

MAXIMILIANO VIETRI

Laboratorio de Investigaciones en Psicoanálisis y Psicopatología (LIPPSI) / Facultad de Psicología – Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

maximiliano.vietri23@gmail.com

Reseña de libro

Las metáforas como herramientas cognitivas. Un acercamiento a su uso en pedagogía vocal.

Reseña de:

Alessandroni, N. (2014). *Las expresiones metafóricas en Pedagogía Vocal. Entre la didáctica y la significación cognitiva*. La Plata: GITeV - Grupo de Investigaciones en Técnica Vocal. ISBN 978-987-45524-0-2.

En el contexto de una clase de canto suele ser común escuchar frases como: “*Cantá con un sonido más blando y fluido*”, “*Tratá de que la nota sea más puntiaguda y penetrante*”, “*Probá con un timbre más cálido, más redondo*”, y hasta “*Sería mejor un sonido un poco más rojo*”. ¿En qué medida este tipo de expresiones metafóricas colaboran con el aprendizaje de destrezas técnico-vocales por parte de los alumnos? Toda la línea contemporánea de estudios pedagógico-vocales ha propuesto que el grado de colaboración es nulo (Callen Freed, 2000; Miller, 1986, 1998, 2004; Reid, 1983; Richardson, 1983). Sin embargo, su utilización ubicua y pertinaz (incluso por parte de los profesionales que adhieren a los paradigmas cientificistas de la enseñanza del canto) parecería indicar que las expresiones metafóricas tienen algún efecto didáctico. En efecto, este es un recurso cuya utilización en tanto estrategia pedagógica data, al menos, desde la fundación del Conservatorio Nacional de París (Alessandroni, 2013; Stark, 1999). Pero, si las expresiones metafóricas colaboran con el desarrollo del sistema conceptual asociado a la técnica vocal, ¿por qué lo hacen? ¿En virtud de qué procesos psicológicos y cognitivos? Estas preguntas son las que

Epistemus - Revista de estudios en Música, Cognición y Cultura. ISSN 1853-0494

<http://revistas.unlp.edu.ar/Epistemus>

Epistemus es una publicación de SACCoM (www.sacom.org.ar).

Vol. 5. N° 1 (2017) | 95-100

Recibido: 12/02/2017. Aceptado: 02/04/2017

DOI (Digital Object Identifier): 10.21932/epistemus.5.3801.1

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada 4.0 Internacional de Creative Commons. Puede copiarla, distribuirla y comunicarla públicamente siempre que cite su autor y la revista que lo publica (Epistemus - Revista de estudios en Música, Cognición y Cultura), agregando la dirección URL y/o un enlace a este sitio: <http://revistas.unlp.edu.ar/Epistemus>. No la utilice para fines comerciales y no haga con ella obra derivada.

La licencia completa la puede consultar en <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

abren la indagación que Alessandroni plantea en *Las expresiones metafóricas en Pedagogía Vocal. Entre la didáctica y la significación cognitiva*. En líneas generales, el libro se propone explorar en qué medida es posible explicar la utilidad de las expresiones metafóricas al interior del dispositivo ‘clase de canto’ apelando a teorizaciones provenientes del campo de las ciencias cognitivas y, más específicamente, de la Psicología Cognitiva de la Música. Para determinar la plausibilidad del proyecto, el autor emprende discusiones teórico-epistemológicas, como así también esfuerzos de investigación empírica (específicamente, análisis microgenético de instancias ecológicas de clases de canto y estudios experimentales).

