

**INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE
ARTE, CULTURA E HISTÓRIA (ILAACH)**

**MÚSICA – ÊNFAIS EN PRÁTICAS
INTERPRETATIVAS - GUITARRA**

**APROXIMACIÓN A LA MUSICOTERAPIA. AMPLIANDO LOS HORIZONTES DE
LAS PRÁCTICAS INTERPRETATIVAS Y LA GUITARRA**

LORENA ELIZABETH BELLENZIER GILL

Foz de Iguazú
2022

**INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE
ARTE, CULTURA E HISTÓRIA (ILAACH)**

**MÚSICA – ENFASIS EN PRÁCTICAS
INTERPRETATIVAS - GUITARRA**

**APROXIMACIÓN A LA MUSICOTERAPIA. AMPLIANDO LOS HORIZONTES DE
LAS PRÁCTICAS INTERPRETATIVAS Y LA GUITARRA**

LORENA ELIZABETH BELLENZIER GILL

Trabajo de Conclusión de Curso presentado al Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e Historia de la Universidad Federal de la Integración Latino-Americana, como requisito parcial para la obtención del título de Licenciatura en Música.

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Ricardo Villena

Foz de Iguazú
2022

**APROXIMACIÓN A LA MUSICOTERAPIA. AMPLIANDO LOS HORIZONTES DE
LAS PRÁCTICAS INTERPRETATIVAS Y LA GUITARRA**

LORENA ELIZABETH BELLENZIER GILL

Trabajo de Conclusión de Curso presentado al Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e Historia da la Universidad Federal de la Integración Latino-Americana, como requisito parcial para la obtención del título de Licenciatura en Música.

BANCA EXAMINADORA

Orientador: Prof. Dr. Marcelo Ricardo Villena
(UNILA)

Co-orientador: Prof. Dr. Ricardo Henrique Serrão

Prof. Dr. Gabriel Henrique Bianco Navia
(UNILA)

Prof. Dr. Danilo Bogo
(UNILA)

Foz de Iguazú, 30 de marzo de 2022.

TERMO DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS

Nome completo da autora: Lorena Elizabeth Bellenzier Gill

Curso: Música - Ênfase em violão

Tipo de Documento

☒ graduação	☐ artigo
☐ especialização	☒ trabalho de conclusão de curso
☐ mestrado	☐ monografia
☐ doutorado	☐ dissertação
	☐ tese
	☐ CD/DVD – obras audiovisuais
	☐ _____

Título do trabalho acadêmico: APROXIMACIÓN A LA MUSICOTERAPIA. AMPLIANDO LOS HORIZONTES DE LAS PRÁCTICAS INTERPRETATIVAS Y LA GUITARRA.

Nome do orientador: Prof. Dr. Marcelo Ricardo Villena

Nome do coorientador: Prof. Dr. Ricardo Henrique Serrao

Data da Defesa: 30/03/2022

Licença não exclusiva de Distribuição

O referido autor(a): Lorena Elizabeth Bellenzier Gill.

a) Declara que o documento entregue é seu trabalho original, e que o detém o direito de conceder os direitos contidos nesta licença. Declara também que a entrega do documento não infringe, tanto quanto lhe é possível saber, os direitos de qualquer outra pessoa ou entidade.

a) Se o documento entregue contém material do qual não detém os direitos de autor, declara que obteve autorização do detentor dos direitos de autor para conceder à UNILA – Universidade Federal da Integração Latino-Americana os direitos requeridos por esta licença, e que esse material cujos direitos são de terceiros está claramente identificado e reconhecido no texto ou conteúdo do documento entregue.

Se o documento entregue é baseado em trabalho financiado ou apoiado por outra instituição que não a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, declara que cumpriu quaisquer obrigações exigidas pelo respectivo contrato ou acordo.

Na qualidade de titular dos direitos do conteúdo supracitado, o autor autoriza a Biblioteca Latino-Americana – BIUNILA a disponibilizar a obra, gratuitamente e de acordo com a licença pública Creative Commons Licença 3.0 Unported.

Foz do Iguaçu, 30 de março de 2022.

Assinatura do Responsável

AGRADECIMIENTO

“Fortaleza mía, a ti cantaré”. Salmo 59,17

Ante que cualquier motivo, primeramente, agradezco a Dios, porque durante los tiempos difíciles fue un refugio. También al apoyo incondicional de mi familia, amigos cercanos, y todos aquellos que siempre me brindaron apoyo.

Agradecimientos especiales a la *Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)* por la oportunidad abriéndome sus puertas para mi formación e integración entre diversas culturas Latinoamericanas.

Agradezco a mi orientador Prof. Dr. Marcelo Ricardo Villena, que con sus conocimientos me ha orientado y en todo momento fue un soporte para el desarrollo este trabajo de conclusión de curso.

Agradecimiento especial a mi co-orientador Mtr. Ricardo Henrique Serrão, quién me incentivó a explorar sobre el tema de este trabajo, me ha enseñado tanto como persona y desde la primera clase de instrumento creó un maravilloso vínculo con calidez humana. Profunda gratitud por estar siempre dispuesto a ayudarme durante estos tiempos de graduación.

Agradezco a mis compañeras Clarissa Souza, Caroline Ramalho y Ursina Bareiro por darme la oportunidad que me brindaron para las entrevistas y poder participar de sus clases. También agradecimiento especial al cuarteto de guitarras: Alejandra Paz, Bruno Mainardes, William Moreno por sus tiempos y paciencia para los ensayos, cuándo realicé una presentación de la pesquisa de campo en el Centro de Convivencia de Ancianos – Foz de Iguazú.

Agradezco a todas las personas, colegas, docentes y amigos que estos últimos me brindaron su apoyo y compartieron momentos conmigo durante el desarrollo de la investigación y todos mis colegas. ¡Infinitas gracias a todos!

Dedico este trabajo a todas las personas que me acompañaron durante el trayecto académico, con mucho cariño me alentaban para que yo pueda llegar hasta esta etapa de mi vida.

¡Con cariño!

BELLENZIER GILL, Lorena Elizabeth. APROXIMACIÓN A LA MUSICOTERAPIA. AMPLIANDO LOS HORIZONTES DE LAS PRÁCTICAS INTERPRETATIVAS Y LA GUITARRA. Trabajo de Conclusión de Curso (Graduación en Música, Énfasis en Prácticas interpretativas - Guitarra) – Universidad Federal de la Integración Latino-Americana, Foz de Iguazú, 2021.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, en primer lugar, aproximar sobre el contexto de la Musicoterapia, sus funciones y procedimientos, los diferentes métodos, como son utilizados los instrumentos, y otros aspectos significativos por medio de una revisión bibliográfica, y segundo, las posibilidades de buscar e incentivar los horizontes en las prácticas interpretativas, para ayudar a la sociedad con el fin de compartir, de practicar y vivenciar experiencias únicas por medio de la música, las referencias sobre el uso de la guitarra y otras reflexiones. Además, fortalecer la importancia de la música terapéutica para generar un resultado favorable para las personas que recurren a la música como forma de expresarse o encontrarse consigo misma. El espacio elegido para el desarrollo de campo fue el “*Centro de Convivência de idosos Afra Roth*”. Así, del mismo modo, en este material aparece muestras de proyectos de presentaciones musicales, el aporte de la guitarra en algunas intervenciones y la experiencia del recital en el espacio mencionado, llevando música para una zona nueva.

Palabras-clave: Musicoterapia. Prácticas interpretativas. Presentaciones musicales. La Guitarra. Experiencia del recital.

BELLENZIER GILL, Lorena Elizabeth. APPROACH TO MUSIC THERAPY. EXPANDING THE HORIZONS OF PERFORMING PRACTICES AND THE GUITAR. Course Completion Project (Graduation in Music, Emphasis in Interpretive Practices - Guitar) – Federal University of Latin American Integration, Foz de Iguazú, 2021.

ABSTRACT

The present research work aims, first, to approach the context of Music Therapy, its functions and procedures, the different methods, how the instruments are used, and other significant aspects through a bibliographic review, and second, the possibilities of seeking and encouraging horizons in interpretive practices, to help society in order to share, practice and experience unique experiences through music, references on the use of the guitar and other reflections. In addition, to strengthen the importance of therapeutic music to generate a favorable result for people who use music as a way to express themselves or find themselves. The space chosen for the development of the field was the "Centro de Convivência de idosos Afra Roth". Thus, in the same way, in this material there are samples of musical presentation projects, the contribution of the guitar in some interventions and the experience of the recital in the aforementioned space, bringing music to a new area.

