente una acción cuyo resultado no está previsto* (Cage, 2002b: 69).

METODOLOGÍA

La concentración en la percusión contemporánea ha constituido la bases para el desarrollo del proceso de creación e interpretación. Los conceptos de los compositores Steve Reich (pulso y ritmo), John Cage (creación y escucha) y Llorenç Barber (espacio y movimiento) y su desarrollo han conformado los tres pilares de la construcción del concierto.

ETAPAS

1-EL CONCIERTO. *EL PULSO Y LA INOCENCIA*

- Concepción
- Proceso creativo. Diario de campo
- Concierto
- Post-concierto. Análisis

2- FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO-MUSICAL

2.1. Pulso: del palpar del corazón al pulso de la música (de lo pre-musical a principio primario de la música)

2.1.1. En la vida vs música: Antecedentes (Medicina)

2.1.2. En el ritmo

2.2. Inocencia: Del error al resultado desconocido

2.2.1. En la vida vs música

2.2.2. En la creatividad

OBJETIVOS

1- Crear e interpretar un concierto a partir de los conceptos de pulso y ritmo de la percusión contemporánea.

2- Aplicar una metodología performativa en la creación y experimentación sonora.

3- Vivenciar, narrar y extraer conclusiones de la experiencia de una creación sonora para aplicarla a la formación musical.

UTILIDADES

1-Trasladar al campo científico el proceso de creación e interpretación de un concierto y viceversa, de lo científico a lo musical.

2-Aplicar esta metodología de trabajo (escucha activa y creación performativa) a los planes de estudio de los Conservatorios.

RESULTADOS (Mayo 2015)

1- Los alumnos han adquirido nuevas capacidades creativas e interpretativas como resultado del concierto.

2- Aprovechamiento de los espacios como elemento creativo y la integración del espectador como oyente-participante.

3- La escucha del propio pulso de los músicos y del público como elemento creativo.

4- Viabilidad de aplicar estas experiencias en los planes actuales de los estudios musicales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAGE, John. 2002b. *Silencio*. Madrid: Ediciones Árdora. (*Silence*. Wesleyan University Press, 1961). 2002.

CARDEW, Cornelius. 1971 *Treatise Handbook*. Londres, Frankfurt, New York: Edition Peters. 1971 p. 19.

ZALDÍVAR, Álvaro. 2005. «Las enseñanzas musicales y el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. El reto de un marco organizativo adecuado y la necesidad de la investigación creativa y per formativa». En *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*.

PRESENTACIÓN
PAU BALLESTER SÁNCHEZ

PROGRAMA DE DOCTORADO EN MÚSICA. UPV.
DIRECTORES: DR.MIGUEL MOLINA Y DRA.ROSA MARÍA RODRÍGUEZ

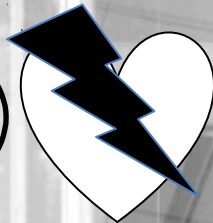
"EL PULSO Y LA INOCENCIA:

Investigación experiencial del proceso de la creación de un concierto con alumnos de percusión del Conservatorio Profesional de Valencia, a partir de los conceptos de pulso y ritmo de la percusión contemporánea ".

INTRODUCCIÓN y JUSTIFICACIÓN

ACTIVIDAD
ARTÍSTICA

INVESTIGACIÓN
TEÓRICO-
CIENTÍFICA

Amores, Capella de Ministrers, Cursos de Percusión, Creación y Experimentación sonora.....

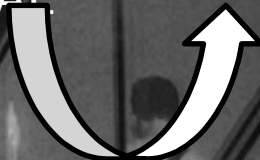
TRABAJO PERFORMATIVO

CONCIERTO

TESIS
DOCTORAL

UN VIAJE
DESCONOCIDO
?

RESUMEN

EL PULSO INOCCENCIA

Utilización del **PULSO Y EL RITMO** como bases fundamentales de la PERCUSIÓN CONTEMPORÁNEA en la experimentación y creación del concierto

Y LA

Estado de los sujetos participantes como “INOCENTES MUSICALES” en cuanto a su desconocimiento de los materiales con los que se han encontrado y su respuesta para con ellos en la evolución del proceso

¿Cuál es la naturaleza de una acción experimental? Es simplemente una acción cuyo resultado no está previsto : (John Cage)

METODOLOGÍA

Aplicaciones basadas
en la Percusión
Contemporánea

CONCEPTOS

```
graph TD; A[CONCEPTOS] --> B[STEVE REINOLD]; A --> C[JOHN CAGE]; A --> D[LLORENÇ BARBER]; B --- B1(PULSO Y RITMO); C --- C1(CREACIÓN Y ESCUCHA); D --- D1(ESPACIO Y MOVIMIENTO);
```