El libro consta de 10 apartados, algunos de ellos con sub-apartados. En la sección 1 el autor introduce y contextualiza la problemática del uso de metáforas por parte de los docentes de canto en contextos de clase. Sitúa el tópico de las expresiones metafóricas en pedagogía vocal en el marco del debate entre dos paradigmas contrapuestos: la Pedagogía Vocal Tradicional y la Pedagogía Vocal Contemporánea (Alessandroni, 2013). Desde su perspectiva, con el arribo del paradigma contemporáneo, de corte cientificista, las expresiones metafóricas fueron descartadas por considerárselas imprecisas y ambiguas. El objetivo del autor, por ende, es revalorizar el empleo de metáforas en contextos pedagógicos-metodológicos, atribuyéndole el estatuto de *herramientas cognitivas*. Apoyándose centralmente en el concepto de *metáfora conceptual* de Lakoff y Johnson (1980/2003, 1999), Alessandroni afirma que la metáfora, en la Pedagogía Vocal, implica no sólo un giro retórico, sino un recurso que propicia la comprensión por parte del estudiante. La metáfora sería una vía privilegiada de circulación de los contenidos que permite el acceso a contenidos de un dominio abstracto -el de las descripciones anatómo-fisiológicas implicadas en la fonación cantada- mediante la referencia a fenómenos pertenecientes a dominios más familiares -como los dominios sensoriomotrices básicos-.

El capítulo 2 está dedicado a describir el Paradigma Tradicional en Pedagogía Vocal, situando sus inicios en el año 1795 con la creación del Conservatorio Nacional de París y la consecuente consolidación del Modelo Conservatorio. De acuerdo con Alessandroni, hasta ese momento, el conocimiento sobre el funcionamiento anatómico y fisiológico de la función vocal era limitado, como así también el saber sobre los procesos cognitivos subyacentes a la enseñanza-aprendizaje de la técnica vocal. Esto determinó que la Pedagogía Vocal Tradicional estuviera apoyada en las percepciones y apreciaciones individuales de cada maestro y en la forma en que éstos traducían en palabras sus propiocepciones acústicas y fisiológicas. Desde el punto de vista propuesto por el autor, en este paradigma el empleo de las expresiones metafóricas no respondía a un cálculo metodológico deliberado, sino más bien a una exploración intuitiva sin trayecto fijo, basada en un proceso de ensayo y error.

En la sección 3 se describe el Paradigma Vocal Contemporáneo. El origen de este nuevo paradigma, resultado de una colaboración multidisciplinaria con

aspiraciones científicas, es situado alrededor de 1950. Su objetivo original fue conocer y explicar científicamente el funcionamiento fisiológico-orgánico del proceso fonatorio y analizar las condiciones evolutivas del instrumento vocal. Estas investigaciones llevaron a redefinir los conceptos propios de la Técnica Vocal. En este capítulo se muestra qué es lo que se entiende por instrumento vocal, sus componentes y funcionamiento, y continúa con el modo en que estas redefiniciones llevaron a reconsiderar el uso de las metáforas en contextos pedagógicos. Alessandrini analiza mediante citas críticas el modo en que los teóricos de la Pedagogía Vocal Contemporánea desestimaron el uso de metáforas en la enseñanza del canto, argumentando que gracias a los avances científicos y a la investigación interdisciplinaria éstas se tornaban innecesarias. Asimismo, se cuestionaba el empleo de expresiones metafóricas por considerar que las mismas entorpecían el proceso de aprendizaje por su vaguedad e imprecisión.