Key words: Music therapy. Interpretive practices. Musical presentations. Guitar. Recital Experience

BELLENZIER GILL, Lorena Elizabeth. ABORDAGEM À MUSICOTERAPIA. AMPLIANDO OS HORIZONTES DAS PRÁTICAS DE REALIZAÇÃO E DO GUITARRA. Projeto de Conclusão de Curso (Graduação em Música, Ênfase em Práticas Interpretativas - Violão) – Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Foz de Iguazú, 2021.

RESUMO

O presente trabalho de pesquisa visa, em primeiro lugar, abordar o contexto da Musicoterapia, suas funções e procedimentos, os diferentes métodos, como os instrumentos são utilizados e outros aspectos significativos por meio de uma revisão bibliográfica e, em segundo lugar, as possibilidades de buscar e fomentar horizontes nas práticas interpretativas, para ajudar a sociedade a compartilhar, praticar e vivenciar experiências únicas através da música, referências sobre o uso do violão e outras reflexões. Além disso, reforçar a importância da música terapêutica para gerar um resultado favorável para as pessoas que utilizam a música como forma de se expressar ou se encontrar. O espaço escolhido para o desenvolvimento do campo foi o "Centro de Convivência de Idosos Afra Roth". Assim, da mesma forma, neste material encontram-se exemplos de projetos de apresentação musical, o contributo da guitarra em algumas intervenções e a vivência do recital no referido espaço, trazendo a música para uma nova área.

Palavras - Chave: Musicoterapia. Práticas interpretativas. Apresentações musicais. O violão. Experiência de recital.

LISTA DE ILUSTRACIONES

Figura 1 – Célula rítmica durante la improvisación en conjunto	p.27
Figura 2 – Acompañamiento armónico de la musicoterapeuta para la célula rítmica	p.27
Figura 3 – La canción de Pá, pá, pá – Notas musicales sobrepuestas	p. 28
Figura 4 – Una de las presentaciones de repertorio por Daniel Wolf, acompañada de su colega	p. 30
Figura 5 – Música clásica “Cannon in D” de Pachelbel	p. 33
Figura 6 – Choro “Sorriso de cristal” de Erika Rego	p. 34
Figura 7 – Participantes del coral del Centro de Convivencia de ancianos – Foz de Iguazú	p. 56
Figura 8 – Participantes del coral del Centro de Convivencia de ancianos – Foz de Iguazú	p. 56
Figura 9 – Clase particular de canto/cantoterapia	p. 59
Figura 10 – Centro de Convivencia de ancianos “Afra Roth” (ángulo izquierdo)	p.60
Figura 11 – Centro de Convivencia de ancianos “Afra Roth” (ángulo derecho)	p. 69
Figura 12 – Presentación del tema y breve resumen del trabajo de investigación	p. 71
Figura 13 – Presentación de repertorio solista	p. 72
Figura 14 – Cuarteto de guitarras integrado por alumnos/as del énfasis de prácticas interpretativas	p. 73
Figura 15 - Centro de Convivencia de Ancianos “Afra Roth”	p. 73
Tabla 1 – Construcción de identidad	p. 14
Tabla 2 – Componentes de la identidad sonoro – musical	p. 16
Tabla 3 – Tipos de improvisaciones de acuerdo a las experiencias vivenciadas por el paciente	p. 18
Tabla 4 – La Musicoterapia en la performance (músico interprete) y la Musicoterapia para el público	p. 62

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I - MUSICOTERAPIA: Una visión Panorámica	
1. ¿Qué es Musicoterapia.....	4
1. 1. 2 Efectos de la música en diversos ámbitos.....	8
1. 1. 3 Métodos en la musicoterapia.....	9
1. 1. 4 La importancia de la identidad personal en el tratamiento musicoterapéutico.....	12
1. 1. 5 Proceso, experiencias e instrumentos musicales en la musicoterapia.....	17
1. 1. 6 Instrumentos musicales en la musicoterapia.....	19
CAPÍTULO II - REFERENCIAS DE LA GUITARRA	
2. La musicoterapia y la guitarra.....	21
2. 1 Referencias de la guitarra en la formación del Musicoterapeuta.....	21
2. 1. 1 El uso de la canción y de la guitarra en un caso de ACV.....	24
2. 1. 2 El uso de la canción y de la guitarra en un caso de autismo.....	25
2. 1. 3 La musicoterapia para niños con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).....	26
2. 1. 4 Presentaciones y talleres musicales en espacios hospitalares.....	29
2. 1. 5 La música terapéutica. Una dinámica y visita musical aplicada al cuidado y a la enseñanza de la enfermería.....	31
CAPÍTULO III - ANÁLISIS DEL TRABAJO DE CAMPO	
3. 1 Reflexión y síntesis de una serie de entrevistas:	
3. 1. 1 Respecto a la Musicoterapia.....	37

3. 1. 2 Diferentes métodos de la Musicoterapia.....	39
3. 1. 3 Identidad Cultural.....	42
3. 1. 4 Respeto al trabajo (entrevista semiestructurada)	44
3. 1. 5 Breve síntesis de las experiencias de musicoterapeutas.....	50
3. 2 Reflexión sobre las observaciones realizadas durante el trabajo de campo...	55

CAPÍTULO IV - RELATO PERSONAL DE LA EXPERIENCIA

4. 1 La performance musical y el público: un relato personal.....	61
4. 2 UNA EXPERIENCIA: Relato sobre la preparación y la presentación de un recital: reflexión de la música terapéutica.....	66
CONSIDERACIONES FINALES.....	75
BIBLIOGRAFÍA.....	78
APÉNDICE.....	81
CRONOGRAMA.....	82
MODELO DE ENTREVISTA.....	83
PROGRAMA DE RECITAL.....	85
INTEGRAL DAS ENTREVISTAS.....	87
INTEGRAL DE OBSERVACIONES.....	153

INTRODUCCIÓN

El enfoque de esta investigación versa en torno a algunos intereses personales míos dentro de la medicina y la música. La curiosidad surge a raíz de esos intereses que, durante 7 años atrás más o menos, siempre trataba de unir esas dos ramas. Exactamente no sabía cómo hacerlo, pero a medida que encontraba artículos científicos, documentarios, lecturas respecto a la música como forma de aliento para ciertas enfermedades, o lecturas que hablan sobre el uso de la música y sus reacciones en el cerebro, me fueron llamando la atención.

Hasta que un día encontré el término “*musicoterapia*” y comencé a interesarme hasta el punto de desear concluir mi curso de graduación con este trabajo, que es una tentativa de aproximarme y aproximar a otras personas a esta interesante forma de llevar prácticas musicales en otros ambientes, buscando la interacción, el bienestar de las personas y porque no, dar aliento a dolores que muchas veces están dentro de nuestros interiores y necesitan ser expresados por medio de la música o un espacio compartido con otras personas. Además de eso, reforzar la importancia del abordaje que trata nuestro cuerpo, nuestra mente y todos los factores emocionales y sentimentales de forma integral.

La iniciativa de este material comenzó a partir de lecturas sobre algunos proyectos de presentaciones y talleres musicales en espacios de hospitales, con la perspectiva de ayudar a la sociedad y cómo los estudiantes podrían incorporarse con la música en ambientes de hospitales, centro de convivencias de ancianos y otros lugares para adquirir experiencias únicas por medio de la música. Comencé leyendo sobre el proyecto idealizado y coordinado por el guitarrista clásico Daniel Wolf que incentivaba a sus alumnos del departamento de música de la UFRGS realizando conciertos y oficinas de música en diversos lugares de ciudades. El mismo guitarrista, Wolf, es uno de los integrantes, junto a sus alumnos (alumnos/as de prácticas interpretativas: guitarra, violoncello, piano, etc.), llevando su propio instrumento y presenta sus obras estudiadas, dentro de ellas: obras del compositor Heitor Villalobos, Leo Brouwer, Chico Buarque, Dilermando Reis, Gaudencio Thiago, Johann Sebastian Bach, entre otros.

