

MUSICALIDAD CRITICAMENTE REFLEXIVA

La **musicalidad críticamente reflexiva** es un concepto que implica una relación consciente, analítica y crítica con la música y la práctica musical. Va más allá de la habilidad técnica o la apreciación estética, y se centra en la capacidad de reflexionar críticamente sobre los elementos, significados y contextos culturales, históricos, sociales y políticos que rodean la música. En este enfoque, se busca que el músico o el oyente no solo se involucre en el acto de hacer o disfrutar música, sino que también piense en sus implicaciones más profundas y en el papel que juega en el mundo.

Elementos clave de la musicalidad críticamente reflexiva:

1. **Reflexión sobre el contexto sociocultural:** Se trata de comprender la música no como un fenómeno aislado, sino como parte de un entramado más amplio de prácticas culturales y sociales. Esto incluye preguntarse cómo la música refleja o responde a cuestiones de poder, identidad, género, raza, clase, y cómo puede ser un vehículo para la resistencia o la transformación social.
2. **Autocrítica y evolución personal:** Para los músicos, este tipo de musicalidad implica ser capaces de analizar críticamente su propio proceso creativo, su relación con su entorno musical, sus elecciones estilísticas y técnicas, y cómo estos aspectos están influenciados por el contexto en el que se desarrollan. Se trata de un proceso continuo de autocrítica y evolución personal.
3. **Conciencia histórica y cultural:** La musicalidad críticamente reflexiva también abarca el estudio y la comprensión de los antecedentes históricos y culturales de una pieza o género musical. Es necesario tener una apreciación de cómo el pasado influye en el presente musical y cómo la música está imbuida de significados culturales, históricos y políticos.
4. **Cuestionamiento de normas y tradiciones:** Un enfoque críticamente reflexivo implica no aceptar ciegamente las normas o tradiciones musicales establecidas, sino examinarlas, cuestionarlas y, en algunos casos, desafiarlas. Esto puede incluir la revalorización de músicas marginadas o desatendidas por el canon tradicional o académico, o la crítica a las jerarquías y exclusiones en la práctica musical.
5. **Ética en la práctica musical:** En este tipo de musicalidad, también se incluye una dimensión ética, en la que se reflexiona sobre las implicaciones morales de la música. Por ejemplo, el músico puede pensar en el impacto social de la música que produce o en cómo se representa a ciertos grupos o identidades en las canciones, obras o géneros que interpreta.
6. **Relación entre el arte y la vida:** La musicalidad críticamente reflexiva implica una comprensión de la música como algo que no solo es estéticamente placentero, sino que también tiene una relación directa con la vida, las emociones y las realidades sociales de quienes la producen y consumen. La música, en este sentido, es vista como una práctica significativa que puede influir en la vida cotidiana y en la construcción de subjetividades.

Ejemplos prácticos:

- **Un intérprete de música tradicional** puede reflexionar críticamente sobre cómo su práctica perpetúa o desafía ideas sobre la autenticidad cultural o cómo las políticas de globalización afectan las tradiciones musicales que está representando.
- **Un compositor contemporáneo** puede analizar cómo sus elecciones musicales reflejan o responden a temas sociales como el cambio climático, la desigualdad o las migraciones, utilizando la música como una forma de discurso social.
- **Un docente de música** podría fomentar en sus estudiantes no solo el desarrollo de habilidades técnicas, sino también la capacidad de pensar críticamente sobre el repertorio que estudian, por qué ciertos estilos o compositores son más valorados que otros, y qué implicaciones sociales tienen esas valoraciones.

En la enseñanza musical:

Este enfoque es cada vez más importante en la **educación musical**, donde se busca no solo formar músicos técnicamente competentes, sino también individuos con una comprensión crítica del impacto de la música en sus vidas y en la sociedad. Los educadores que promueven la musicalidad críticamente reflexiva alientan a los estudiantes a ser pensadores independientes, a cuestionar las jerarquías musicales y a considerar la música como un agente de cambio social.

La **musicalidad críticamente reflexiva** implica ir más allá de la ejecución musical o la apreciación pasiva, para involucrarse de manera consciente y crítica con la música, su contexto y su función en la sociedad. Es un enfoque que busca unir técnica y reflexión, estética y ética, para generar una comprensión más profunda del poder transformador de la música.

El concepto de **musicalidad críticamente reflexiva** está vinculado a varias corrientes pedagógicas y teóricas en la educación musical, la filosofía de la música y la crítica cultural. Aunque no hay una cantidad abundante de autores que utilicen exactamente este término, varios teóricos, pedagogos y filósofos abordan ideas relacionadas con la reflexión crítica en la música. A continuación, algunos autores y sus aportes relevantes:

1. Christopher Small

- Small es conocido por acuñar el término "**musicking**" en su obra *Musicking: The Meanings of Performing and Listening* (1998). Small invita a reflexionar críticamente sobre el acto de hacer música (musicking), que no solo abarca tocar o escuchar, sino todo el contexto social que lo rodea. Su perspectiva alienta a pensar en cómo la música refleja y moldea las relaciones humanas y cómo se integra en la vida social, una base para una musicalidad reflexiva.