En el capítulo 4 se cuestiona la forma de concebir el fenómeno vocal propia del Paradigma Vocal Contemporáneo, es decir, como una actividad fisiológico-funcional, y se propone, en cambio, concebirlo como un fenómeno holístico. Este carácter más integrador que busca otorgar el autor a los fenómenos vocales incluye aspectos técnico-vocales específicos, pero también aspectos evolutivos, psicológicos, socioculturales, estéticos y políticos, entre otros. En función de esta caracterización amplia, el autor recurre a los desarrollos de la corriente corporeizada de la Psicología Cognitiva para explicar los procesos cognitivos que tienen lugar durante el aprendizaje y la performance artísticos a partir de nuevas coordenadas. Desde esta perspectiva de indagación, los fenómenos cognitivos se conceptualizan como construcciones ancladas en una variedad de procesos corporales, afectivos, perceptuales y motores. De este paradigma se destaca la noción de *metáfora conceptual* de Lakoff y Johnson, (Lakoff y Johnson, 1980, 1999) del cual Alessandrini se sirve para redefinir el valor de las expresiones metafóricas, no sólo en el contexto pedagógico, sino también para redefinir el estatuto de las metáforas mismas. En vez de entender a la metáfora como un fenómeno lingüístico situado en el *nivel del nombrar*, propone comprenderla como un fenómeno de la cognición que ocupa un lugar central en el *nivel del pensar*. Así la metáfora pasaría a ser un verdadero recurso del entendimiento en lugar de un adorno del lenguaje. Gracias a ella nos es posible utilizar nuestro conocimiento de un campo conceptual (dominio origen), por lo general concreto o cercano a la experiencia física, para estructurar otro campo que suele ser más abstracto (dominio meta). Este pasaje de un dominio a otro, denominado *mapeo transdominio*, nos permite estructurar nuestra experiencia en el nivel de la percepción corporal y el movimiento, comprender aspectos abstractos de la realidad, realizar atribuciones de significado, y guiar nuestro razonamiento acerca del mundo. El autor sugiere que el *mapeo transdominio* en el contexto de la clase de canto sería el recurso para posicionar al estudiante en un dominio abstracto de la experiencia a partir del conocimiento de dominios concretos vinculados a las experiencias sensoriomotrices más vividas.

En el capítulo 5 se describen los estudios empíricos –ecológicos y de laboratorio- llevados adelante por el autor en relación a la problemática. Dando cuenta de un conocimiento y manejo precisos del método científico, los diseños están planteados de manera clara y específica, no sólo en relación a la construcción de las variables sino también en cuanto a la elección de las técnicas de análisis de datos empleadas (cualitativas y cuantitativas).

En su primer estudio empírico, de tipo exploratorio y ecológico, se analizó el uso implícito de *mapeos transdominio* en contextos de clase. El protocolo consistió en el registro audiovisual de ocho clases de canto dictadas por cuatro profesores diferentes, dos de ellos adherentes al Paradigma Tradicional y dos de ellos inscriptos en el Paradigma Contemporáneo. Los resultados obtenidos en esta primera fase indican que, en el ámbito local, los docentes utilizan expresiones metafóricas, aun cuando adhieren al Paradigma Contemporáneo, lo cual señala cierta inadecuación entre marcos teóricos de referencia y prácticas educativas concretas.

En una segunda investigación, continuación de la anterior, se analizó un caso donde tienen lugar algunos ejemplos en los que el proceso de mapeo transdominio constituye la base del recurso didáctico utilizado por una maestra para la circulación de contenidos técnico-vocales. Alessandrini propone que la utilización de expresiones metafóricas en el marco de la clase analizada estuvo direccionada a actuar sobre un dominio de la experiencia (el dominio fonatorio) que al cantante le resulta más abstracto. Resulta particularmente interesante la descripción pormenorizada que hace el autor de la situación de clase, describiendo momento a momento qué hacen la maestra y la alumna, además de cuál es la resultante sonora.

En la tercera etapa del proyecto de investigación, se diseñó un nuevo experimento que buscó explorar el proceso de interpretación que realizan los alumnos sobre las expresiones metafóricas. La muestra fue de treinta cantantes que participaron en dos instancias experimentales. En la primera de ellas se buscaba registrar en audio y video la respuesta por parte de los alumnos a partir de ciertas consignas que fueron dadas bajo la forma de expresiones metafóricas. En la segunda instancia se pidió a los alumnos que dieran cuenta del modo en que habían interpretado en cada caso las expresiones metafóricas. De forma preliminar, se concluyó que debido a que en el contexto de la clase de Técnica Vocal las imágenes sensoriales son típicamente utilizadas para acceder a un conocimiento en el dominio del control psicomotor a partir de experiencias en diferentes modalidades sensoriales, los participantes de la clase tienden a adjudicar el dominio propioceptivo como el dominio meta por default. Esto muestra que en el contexto de la clase de Técnica Vocal, existe una suerte de acuerdo tácito según el cual se sobrentiende que el dominio propioceptivo será privilegiado como dominio meta de cualquier expresión metafórica.