Para llegar a plasmar y entender sobre las lecturas que realicé durante la investigación, fue necesario realizar un trabajo de campo, que me permitió una observación directa de los trabajos que realizan mis compañeras en el área de la música. Observarlas, asistir a las clases de cada una, fue una gran oportunidad en que pude percibir que podemos actuar y utilizar la música como medio y recurso, en un contexto terapéutico al que las personas acceden para compartir experiencias, vivencias o un momento agradable con otros individuos de su entorno. También observé la importancia y a la vez la necesidad de formación de futuros profesionales que quieran iniciarse en una investigación sobre formas de aliviar dolores, temores, sentimientos o emociones por medio de procesos terapéuticos. Porque como veremos, la música ya es un medio importante, pero a veces, nos falta (personalmente me incluyo) maneras de poder lidiar mejor en esos aspectos que no sean técnicos, pero sí un vínculo equilibrado para buscar el bienestar entre las personas.

Este trabajo tiene como objetivo buscar e incentivar la reflexión y el despertar conciencia en relación a la situación en que nos encontramos actualmente en el área de prácticas interpretativas, buscando ayudar a la sociedad con el fin de compartir, de practicar y vivenciar experiencias por medio de la música. Así cómo podemos crear un puente entre los paradigmas terapéuticos de la musicoterapia para generar un resultado favorable para las personas que recurren a la música como forma de expresarse o encontrarse consigo mismas.

Entiendo que una investigación de esta magnitud requiere mucho trabajo y cuidado con las informaciones, teniendo en cuenta que es un trabajo de iniciación que podrá ser desarrollado en miles de perspectivas diferentes y podrá servir de referencia para futuras investigaciones. Mi intención, más allá de ampliar mis conocimientos, es incentivar aquellos que dedican su tiempo a la práctica del instrumento y todos los que se interesan por el ámbito de la práctica musical y conocer más de cerca sobre la musicoterapia e intentar aproximarse a los diferentes procedimientos terapéuticos.

También destaco la utilidad del instrumento mencionado en uno de los capítulos, es decir, las características del propio instrumento (guitarra) ¿Cómo aparece la utilidad de la guitarra? ¿Cuál sería el aporte de la guitarra en el contexto de la musicoterapia? ¿Cómo llevar a cabo un acercamiento entre las personas a través de la guitarra? ¿Cómo contribuye la guitarra en el mundo de la musicoterapia? Y es aquí el

punto de partida que genera preguntas tratando de resolver no solamente la interacción de la musicoterapia con la práctica musical, sino, a partir de la reflexión, estimular otras búsquedas dentro de la música y así ser un medio de aproximación entre los músicos y un público más grande, generando otros contextos de relaciones humanas y comprensiones del fenómeno sonoro-musical.

La presente investigación contiene cuatro capítulos:

El primer capítulo, en dónde se trata la definición de Musicoterapia, los efectos de la música en diversos ámbitos, los diversos métodos de la musicoterapia, la importancia de la identidad personal en el tratamiento musicoterápico, procesos, experiencias e instrumentos musicales en la musicoterapia.

En segundo capítulo, trata sobre reflexiones y referencias de la guitarra en la formación del musicoterapeuta en el contexto de la identidad sonoro/musical, describiendo intervenciones dónde se percibe el uso de la canción y la guitarra para algunos casos de síndromes y presentaciones y talleres musicales (proyectos) que hicieron hincapié en dicha cuestión.

En el tercer capítulo, realizo una síntesis de reflexiones de la serie de entrevistas que hice a mis colegas que trabajan y lidian con las personas por medio de la música. También hago una síntesis de las observaciones realizadas durante el trabajo de campo.

El cuarto capítulo, trata sobre la performance musical y el público (relato personal) y sobre la preparación de una presentación en el “*Centro de Convivência do idosos Afra Roth*”, mediante autorización de una de las colegas entrevistadas, en una perspectiva de enfoque terapéutico y de compartir entre los seres humanos.

Por último, se encuentran la consideración final de la investigación.

CAPÍTULO I

1. 1 ¿Qué es la Musicoterapia?

Este primer capítulo, tiene como objeto presentar una aproximación a la Musicoterapia en un horizonte con puntos específicos sobre la definición de la Musicoterapia, sus funciones y procedimientos, los diferentes métodos, como son utilizados los instrumentos, etc. que, por ende, el objetivo es una revisión bibliográfica.

La historia de la música acompaña la propia historia de la humanidad, siendo difícil de identificar su origen. Pensar la música como un fenómeno cultural y artístico, como un lenguaje que se desenvuelve dentro de una sociedad. Dentro de ese fenómeno global, encontramos en el campo de la musicoterapia, una perspectiva de la música como recurso de intervención y terapia en el campo de la salud. Berrocal (2008) nos trae la siguiente definición:

La American Music Therapy Association (AMTA) define la musicoterapia como “una profesión, en el campo de la salud, que utiliza la música y actividades musicales para tratar las necesidades físicas, psicológicas y sociales de personas de todas las edades. La Musicoterapia mejora la calidad de vida de las personas sanas y cubre las necesidades de niños y adultos con discapacidades o enfermedades. Sus intervenciones pueden diseñarse para mejorar el bienestar, controlar el estrés, disminuir el dolor, expresar sentimientos, potenciar la memoria, mejorar la comunicación y facilitar la rehabilitación física. (BERROCAL, 2008, p. 93).

No obstante, la Musicoterapia no es Educación Musical y mucho menos sus objetivos nos son presentados como un desarrollo pedagógico, más bien con un fin terapéutico y tiene como objetivo principal ayudar, atender y tratar a un individuo. Es construida por base teórica a partir de conocimientos biológicos y psicológicos, que recurren a un enfoque interdisciplinario. El carácter de la Musicoterapia hace con que se torne entidad a través de la combinación de otras disciplinas en las áreas de Música y de la Terapia, pasando así sus bases científicas a que sean reforzadas por la neurología (LEINIG, 2008, pág. 412).

Hay que resaltar que la musicoterapia es entendida como la utilización de música y sonidos con fines terapéuticos que contempla y favorece el desarrollo integral de las personas, y se encamina al bienestar del ser humano tanto en el equilibrio físico, mental, social e incluso espiritual, con el objetivo de mejorar el estado general del paciente haciéndole partícipe de una experiencia estético musical. De esta forma, se

trabajan objetivos no musicales, terapéuticos, a través de las experiencias musicales. Alvin (1948:11) describe su valor terapéutico de la siguiente manera:

El valor terapéutico de la música no está necesariamente en relación con su calidad ni con la perfección de las ejecuciones. Su efecto obedece, en primer lugar, a la influencia sobre el hombre de los sonidos, origen de la música y cuyo valor curativo perjudicial o negativo serán evidentes. (ALVIN, 1984, p.11)

Por ende, la Musicoterapia posee muchas finalidades importantes, tanto como nivel preventivo en los ámbitos sociales, es por ello que posiblemente, la música será más necesaria en la actualidad y en tiempos venideros de lo que podamos imaginar. Hoy en día es una profesión oficialmente reconocida en países como: Argentina, Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Gran Bretaña, Holanda, Paraguay, Portugal y Uruguay.

Cuando hablamos de Musicoterapia nos referimos al uso de la música, profesionales formados en dicha área, sus elementos tales como intervención en diversos ambientes: médicos, educativos y cotidianos, ya sea con individuos, grupos, familias o comunidades, con personas reducidas o amplia concurrencia buscando así optimizar su calidad de vida y mejorar la salud en todos los ámbitos, ya sea su salud física, social, los aspectos comunicativos, emocionales e intelectuales, teniendo en cuenta el factor cultural de cada individuo.

Por ello, el primer objetivo en un tratamiento musicoterápico es crear canales de comunicación y establecer vínculos entre el musicoterapeuta y el paciente para llegar al efecto deseado. Estos tratamientos se pueden realizar dentro de: a) instituciones públicas (gubernamentales o no gubernamentales); b) clínicas y consultorios privados; c) industrias y empresas; d) hospitales; e) comunidades; f) contextos educativos, entre otros.

El musicoterapeuta se adentra en las experiencias musicales para realizar la evaluación o diagnóstico del paciente. De esta manera desarrolla tratamientos musicoterápico y evalúa el propio proceso terapéutico que, según Bruscia (2000, p. 32), presenta los cuatro tipos de experiencias musicales: la improvisación, la recreación, la composición y la audición. Todo ello con el objetivo de facilitar la comunicación o el establecimiento del vínculo terapéutico, facilitar la autoexpresión, la prevención o la

restauración de la salud de personas. Por consecuencia, en la musicoterapia, los instrumentos musicales tienen un papel muy importante y pueden actuar como herramientas significativas de expresiones de los sentimientos conscientes e inconscientes del paciente.