STEVE
REINOLD
PULSO
Y
RITMO

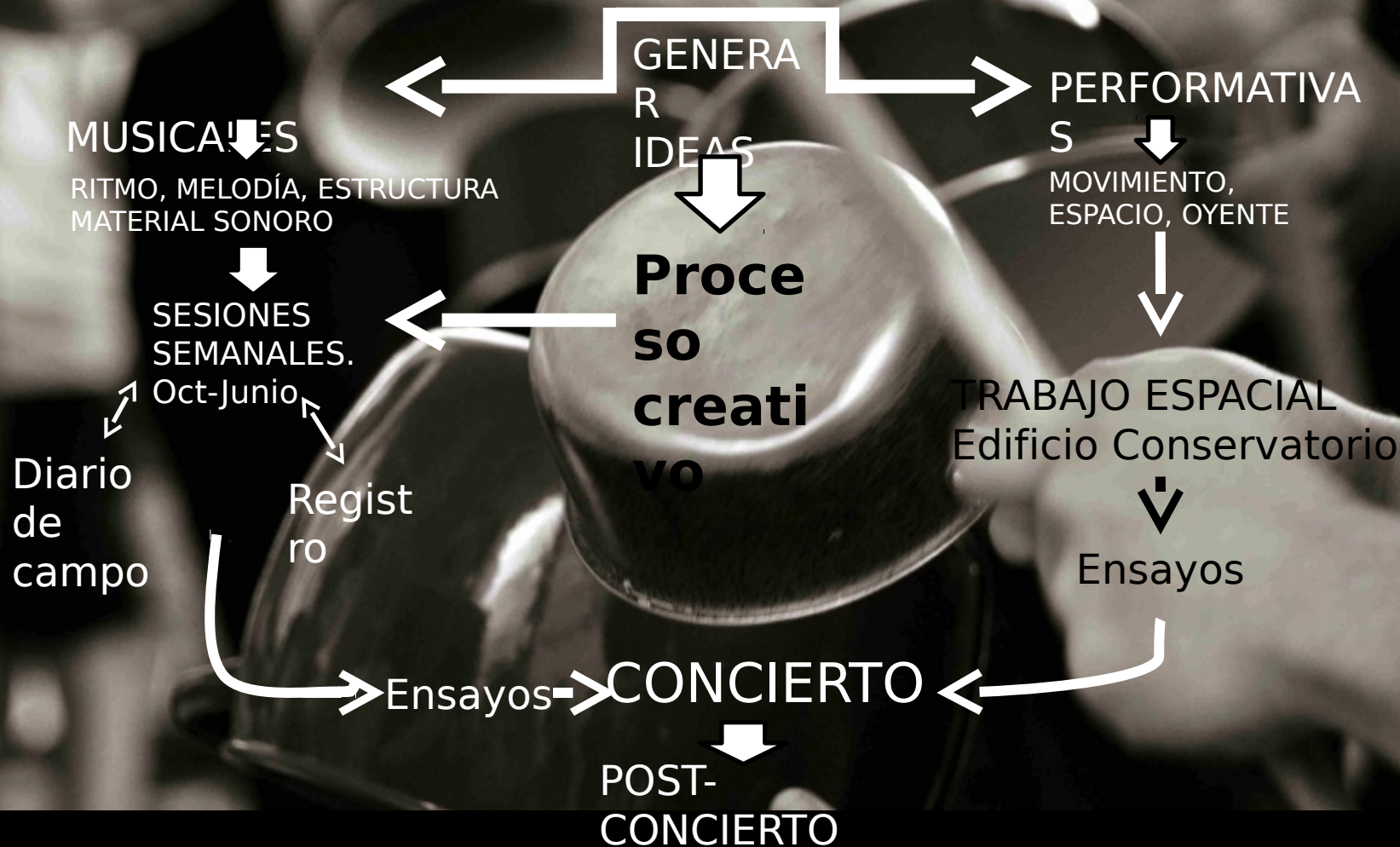
JOHN
CAGE
CREACIÓN
Y
ESCUCHA

LLORENÇ BARBER
ESPACIO
Y
MOVIMIENTO

BASE: la propia experiencia interpretativa y creativa del investigador

ETAPAS

1-EL CONCIERTO. *EL PULSO Y LA INOCENCIA* **concepción**

2.-FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO-MUSICAL

EL PULSO

LA INOCENCIA

Del palpar del corazón al pulso de la música (de lo pre-musical a principio primario de la música)

Del error al resultado desconocido

En la vida vs música:
Antecedentes (Medicina vs
Música)

En el ritmo

En la vida vs música En la creatividad

MÚSICA / CREACIÓN

OBJETIVOS

3.- Vivenciar, narrar y extraer conclusiones de la experiencia de una creación sonora para aplicarla a la formación musical

1.- Crear e interpretar un concierto a partir del PULSO y del RITMO

- Aplicar una metodología performativa

UTILIDADES

Trasladar al campo científico el proceso de creación e interpretación de un concierto y viceversa

Aplicar la creatividad y la escucha como

RESULTADOS (2015)

1. Nuevas capacidades creativas e interpretativas

2. Espacios como elemento creativo e integración del espectador como oyente-participante

3. La escucha del pulso como elemento creativo

4. Aplicación en los planes actuales de estudio

GRACIAS
por su
atención