En el capítulo 6 se elaboran las conclusiones destacando los puntos a favor y en contra de la Pedagogía Vocal Contemporánea, para luego retomar la novedosa

propuesta teórica en relación al empleo de las expresiones metafóricas y los resultados obtenidos en los estudios empíricos ya señalados.

En resumen, en este libro hallamos una revisión pormenorizada respecto del uso de las metáforas en los distintos paradigmas de la Pedagogía Vocal, revisión que sirve como base para una posterior propuesta teórica que es, desde nuestro punto de vista, donde reside el mayor mérito del autor. Alessandrini propone recuperar el concepto de *mapeo transdominio*, entendiéndolo como herramienta cognitiva insoslayable para abordar cuestiones vinculadas con procesos pedagógicos de formación musical en general y vocal en particular, dado que nos permiten comprender un dominio de conocimiento abstracto en términos de otro dominio más conocido. Por ende, el recuperar las metáforas como herramienta cognitiva dentro del contexto pedagógico puede ser enriquecedor, no sólo para la situación de enseñanza-aprendizaje, sino también para la Pedagogía Vocal como corpus teórico. El libro resulta adecuado, por ello, tanto para profesores de canto, profesores de música especializados en otros instrumentos, alumnos de todos los niveles, y personas no especializadas en el conocimiento musical pero interesadas en la estructura y dinámica de los procesos cognitivos que tienen lugar durante los procesos de enseñanza y aprendizaje musicales.

Referencias

- Alessandrini, N. (2014) *Las expresiones metafóricas en Pedagogía Vocal. Entre la didáctica y la significación cognitiva*. La Plata: GITEV - Grupo de Investigaciones en Técnica Vocal.
- Lakoff, G., y Johnson, M.L. (1980/2003). *Metaphors we live by*. Chicago: University Of Chicago Press.
- Lakoff, G., y Johnson, M.L. (1999). *Philosophy in the flesh*. New York: Basic Books - Perseus Books Group.
- Miller, R. (1998). The reluctant student. *Journal of Singing*, 54(3), 41-43.
- Miller, R. (2004). *Solutions for Singers: Tools for Performers and Teachers*. Oxford: Oxford University Press.
- Callen Freed, D. (2000). Imagery in early twentieth-century American vocal pedagogy. *Journal of Singing*, 56(4), 5-12.
- Miller, R. (1986). *The structure of singing. System and art in vocal technique*. New York: Schirmer Books.
- Reid, C.L. (1983). *A dictionary of vocal terminology: An analysis*. New York: Joseph Patelson Music House.

- Richardson, A. (1983). *Imagery: Current theory, research, and application*. New York: John Wiley & Sons.
- Stark, J.A. (1999). *Bel Canto: A history of vocal pedagogy*. Toronto: University of Toronto Press.
- Alessandroni, N. (2013). Pedagogía vocal comparada. Qué sabemos y qué no. *Arte e Investigación*, 9(1), 7–13.

Biografía del autor

Maximiliano Vietri

maximiliano.vietri23@gmail.com

Maximiliano Vietri es alumno avanzado de la Licenciatura en Psicología perteneciente a la Facultad de Psicología de la UNLP. Es adscripto alumno en la cátedra Psicopatología II. Se desempeña también como becario EVC-CIN, y lleva adelante el plan de trabajo “Involucramiento interactivo y atribución de estados mentales en el autismo” bajo la dirección de la Prof. Esp. María Cristina Piro y el Prof. Mg. Nicolás Alessandroni. Además, ha sido becario de extensión en diferentes proyectos acreditados y subsidiados por la UNLP. Es integrante del proyecto I+D S049 "Cuerpo, época y presentaciones sintomáticas actuales", dirigido por la Prof. Esp. María Cristina Piro, con lugar de trabajo en el Laboratorio de Investigaciones en Psicoanálisis y Psicopatología (LIPPSI).