Los instrumentos musicales son utilizados en gran parte de las actividades musicoterápicas, tanto de formas convencionales y formas no convencionales. Para Barcellos (1980) la utilización de instrumentos musicales puede posibilitar: 1. la comunicación, 2. la integración grupal, 3. la liberación de contenidos internos, 4. descubrir potencialidades, 5. desarrollo de la creatividad, 6. desenvolvimiento de la coordinación motora amplia y fina, 7. desenvolvimiento de la percepción auditiva tales como timbre, altura, intensidad y ritmo, 8. desenvolvimiento de la percepción visual (formas y colores), 9. desenvolvimiento de la percepción del tacto, y por último el desenvolvimiento de la capacidad respiratoria.

En el artículo *Musicoterapia: Culto al cuerpo y la mente* de Pilar Camacho Sánchez, considera que la musicoterapia como disciplina debe tener un perfecto equilibrio entre la investigación en las áreas generales de la música, psicología y medicina, siendo de hecho, una integración real de conocimientos para delinear su propia identidad. Desde esta perspectiva, queda claro que la diversidad se expresa en todos los componentes de esta disciplina: en su fundamentación teórica interdisciplinar, en la variedad de aplicaciones, en la variedad de personas que pueden beneficiarse de su utilidad, en la variedad de modelos, mecanismo instrumental, y técnicas de comprensión e interpretación existentes, y sus amplias posibilidades de investigación. (SANCHEZ, 2006, p.10)

El tratamiento musicoterápico es un proceso que requiere de tiempo, que conlleva ciertas secuencias de experiencias hasta el objetivo deseado y no solamente un único evento que es producido apenas por un efecto. Es decir, que es un proceso sistemático que posee cierto orden y no series aleatorias de experiencias y sin ningún tipo de monitoreamiento llevando así a resultados casuales, sino que parte de un objetivo preciso con un acompañamiento del propósito deseado.

Existe una diferenciación sobre cómo se puede utilizar la música en el artículo *Musicoterapia: Culto al cuerpo y la mente* de Pilar Camacho Sanchez, de la siguiente manera:

La música se utiliza *COMO TERAPIA*, la música sirve como el estímulo primario o el medio de respuestas para el cambio terapéutico del paciente. La música se utiliza para influir a nivel corporal, sensitivo, afectivo, cognitivo o en la conducta directamente... En la música como terapia, el énfasis se centra en las necesidades del paciente relacionándolas directamente con la música. El terapeuta se convierte en un guía, facilitador o puente que conduce al paciente a un contacto terapéutico con la música. El musicoterapeuta tiene un rol activo de participación o improvisación musical. Las relaciones con la música e interpersonales que se desarrollan entre el musicoterapeuta y el paciente sirven para estimular y dar soporte al desarrollo de la terapia.

La música se utiliza *EN TERAPIA*, la música no es el agente primario o el único recurso utilizado para facilitar el cambio terapéutico a través de una relación interpersonal o junto con otra modalidad de tratamiento. Utilizada en terapia la música es una guía, un facilitador o un puente entre el terapeuta y el paciente para conducir la terapia. (BRUSIA, 1987, apud, SÁNCHEZ, 2006, pág. 16).

Barcellos (1992; 1994) desarrolló el concepto de música en terapia y música como terapia. En la música en terapia, la música es utilizada como una técnica de movilización de emociones y sentimientos, cuya aplicación es realizada a través de grabaciones y la descripción del procedimiento es la siguiente:

El paciente escucha música y después habla sobre los aspectos que fueron conmovidas por la misma. O todavía, la música como movilización para cualquier otra técnica expresiva como el dibujo, la pintura y el modelaje (BARCELLOS, 1992, p.21).¹

Mientras que la música como terapia es diferente, aquí el paciente no queda en una actitud pasiva, sino más bien realiza las actividades conjuntamente con el terapeuta. Así, la música es tratada solamente como una técnica de movilización, sino pasa a crear otro tipo de vínculo con el paciente.

¹ Traducción nuestra. Em el texto original: *O paciente ouve músicas e depois fala sobre os aspectos que foram mobilizados pelas mesmas. Ou ainda, a música como mobilização para quaisquer outras técnicas expressivas como o desenho, a pintura ou a modelagem (BARCELLOS, 1992a, p. 21).*

1. 2 Efectos de la música en diversos ámbitos:

Los efectos que la música puede provocarnos en lo emocional y fisiológico son inmensos. Según Poch Costa (1999), el valor terapéutico de la música está en el modo que la música provoca en el ser humano ciertos efectos, tales como: efecto biológico, fisiológico, psicológico, intelectual, social y espiritual. Barcellos (1992), afirma también que la música debe ser usada en las terapias por sus cualidades musicales, y no solamente por los efectos del sonido en el organismo del ser humano.

Delgado (2000, pág. 17,19), menciona los efectos biológicos y fisiológicos de la música, diciendo que la música envuelve la transformación de los estímulos sonoros en fenómenos eléctricos y químicos, los únicos que pueden circular en el interior del cerebro, ya sea escuchando el sonido, lo cual genera cierta vibración a los tímpanos. Y nos afecta físicamente “porque soltamos plenamente por el aire ondas de presión molecular que pueden ser sentidas corporalmente” (McCLELLAN, 1994, pág. 143). Así mismo, defiende Leinig (1997) que algunos efectos fisiológicos de la música, se relacionan con las reacciones sensoriales, hormonales y psicomotoras, mientras por otra parte Cannon (apud LEINIG, 1997, pág. 40) constata que al despertar emociones, la música libera adrenalina y tal vez otros efectos.

El segundo efecto de la música son los efectos psicológicos. Cuando escuchamos música, ocurre una conexión en la cual el sonido es captado por los oídos, convirtiéndose en impulsos y recorre los nervios auditivos y llega hasta la estación central de las emociones, sensaciones y sentimientos de cada ser humano. De hecho, la música actúa en el sistema nervioso central, lo cual puede provocar efectos sedantes o estimulantes, dependiendo si al oyente le agrada la canción y si está en un ambiente personal y adecuado (POCH BLASCO, 1999).

En relación a los efectos sociales de la música, Poch Blasco (1999), afirma que la música puede hacer surgir ideas y sentimientos, sin ninguna necesidad de utilizar las palabras. Por ende, es accesible a todos, ya que somos seres humanos emocionales y la música es un agente socializante, es decir que puede ser a través del canto, de la danza, de tocar algún instrumento dónde se provoca la interacción entre los individuos compartiendo expresiones de sentimientos comunes.

Sin embargo, al mencionar los efectos espirituales (lo trascendental) de la música, Bruscia (1999) presenta el desenvolvimiento musical, dónde la experiencia musical se aproxima de lo sublime, dónde los sonidos pasan a ser parte de los espacios espirituales y pueden llevar a lo infinito de manera atemporal, que generan ciertos momentos que quedan marcados en la vida de las personas o como una simple experiencia de lo sublime o espiritual más cercano.

1. 3 Métodos en la musicoterapia

La aplicación de los métodos en Musicoterapia sostiene la práctica e incluye al sistema que reúne los conocimientos terapéuticos como el concepto de ser humano, metas del tratamiento, teorías específicas, técnicas, dinámica de la sesión y del tratamiento en sí.

Los métodos tienen características específicas que se refieren al propósito y las razones que tiene el terapeuta para utilizar la música y en el modelo en particular. Los cinco métodos fueron oficializados por la comunidad internacional de Musicoterapia en el año 1999, durante el IX Simposio Mundial de Musicoterapia realizado en Washington – Estados Unidos.

