

SUMARIO

1. Introducción y Planteamiento del Problema

1.1	Antecedente	15
1.2	La especialización, la des-especialización y la articulación	16
1.3	Niveles de articulación	18
1.4	Fundamentos fisiológicos	22
1.5	Sentido y pertinencia	25
1.6	Carácter metodológico transdisciplinar	29

2. Estado de la Cuestión

2.1	Antecedentes de la metodología para guitarra	33
2.2	Música y fisiología	37
2.3	Interpretación musical	39
2.4	Música y pensamiento	40

Primera Parte

DESARROLLO EPISTEMOLÓGICO

3. Marco Teórico

3.1	De la interdisciplina a la transdisciplina	47
3.2	La complejidad de la interpretación musical	55
3.3	Interpretación musical – intérprete: el continuo	

	interdisciplinar situado	59
3.4	La técnica instrumental	61
3.5	La comprensión musical	63
4. El Sistema Complejo del Fenómeno Musical		
4.1	La idea de sistema	69
4.2	Los principios del pensamiento complejo	73
	4.2.1 Principio de dialogización	73
	4.2.2 Principio de recursión	75
	4.2.3 Principio hologramático	76
	4.2.4 Principio de emergencia	78
	4.2.5 Principio de auto-eco-organización	78
	4.2.6 Principio de borrosidad	80
4.3	Componentes del SCFM: sub-sistemas y elementos	82
4.4	El problema del en-ciclo-pedismo	85
4.5	Aspectos característicos del SCFM	91
	4.5.1 Fases de construcción del SCFM y niveles cognitivos de articulación	91
	4.5.2 La interpretación musical como operador y como límite de interés relacional	94
	4.5.3 El SCFM como sistema abierto, simbólico y auto-organizado	95
4.6	Nivel de articulación intra-musical	101
4.7	Nivel de articulación extra-musical	108
4.8	Nivel de articulación extra-disciplinario	118

4.9	Dinámica del SCFM	122

Segunda parte

LA COMPLEJIDAD DE LA INTERPRETACIÓN MUSICAL

5. La Dimensión del Instrumentista: Aspectos Fisiológicos

5.1	Aprendizaje musical y entrenamiento deportivo:	
	puntos de analogía entre música y deporte	129
5.2	Principios del entrenamiento deportivo	137
5.2.1	Principio del aumento de las cargas	138
5.2.2	Principio de variaciones	
	ondulatorias de las cargas	138
5.2.3	Principio de unidad entre la preparación	
	general y especial	139
5.2.4	Principio del carácter cíclico del entrenamiento	140
5.2.5	Principio de la individualidad y la accesibilidad	141
5.2.6	Principio de la especialización	141
5.2.7	Principio de la continuidad	143
5.2.7	Principio de la sistematización	144
5.2.8	Principio de la conciencia y la actividad	145
5.3	Capacidades motoras	
5.3.1	Clasificaciones de las capacidades motoras	145
5.3.2	Velocidad	149
5.3.3	Flexibilidad	155
5.3.4	Fuerza	162

5.3.5	Resistencia	165
5.3.6	Capacidades de coordinación	169
5.4	Organización de la acción motora compleja	172
5.5	Construcción de la especificidad del entrenamiento musical	175
5.6	Modelo de entrenamiento	178
5.7	Planificación del entrenamiento musical	182
5.8	Aspectos tecnológicos de la medición metabólica	187

6. La Dimensión del Músico. Análisis de los Estudios I - XX de Leo Brouwer: Una Propuesta de Interpretación

6.1	Criterios para la selección de los estudios	194
6.2	Amplitud de la realidad musical y su carácter huidizo con respecto a la representación	195
6.3	Los XX Estudios Simples de L. Brouwer	198
6.4	Una tentativa general de análisis integrado	
6.4.1	Análisis armónico-formal-motívico-retórico	200
6.4.2	Aspectos técnico-expresivos del análisis interpretativo	205
6.4.3	Aportes y limitaciones del análisis estructural	208
6.4.4	Pertinencia de un modelo semiótico	212
6.4.5	Las raíces afrocubanas reflejadas en un análisis rítmico	214
6.4.6	Poli-referencialidad e hibridación en el panorama latinoamericano	223

6.4.7	Sincretismo y postmodernidad	226
6.4.8	El paradigma interpretativo	231

7. La Dimensión del Artista: Cronología del Pensamiento Musical Filosófico en torno a la Armonía y la Dicotomía Sensorial – Ideal

7.1	Introducción a la dimensión del artista	235
7.2	La noción de historicidad desde la perspectiva hermenéutica	239
7.3	El tiempo complejo: historicidad lineal e historicidad circular	240
7.4	Los paradigmas	242
7.5	El paradigma mágico-religioso	245
7.6	El paradigma científico	246
7.7	Imbricación del paradigma científico con el paradigma metafísico a través de la noción de armonía	251
7.8	El paradigma estético-artístico y su imbricación en la dicotomía Ideal-Sensorial	253
7.9	El paradigma musical actual	261

8. La Dimensión del Artista: Su Relación con Algunas Nociones a partir del Pensamiento Contemporáneo

8.1	La noción de interpretación y su relación con la interpretación musical	266
8.2	Lenguaje e interpretación musical	273
8.2.1	Música y retórica: a propósito de la elocuencia y la narratividad	275

8.2.2 El giro lingüístico	284
8.2.3 Semiótica musical y hermenéutica: una tentativa de confluencia	290
8.3 Comprensión e interpretación musical	299
8.4 Intuición e interpretación musical	306
8.5 Escucha e interpretación musical	314
9. Conclusiones	326
10. Bibliografía	335