2. Benedict Anderson and Estelle Jorgensen

- **Estelle Jorgensen**, una destacada filósofa de la educación musical, en obras como *Transforming Music Education* (2003), plantea la importancia de la reflexión crítica en el proceso educativo musical. Jorgensen propone que la música no debe ser simplemente reproducida, sino que los estudiantes deben desarrollar la capacidad de criticar el entorno social y cultural en el que la música tiene lugar.
- **Benedict Anderson**, aunque su trabajo está más enfocado en el nacionalismo y las comunidades imaginadas, sus ideas sobre cómo los imaginarios sociales se construyen también son aplicables en la reflexión sobre la música y su capacidad para formar identidades colectivas y subjetividades.

3. Paulo Freire

- Aunque no es un especialista en música, el enfoque **crítico-pedagógico** de Paulo Freire es esencial en la educación musical críticamente reflexiva. En *Pedagogía del oprimido* (1970), Freire aboga por una enseñanza que promueva la reflexión crítica y la emancipación del individuo frente a estructuras opresivas. Su enfoque es aplicable a la música cuando se busca una pedagogía musical liberadora, donde los estudiantes no solo adquieren habilidades musicales, sino que también reflexionan sobre el papel de la música en la sociedad.

4. Lucy Green

- Lucy Green, en su obra *Music, Informal Learning and the School: A New Classroom Pedagogy* (2008), aborda la **aprendizaje musical informal** y cuestiona las formas tradicionales de enseñanza musical, invitando a una reflexión crítica sobre cómo se adquiere la musicalidad. Al promover enfoques de aprendizaje musical basados en la práctica informal, invita a los educadores a reflexionar sobre cómo se enseña y se aprende música, y cómo estas dinámicas se relacionan con el poder y la cultura.

5. David Elliott

- En *Music Matters: A Philosophy of Music Education* (1995), David Elliott argumenta que la educación musical debe involucrar no solo la competencia técnica, sino también una reflexión crítica sobre el significado de la música en la vida de las personas. Elliott promueve el enfoque de la **praxiología musical**, que sugiere que la música es una práctica social con profundas implicaciones éticas y culturales. Esto implica que una musicalidad reflexiva no solo es un acto estético, sino también un acto crítico y consciente del contexto.

6. John Dewey

- Aunque no es un autor específicamente musical, John Dewey en su obra *Art as Experience* (1934) plantea que el arte, incluida la música, debe entenderse en el

contexto de la experiencia vivida. Para Dewey, el arte tiene una función crítica en la sociedad y puede ser un medio para reflexionar sobre la vida. Su enfoque experiencial y pragmático sobre el arte puede inspirar una musicalidad que no solo se enfoca en la perfección técnica, sino en la comprensión crítica de la experiencia musical.

7. DeNora

- DeNora, en su libro *Music in Everyday Life* (2000), aborda cómo la música influye en la construcción de la subjetividad y el entorno social. Su enfoque sociológico invita a reflexionar críticamente sobre el papel de la música en las interacciones sociales y en la configuración de identidades, lo que puede alinearse con una concepción reflexiva de la musicalidad.

8. Henry Giroux

- Como pedagogo crítico, Henry Giroux no escribe específicamente sobre música, pero sus ideas sobre la **pedagogía crítica** y la cultura juvenil pueden aplicarse a la música. Giroux aboga por un enfoque educativo que fomente la conciencia crítica y la resistencia a las estructuras de poder. En el contexto de la música, esto significaría fomentar una reflexión crítica sobre cómo las estructuras de poder influyen en las prácticas musicales, los géneros y la representación cultural.

9. Philip Alperson

- Alperson, filósofo de la música, explora cómo la música está interrelacionada con otros campos como la ética, la política y la estética. En su obra *What Is Music?* (1987), reflexiona sobre la importancia de comprender la música en contextos más amplios, lo que conecta con la idea de una musicalidad críticamente reflexiva.

10. Elizabeth Gould

- Gould, en sus escritos sobre feminismo y educación musical, aboga por una crítica feminista a las estructuras de poder dentro de la práctica musical y la educación. Plantea la necesidad de repensar las narrativas y prácticas musicales para incluir perspectivas de género, poder y marginalización, lo que fomenta una musicalidad que es consciente y crítica de estas dinámicas.

Estos autores, provenientes de campos como la educación musical, la filosofía, la sociología y la pedagogía crítica, abordan la **musicalidad críticamente reflexiva** desde diferentes ángulos. Promueven una práctica musical que no solo sea técnica o estética, sino también profundamente consciente y crítica de los contextos en los que se produce, reproduce y escucha la música.

Material en la web compilado por Héctor Camilo Linares Roza para seminario PSCP - UPN.