Schapira (2002) los presenta de la siguiente manera y comenta que todos los métodos tuvieron sus orígenes en la década de 1960:

- Método Nordoff Robbins, o de Musicoterapia Creativa e Improvisación;
- Método GIM (Guided Imagery and Music) o de Imágenes Guiadas y Música;
- Método de Musicoterapia Analítica;
- Método de Musicoterapia Benenzon;
- Método de Musicoterapia Behaviorista

Schapira (2002) comenta que el **Método Nordoff Robbins**, fue creado por Paul Nordoff (compositor – pianista) y Clive Robbins (profesor de educación especial) con una fuerte tesis que fundamenta que existe una musicalidad que es innata en todos los seres humanos y propone el crecimiento del individuo a través de experiencias musicales significativas. Por ello este método se basa en la improvisación musical entre el paciente y el terapeuta, donde van creando diversas actividades con el uso de instrumentos musicales, el canto, movimientos del cuerpo, entre otros.

Paul Nordoff y Clive Robbins comenzaron su trabajo en el ámbito de la musicoterapia en 1959 colaborando con los psiquiatras infantiles, neurólogos y educadores con quienes desarrollaron formas de hacer música para involucrar a niños vulnerables y aislados. Siendo así, fueron los precursores principales de la aplicación de la improvisación y la composición musical como uso terapéutico con tres fases: **primeramente**, sería el contacto exploratorio con objetivos precisos (conocer al paciente, observando sus manifestaciones culturales, determinando las habilidades e investigando sus potenciales; **la segunda fase**, trata del desarrollo integrativo, en que la comunicación es fundamental para conocer el factor cultural y comenzar a trabajar con repeticiones y constancia. **La última fase**, es la de la comunicación constante y actualización personal. Es decir que el paciente entra en confianza con el terapeuta y comienza a liberar los efectos patológicos.

El **Método de Imaginación Guiada y Música** (GIM) fue creado por Helen L. Bonny, violinista de origen sueco con formaciones destacadas. Este método fue desarrollado alrededor de los años 60 dentro del Centro de Investigaciones Psiquiátricas de Hospital de Maryland, que trabaja con la psicoterapia musical y facilita la utilización de la música. Es decir, que se centra en el empleo de la música para alcanzar y explorar los niveles extraordinarios de la conciencia humana (Bonny, Savary, 1994, pág. 13). Barcellos (1999) comenta que este método consiste en la audición de músicas previamente seleccionadas.

Cabe decir que, éste método presenta una estructura de sesión en tres fases en la cual se utiliza la música y tiene una secuencia conocida como “el diagrama del viaje” (BONNY, 1978, pág. 24) y conlleva a tres niveles de experiencia como por ejemplo: a) fase denominada de **el preludio** que radica en un diálogo entre el paciente y el terapeuta para ayudar la relación entre ambos individuos, observar los sentimientos del paciente y ayudar al relajamiento para realizar la escucha musical; b) fase **el puente**, en ésta fase existe un descanso o relajamiento físico y psicológico de los estados más profundos del paciente; c) la última fase llamada de **centro**, en que finalmente la música es utilizada y pasan al final de la sesión reflexionando sobre lo que sucedió (el antes y después) conjuntamente con el musicoterapeuta.

El método de la **Musicoterapia Analítica**, creado por Mary Priestley, que utiliza un campo dentro de la ciencia analítica que son los principios del psicoanálisis, en

que el terapeuta se basará en el inconsciente del paciente para la intervención. Asimismo, según Bruscia (1999) existe la relación entre paciente y terapeuta que se expresa en términos musicales y en conceptos psicoanalíticos, tales como: transferencia², contratransferencia³ y alianza de trabajo⁴; mientras que Schapira (2002) sostiene que este modelo usa la música de forma analítica y simbólica dentro de un contexto de improvisación musical realizado en diálogo entre el paciente y el musicoterapeuta.

Con respecto, a éste método se podría decir que sigue ciertas fases: **en la primera fase** se comienza investigando la parte emocional; **en la segunda fase** se determina las funciones entre el paciente y el terapeuta en cuestiones de papeles de quién va a seguir el ritmo y quién va improvisar; ya **en la tercera fase** se decide una improvisación con una música definida y por último, **la fase dónde surgen reflexiones o diálogos** sobre los sentimientos observados en las sesiones, destacando el trabajo de la improvisación musical. Este método actualmente es trabajado con personas adultas ya sea personas que padecen cierto tipo de problemas neuróticos, criminales, esquizofrenia, depresión y otros tipos de pacientes con problemas semejantes a lo mencionado.

El **método Benenzon**, fue creado por Rolando O. Benenzon a mediados de 1969. Este método utiliza el instrumento musical como medio intermediario e integrador en la relación terapéutica partiendo siempre de las entidades sonoras, ya que es una musicoterapia no verbal. Se utiliza del sonido, como algo corpóreo-sonoro-musical y emplea códigos no verbales, ya que el objetivo de este método es buscar desarrollar la comunicación y el bienestar de vida del paciente.

En este método Benenzon, los instrumentos pueden ser un todo y cada uno con sus propias características, formas, textura, sonoridad, tamaño, color, etc. y auxilian la comunicación entre el paciente y el terapeuta. Siendo así, los instrumentos utilizados en las sesiones pueden ser: a) **corporales**, primer instrumento utilizado y más completo que cada individuo tiene a su alcance; b) **naturales**, se refiere a instrumentos espontáneos sin necesidad de los seres humanos como por ejemplo: geofonías

2 Transferencia, hace referencia a lo que el paciente proyecta inconscientemente (sentimientos, emociones y vivencias) sobre el terapeuta.

3 Contratransferencia: Conjunto de las reacciones inconscientes del analista frente al paciente y a la transferencia de este

4 Es un acuerdo, un compromiso común que se establece entre el paciente y el terapeuta.

(sonido del mar, sonido del viento, sonido de una erupción volcánica) y biofonías (cantos de pájaros, de ballenas, de hormigas); c) **cotidianos**, podría ser todo aquel instrumento que son susceptibles de producir sonoridades por su uso; d) **creados**, son aquellos instrumentos que son fabricados (por el terapeuta y el paciente) y tienen como objetivo clave establecer vínculo a través del uso, es decir, para crear un vínculo más íntimo entre estos dos: musicoterapeuta y el paciente; d) **musicales**, éstos ya son instrumentos fabricados por el hombre que generan una utilidad musical o sonora dentro de las sesiones terapéuticas.

Cómo todo método visto anteriormente, Benenzon también presenta dentro de la musicoterapia las fases o etapas. En la **primera fase**, primero el musicoterapeuta prepara al paciente para la sesión, mostrando los instrumentos musicales, los cuales permitirán canalizar las emociones. En la **segunda fase**, el musicoterapeuta crea ciertas hipótesis de identidad sonora del paciente y busca integrarse en la comunicación. La fase de la sesión trata sobre el diálogo sonoro que ocurre a través de la comunicación con el paciente en que por lo general aparecen pensamientos o sentimientos desde el inconsciente lo cual es aprovechado por el musicoterapeuta para conocer más sobre el paciente en dicha sesión.

Método de Musicoterapia Behaviorista, creada con Clifford Madsen en 1975. En este modelo se utiliza el análisis conductista y propone programas individuales de tratamiento buscando siempre las necesidades de las personas. Es decir que siempre se basa en lo que ocurre en nuestro interior resaltando la conducta-comportamiento ya sea de forma directa o indirecta. Siendo así, su objetivo principal es conseguir cambios en los comportamientos de los pacientes de manera general y esto implica la aplicación de análisis conductual tanto en aspectos fisiológicos, motrices, psicológicos y por supuesto en las emociones. En otras palabras, este método sostiene que la música por sí sola ya es un factor condicionante que refuerza la conducta (SCHAPIRA, 2002).

1. 4 La importancia de la identidad personal en el tratamiento musicoterapéutico

La identidad es un constructo dinámico, flexible y en cambio constante, donde lo que permanece es la narrativa, el relato de sí que hace el individuo. En este sentido,

la música siempre está vinculada a la vida social del hombre y ocupa un lugar muy importante en su día a día. La identidad socio-cultural, es una dimensión trascendental de cada individuo, por ende, abarca aspectos importantísimos para poder entender a cada persona, tales como: costumbres, tradiciones, vivencias, aspectos sonoros, posición social, aspectos psicológicos, culturales. Todo esto será utilizado como un medio para el tratamiento dentro del ámbito de la terapia musical teniendo como prioridad al paciente y su manera de contribuir en las sesiones terapéuticas.

