

Tesis para la obtención del Título de Doctor en Arte: Producción e Investigación
por la Universidad Politécnica de Valencia

**Producción cultural inclusiva:
música, patrimonio histórico, diseño estratégico y diversidad visual.**
Una investigación performativa y transdisciplinar
(México/España siglo XXI).

Lorena María Peugnet Díaz

Asesores:

Francisco Javier Redondo Pastor y Carlos Alberto Hernández Franco

Resumen

La presente tesis doctoral aborda la música y la diversidad visual como un conjunto. Así, lo atiende desde perspectivas de investigación y producción que integran orgánicamente *praxis* académica con un desarrollo *poiético*, artístico, creativo y social. Este trabajo —performativo y transdisciplinar— busca revalorizar la obra creada por compositoras y compositores ciegos, el sistema de musicografía braille y la práctica de producción cultural inclusiva; analizando casos, planteando reflexiones sobre la diversidad visual y estipulando diseños estratégicos de producción desde varios ángulos. En este trabajo manifiesto propuestas tanto teóricas como prácticas: 1. Planteo una nueva periodización histórica llamada 'música dictada' (Europa *pre braille*). 2. Trazo una guía básica para leer musicografía braille «a primera vista». 3. Preservo parte del repertorio de clavecín compuesto por John Stanley (1712-1786), mediante una grabación en sistema binaural. 4. Expongo el origen y estructura del proyecto Música y Ceguera, así como las ediciones 2016-2020, el análisis de su crecimiento y la repercusión que ha tenido como iniciativa pionera. 5. Presento la *World Blind Musicians Database*: conjunto de información en versión preliminar, que recoge un panorama global de músicos con alguna discapacidad visual en el mundo.

Palabras clave

Música, inclusión, diversidad, discapacidad, producción, ceguera, patrimonio.

Title

Inclusive Cultural Production: music, patrimony, strategic design and visual diversity.
A performative and transdisciplinary research (Mexico/Spain 21st century).

Abstract

This thesis focuses on music and visual impairment as a whole. Thus, it explores research and production perspectives that organically integrate academic *praxis* with a *poietic*, artistic, creative and social development. This work —performative and transdisciplinary— seeks to revalue the work created by blind composers; the Braille musicography system; and the practice of inclusive cultural production by analyzing cases, proposing reflections on visual diversity, and proposing strategic design for production from various angles. In this work I make proposals, both theoretical and practical: 1. A new historical periodization called 'música dictada' (*pre-Braille* Europe, 1325-1824). 2. A basic guide for reading Braille musicography "at first sight". 3. The preservation of part of the harpsichord repertoire composed by John Stanley (1712-1786), through an unprecedented binaural recording. 4. The origin and structure of the *Música y Ceguera* project, as well as the 2016-2020 editions, the analysis of its growth and the impact it has had as a pioneering initiative. 5. The World Blind Musicians Database: a preliminary compilation which gathers a global panorama of visually impaired musicians in the world.

Key words

Music, inclusion, diversity, production, blindness, patrimony.

Títol

Producció cultural inclusiva: música, patrimoni, disseny estratègic i diversitat visual.

Una investigació performativa i transdisciplinària. (Mèxic/Espanya segle XXI).

Resum

La present tesi doctoral aborda la música i la discapacitat visual com un conjunt. Així, l'atén des de perspectives d'investigació i producció que integren orgànicament praxi acadèmica amb un desenrotllament poètic, artístic, creatiu i social. Este treball ?performativo i transdisciplinària? busca revalorar l'obra creada per compositores i compositors cegos, el sistema de musicografia braille i la pràctica de producció cultural inclusiva; analitzant casos, plantejant reflexions sobre la diversitat visual i proposant dissenys estratègics de producció des d'uns quants angles. En este treball manifest proposades tant teòriques com pràctiques: 1. Plantege una nova periodització històrica crida 'música dictada' (Europa pre braille, 1325-1824) . 2. Traç una guia bàsica per a llegir musicografia braille «a primera vista». 3. Preserve part del repertori de clavecín compost per John Stanley (1712-1786) , per mitjà d'una gravació en sistema binaural. 4. Expose l'origen i estructura del projecte Música i Ceguera, així com les edicions 2016-2020, l'anàlisi del seu creixement i la repercussió que ha tingut com a iniciativa pionera. 5. Presente la World Blind Musicians Database: base de dades preliminar que arreplega un panorama global de músics amb alguna discapacitat visual en el món.

Paraules clau

Música, inclusió, diversitat, discapacitat, producció, ceguera, patrimoni.