Dentro de la música, la identidad cultural constituye un acercamiento a la comunicación a través de sonidos estructurados y que son producidos por ciertos miembros de un equipo que comienzan a interactuar entre sí. Así mismo, también se puede decir que el sentido de identidad se refiere a experiencias que nos sitúan en aspectos culturales importantes con otras personas o en una sociedad determinada. Siendo así, cabe mencionar que un aspecto importante también dentro de la identidad cultural es la comunicación musical, que en ciertos casos es diferente a la verbal, es decir que todo aquello que muchas veces sentimos, palpamos o describimos, no siempre se puede comunicar o transmitir a través de las palabras.

Así, Ruud (2014, p. 25) señala que la música tiene un papel importante en el desarrollo del ser humano desde la gestación. Es decir, que la música es utilizada como un elemento mediador para determinar la identidad, que tiene un contexto personal, social, de espacio y tiempo en constante trascendencia. Seguidamente, en la tabla encontramos cuáles serían algunos contextos dónde la música facilita el proceso de construcción de identidad:

Construcción de identidad	
Espacio personal	Se refiere a las emociones, conciencia corporal y a la propia singularidad
Espacio social	Ámbito donde se evalúan las relaciones. Las interacciones permiten vínculos, forma y límites, creando oportunidades para el establecimiento de nuevos patrones relacionales.
Espacio de tiempo y lugar	Establece conexiones con el espacio geográfico. La música siempre se percibe dentro de este ámbito.
Espacio transpersonal	Se refiere a las experiencias donde la música crea un espacio transpersonal para conectar entre el yo y la música como un total

Tabla 1: Construcción de identidad BECERRA (2019)

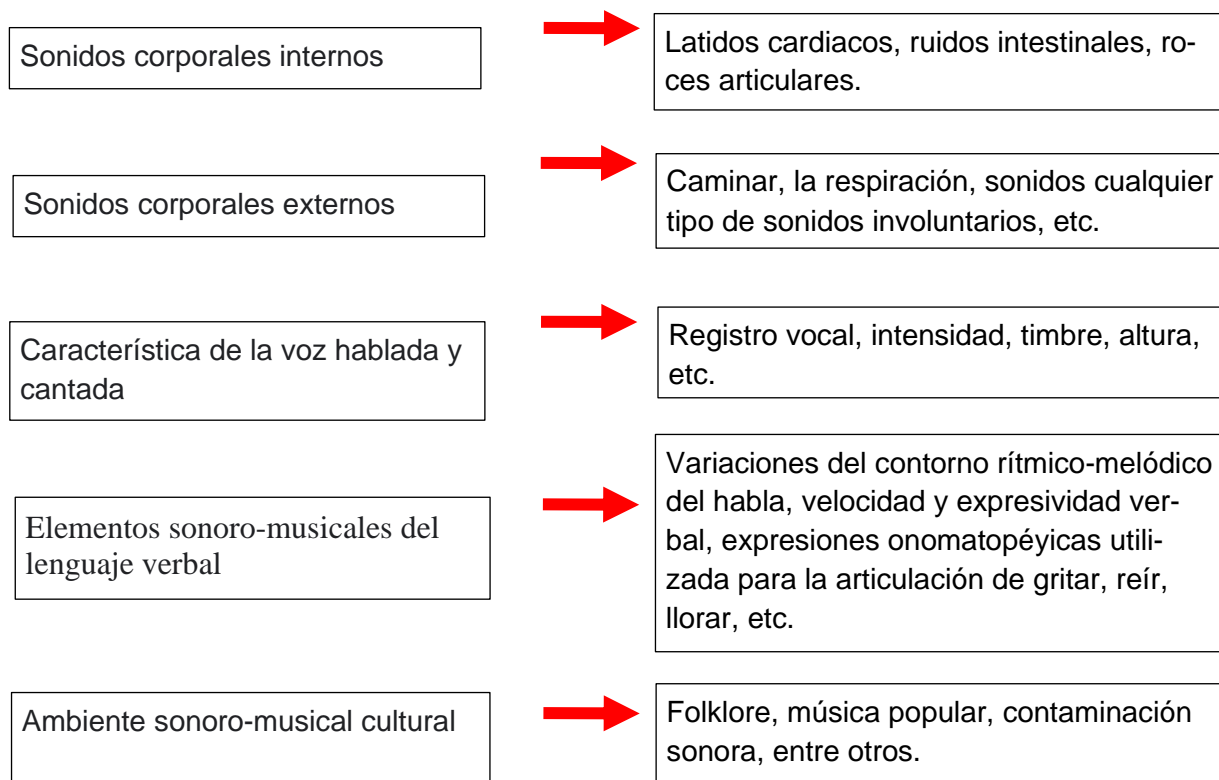
Esta definición está dada dentro de una perspectiva clásica, pero si consideramos Stuart Hall⁵, esa perspectiva clásica no responde a las complejidades de la identidad en la posmodernidad ya que engloba un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten diferentes rasgos culturales. Entre ellos podemos mencionar las costumbres, lengua y música (instrumentos de comunicación entre los miembros de una comunidad), ritos y ceremonias, y los comportamientos colectivos,

⁵ **Stuart Hall** (Kingston, 3 de febrero de 1932 - Londres, 10 de febrero de 2014?) fue un teórico cultural y sociólogo jamaicano, afincado en Inglaterra desde 1951 hasta su muerte. (Fuente: <https://www.bellaterra.coop/es/bellaterra-edicions/autors-1/stuart-hall>)

esto es, los sistemas de valores y creencias (Gonzalez-Varas, 2015). Así mismo, Ruud explica sobre la identidad cultural de la siguiente manera:

La relación del sujeto con la vivencia musical está totalmente teñida por su “biografía musical”, por su situación histórica o cultural específica. Por lo que es importante que el musicoterapeuta que trata de comunicarse a través de la música, pueda acceder a la comprensión de la relación entre la vivencia musical y la identidad cultural”, que por ende puede exponerse en forma explícita o implícita. (RUUD 1992, pág. 41-42).

Por un lado, la comunicación musical podría ser un medio importante de expresión no verbal, que incluye en cierto grado movimientos e imágenes visuales, brindando un medio para manifestaciones conflictivas y sentimientos que no se pueden canalizar por otras vías, mientras que por otro lado sabemos que la música es considerada como un puente de conexión entre lo verbal y lo no verbal formando así un incentivo para generar un resultado deseado en las terapias. Las características sonoro-musicales de cada individuo se pueden representar de la siguiente manera:

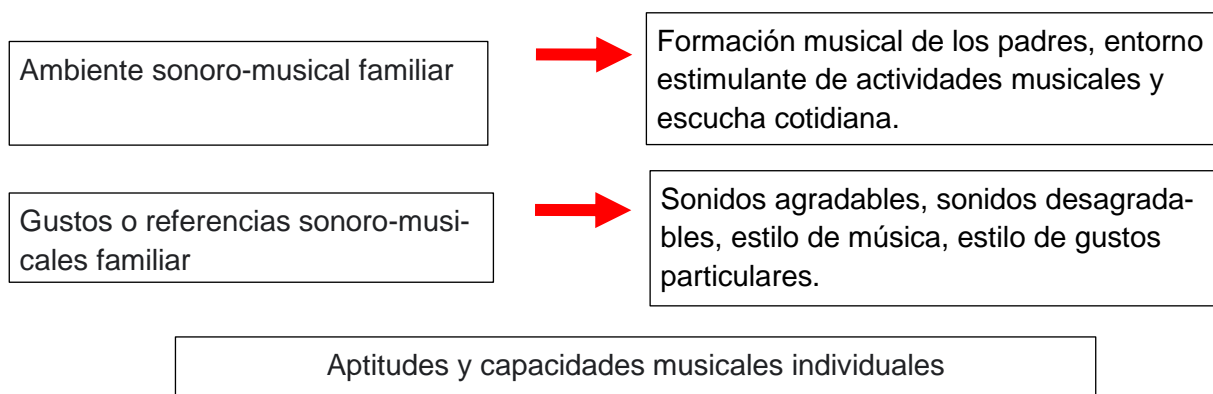

Tabla 2: Componentes de la Identidad Sonoro-Musical (Sabbatella, 2002)

La musicoterapia requiere tiempo y una secuencia de experiencias para llegar a una situación deseada y no solamente un efecto del momento. Por eso, también es importante la identidad sonora porque es un aprendizaje y una gran valorización de la propia cultura del paciente, ya que ocupa un lugar destacado en el proceso de las terapias. Tanto así, que la identidad sonoro-musical es uno de los principales enfoques del musicoterapeuta para comenzar el procedimiento terapéutico y así poder estar más próximo del paciente.

Por lo que respecta a las identidades culturales en el contexto de la musicoterapia, en el artículo *Musicoterapia: Culto al cuerpo y la mente*, Pilar Camacho Sanchez menciona la identidad sonoro-musical, también llamado de ISO (término proviene del griego "igual"). Citando Benenzon, explica que son herramientas utilizadas para indicar sonidos o fenómenos sonoros internos que nos caracterizan e individualizan a cada ser humano. De modo que el ISO es como un conjunto de energías sonoras que pertenecen a un individuo o persona y que lo caracteriza en arquetipos. Arquetipos, se refiere a ciertos modelos o patrones que pueden derivar de otras ideas o simplemente de otro elemento.

Por otro lado, el creador del concepto de arquetipo (se relaciona al concepto de inconsciente colectivo), médico psiquiatra, psicólogo suizo Carl Gustav Jung defiende diciendo que son manifestaciones de fantasías y con frecuencia revelan su presencia por medio de imágenes simbólicas. Tales imágenes, se podrían expresar por los sueños y los mitos que están en nuestras almas.

Dentro de la identidad sonoro-musical existe la clasificación del ISO que permite la comunicación entre el terapeuta y el paciente de la siguiente manera:

a) **ISO gestáltico** que es característico de cada persona a través de las palabras, el canto, el susurro de la madre estimulando al vientre dónde el niño va creciendo;

b) **ISO cultural** es todo aquello que vamos adquiriendo, como el idioma, el acento, la música, los sonidos del teléfono, la radio o la televisión;

c) **ISO complementario** son cambios que suceden a diario o durante la sesión musicoterapéutica de acuerdo al efecto ambiental y las dinámicas empleadas, es decir, que la fluctuación del ISO gestáltico es motivada por circunstancias ambientales específicas;

d) **ISO universal** es una identidad donde se identifica a todos los seres humanos en el contexto sociocultural, histórico y psicofisiológico;

e) **ISO grupal** es la identidad de un cierto grupo humano, dónde se observa las afinidades musicales desarrolladas en cada uno de sus miembros que comparten los mismos aspectos y así utilizan canales de comunicación semejantes para exteriorizarlos.

Por estas razones que es fundamental el conocimiento de la identidad sonora de cada paciente para el tratamiento, siendo así se podría garantizar su desenvolvimiento con el vínculo terapéutico por medio de ciertos procedimientos que el musicoterapeuta presenta, ya sea por entrevistas, conversaciones, histórico de canciones musicales, entre otros, así se crea un canal de comunicación entre el musicoterapeuta y el paciente.

1. 5 Procesos, experiencias e instrumentos musicales en la musicoterapia:

La música tiene la capacidad de “mover” al ser humano tanto en el ámbito físico como emocional, es decir, la música tiene capacidad de producir efectos simultáneos en todas las áreas de la persona y es aquí donde el proceso de la musicoterapia forma parte de los métodos que utilizan la improvisación como mediador de numerosas situaciones dentro del ámbito terapéutico. Coloquialmente hablando, se puede decir

que la improvisación, tanto como las experiencias de composición, experiencias recreativas, experiencias receptivas o audición caracterizan un acercamiento a las personas (paciente).

Experiencias de composición	es donde el terapeuta ayuda al paciente a desenvolver un tratamiento partiendo de actividades de creación musical, escribir letras o temas instrumentales, y crear cualquier tipo de producto musical ya sea grabaciones de vídeos o audios con las músicas
Experiencias recreativas	incluyen las actividades musicales un poco más estructuradas y específicas, es decir, ejecutar, reproducir, transformar e interpretar es parte del proceso creativo y composicional
Experiencias de apreciación	el paciente escucha la música y responde a la experiencia de forma silenciosa, verbal o no verbal (gestos, movimientos, actos, entre otros) y dentro del contexto que la música puede ser en el momento, grabaciones de improvisaciones, ejecución o composición del paciente, en lo cual el terapeuta enfoca en aspectos importantes, como físicos, emocionales, intelectuales, etc.

Tabla 3: Tres tipos de improvisaciones de acuerdo a las experiencias vivenciadas por el paciente.

La improvisación es una expresión *instantánea/espontánea* que puede ser llevada desde una libertad total hacia el exterior de forma natural del paciente. Por esta razón Schapira (2007) menciona que las improvisaciones musicales terapéuticas no deben buscar el desarrollo de una experiencia musical con fines estéticos sino la revelación de la estructura de la personalidad del sujeto y por ello la función estaría más centrada en el proceso de despliegue de contenidos internos a partir de la experiencia musical.

Por tanto, musicoterapia va acompañada de técnicas que son vinculadas entre ellas, partiendo de las singularidades de cada individuo. La forma **activa – creativa** son aquellos que utilizan la improvisación musical, haciendo y creando música tanto

con instrumentos musicales o con la propia voz, también con el cuerpo, e improvisaciones rítmicas, danzas y creaciones musicales, en el cual el paciente interactúa directamente con el terapeuta; mientras que, por otro lado, está la **forma pasiva – apreciación** que se refiere a la audición musical, específicamente a la escucha que el paciente realiza en las sesiones terapéuticas.

1. 6 Instrumentos musicales en la musicoterapia:

En relación a los instrumentos musicales, Leinig señala la importancia del uso de instrumentos musicales en musicoterapia para alcanzar objetivos motores aliados a las actividades musicales, especialmente trabajando cuestiones emocionales (LEINIG, 2008, pág. 496). Siendo así, para el musicoterapeuta es fundamental tener cierta familiaridad con los instrumentos, lo cual ayudará de una forma amplia al paciente durante las sesiones de terapias.

Con respecto al uso de los instrumentos musicales y el *setting*⁶ (lugar o escenario dónde se lleva a cabo el proceso musicoterapéutico) de la musicoterapia no solamente incorpora instrumentos, sino que también otros objetos (sonoros) necesarios para el desarrollo de las terapias. Es decir, que cuando hablamos de *setting* trasciende aspectos que van más allá de la infraestructura, como por ejemplo se podría utilizar plásticos llenos con aguas que pueden imitar o convertirse en un mar o una ola, buscando así un paisaje sonoro o simplemente utilizar materiales cotidianos, pero esto dependiendo de cada paciente de acuerdo a su identidad cultural musical observado por el musicoterapeuta. Por lo general, para el *setting* en musicoterapia el terapeuta acomoda el escenario de acuerdo a cada paciente ya que no se refiere simplemente a un lugar o espacio, sino que debe tener en cuenta los aspectos importantes de todos los elementos que entran en juego en cada sesión

Colocados en el centro de la sala, diversos instrumentos musicales y diversos objetos con los que producir sonidos. Con diferentes timbres, tamaños, formas, texturas y colores, este material pasa a formar parte del *setting* de la musicoterapia” (CRAVEIRO DE SÁ, 2003, pág. 44).⁷

6 Según Benenzon (1998, pág. 15) el *setting* es parte importante de una sesión. El *setting* es parte de la consigna de un contexto no-verbal.

7 Traducción nuestra. En el original: "Postados no meio da sala, vários instrumentos musicais e objetos diversos com os quais se pode produzir sons. De diferentes timbres, tamanhos, formas,

Por cierto, el *setting* de los instrumentos musicales forma parte de las cuestiones sociales y culturales, es decir, que los instrumentos musicales pueden quedar en segundo plano y hacer que el cuerpo sea el instrumento más importante de la terapia, siendo aplicado el canto como papel único, donde al escuchar los instrumentos musicales, cada intervalo, sonido o notas pueden relacionarse con la vida del paciente siendo así un componente de análisis y herramienta muy fuerte y una oportunidad de mayor aproximación para el musicoterapeuta. Aquí, cada aspecto es de suma importancia tanto como elementos sonoros, como por las múltiples posibilidades de interpretación de los mismos, ya que genera un conjunto de informaciones por medio del histórico o herencia cultural- musical del paciente.

En síntesis, es importante trabajar las áreas más afectadas de la persona en los aspectos a nivel motor, afecto-emocional, encaminando las necesidades y problemas de cada individuo a través de la música. Dentro de la musicoterapia la música es una forma de arte que es valorada a lo largo de la vida por personas de todas las edades, y esto la hace flexible como herramienta terapéutica. Por otro lado, la interacción social permite establecer una influencia integradora, como válvula de escape y vehículo de expresiones emocionales y sentimentales del individuo o grupo que es conducido en el momento del desarrollo de la terapia. Los musicoterapeutas utilizan la música para conocer la identidad o herencia cultural musical del paciente ya que es un soporte, ayuda significativa importante para la vida y contribuye a mejorar la calidad de la misma.

texturas e cores esse material passa a integrar o setting musicoterapêutico” (CRAVEIRO DE SÁ, 2003, p. 44).

CAPÍTULO II

LA MUSICOTERAPIA Y EL USO DE LA GUITARRA

Existen aspectos históricos, socioculturales y simbólicos sobre la guitarra desde su origen que hacen que este instrumento tenga uso e importancia para la musicoterapia. La importancia de la guitarra, como instrumento musicoterápico podemos argumentar se debe a diversos factores. Por un lado, puede ocupar un papel cultural preponderante dentro de la identidad sonoro/musical y por la facilidad de movilidad, ya que es considerado un instrumento armónico, práctico y fácil de transporte a los diversos espacios para el atendimento terapéutico como: hospitales, centros educativos, centro de convivencias de ancianos, empresas, entre otros; y por otra parte, porque posee una utilidad fundamental cómo instrumento versátil (toca melodías, ritmos, armonías, sonidos percutidos, ruidos, etc.) y es usado por grupos sociales muy diversos (un evangelista, una universitaria, un indígena, un albañil, una abogada). Es el instrumento que favorece la integración vincular de un grupo determinado. (BENZON, 1998, pág. 39).⁸

2. 1 Referencias de la guitarra en la formación del Musicoterapeuta:

Por consecuencia, la guitarra posee todos esos elementos, es decir, que permite realizar trabajos armónicos, tales como acompañamientos de canciones, composiciones, improvisaciones; melódicos como solos e improvisaciones y percusivo en el sentido de que podríamos simular un tambor con varios timbres. Asimismo, podría favorecer el bienestar, la tranquilidad, la armonía, y otros aspectos a las personas durante esos momentos importantes para cada individuo.

Durante la búsqueda de las referencias bibliográficas, me encontré con informaciones sobre referencias del uso de la guitarra en la formación de un musicoterapeuta. Trátase de una investigación ⁹“Referencias para la enseñanza de guitarra en la Formación del Musicoterapeuta”. Levi Trindade Teixeira – Goiania (2010), que presenta cuestiones sobre la formación guitarrística, cuales habilidades guitarrísticas el

⁸ Libro “La nueva musicoterapia” (BENZON, 1998) colaboradoras: Violeta de Gianza; Gabriela Wagner. Editora: Lumen, República Argentina.

⁹ Traducción: “Referenciais para o ensino de violão na Formação do Musicoterapeuta” del autor Levi Trindade Teixeira, Goiânia (2010).

musicoterapeuta puede necesitar para el desarrollo de sus intervenciones y que contenido necesita saber del área de la Musicoterapia en una perspectiva interdisciplinar para la formación guitarrística y más específicamente, para la práctica de la guitarra dentro de la carrera de Musicoterapia.

Destaco el análisis de datos de este trabajo em que fueron aplicadas entrevistas estructuradas para los profesionales de musicoterapia. Fueron hechos, por lo menos, tres años de experiencias en alumnos de práctica y en profesores de guitarra que están dentro de la formación musicoterapeuta. Siendo así, recalco que no presentaré todo el cuestionario, pero uno de las preguntas fue la siguiente:

En la siguiente cuestión de esta investigación, se presenta así: ¿Cómo usted utiliza la guitarra en su actuación clínica?¹⁰

1. “Como instrumento de acompañamiento apoyando el canto [...] lo uso como apoyo armónico y rítmico para la improvisación y, a veces, para componer”.¹¹
2. “Uso la guitarra a veces no solo como instrumento, sino como objeto de referencia, cierto, usando la guitarra para representar algo, una persona”.¹²
3. “Es un instrumento por excelencia para acompañar el canto tradicional de la música popular [...]. La guitarra la uso mucho para improvisar, como instrumento auxiliar de composición, a veces le pido a la persona que traiga una melodía y luego yo toco con la melodía”.¹³

Siendo así, estas cuestiones me llevaron a reflexionar sobre el uso de la guitarra y el valor del instrumento en el *setting* de la Musicoterapia. Por eso, pensando en mi proceso de formación dentro de las prácticas interpretativas, específicamente con la guitarra siempre surgía un interés que me crea mucho interés, ciertas preguntas

10 Traducción: “Como você utiliza o violão em sua atuação clínica?”

11 “Como instrumento de acompanhamento dando suporte pro canto [...] utilizo como suporte harmônico e rítmico pra improvisação e, às vezes pra fazer composição”.

12 “Utilizo o violão às vezes não só como instrumento, mas como objeto de referência né, sei lá, usar o violão pra representar alguma coisa, alguma pessoa”.

13 “Ele é um instrumento por excelência de acompanhamento do canto tradicional da música popular [...]. Utilizo o violão muito improvisando, como instrumento auxiliar de composição, às vezes eu peço pra pessoa trazer uma melodia e aí eu toco junto com a melodia”.

como por ejemplo: ¿porqué la música juega un papel significativo en nuestras emociones?; ¿si las personas somos seres con identidades culturales, será que eso podría influenciar a la hora de escuchar una música y ponerme triste o feliz?; ¿cómo podría funcionar las terapias con la música?; ¿alguna vez podemos considerar que la música realmente es un mediador para nuestras dolencias existenciales?; ¿la guitarra podría ser un soporte para muchas personas y una manera de expresarse, porque no podría ser llevado para otros lugares, siendo socialmente visto?; ¿es posible que la guitarra pueda ser terapéutica?.

Después de esto, comencé las investigaciones sobre la musicoterapia pero siempre en el ámbito de las prácticas interpretativas con abordaje de la música como medio de llegar a las personas e intentar comprender las expresiones emocionales del ser humano, y el objetivo de encontrar un punto para justificar la importancia del uso de la música en diversos lugares o espacios sin ninguna distinción de grupos sociales, sino que simplemente adentrarse como mediador y dejar fluir la identidad que cada individuo posee y puede expresar.

Por ende, el foco de este trabajo es presentar una reflexión más específica sobre la observación de trabajos que usen la música como medio y que utilidad le dan a la guitarra en la musicoterapia.

Así también pude observar los trabajos de colegas a través de literaturas leídas ya que no son terapeutas, sino más bien ofrecen clases y son personas sin ninguna formación de musicoterapeuta. Por consecuencia, siempre están en un proceso de terapia y aprendizaje, con la necesidad de formación para los trabajos en conjunto con las necesidades y demandas de las personas que buscan la música como un momento de “terapia” y así trabajar los problemas de forma holística (problemas emocionales, problemas sensoriales, problemas motores, entre otros).

Para organizar el material y proporcionar un mejor panorama presento de manera descriptiva algunas intervenciones que utilizan la guitarra y que incluye las actividades desarrolladas con la música como mediador equivalentes o inspiradas en las teorías leídas anteriormente.

2. 1. 1 El uso de la canción y de la guitarra en un caso de ACV

Gabriela Constantini, musicoterapeuta paraguaya, posee un espacio de atención integral llamado Guiarte, localizado en Asunción, que desenvuelve diversas actividades musicoterapéuticas de manera multidisciplinaria. Constantini comparte conocimientos sobre la musicoterapia a través de sus redes sociales y, en una de sus publicaciones, nos cuenta un poco sobre el tratamiento musicoterápico en un paciente adulto con ACV (Accidente Cardiovascular).

Según Gabriela, el paciente presentaba dificultad para hablar y comunicarse a través de las palabras, siendo necesario que el tratamiento fuera concebido a través de varias secciones. El primer paso que dio la musicoterapeuta fue reflexionar sobre el factor cultural del paciente, para adquirir conocimientos previos del lenguaje cotidiano con el que se expresa el paciente y cómo comunica sus necesidades a través de ellas con su familia. En este momento, como ejemplo, fueron utilizadas palabras simples, fáciles de recordar como “arriba” repitiendo varias veces junto con el terapeuta. En el siguiente paso, se utilizó la canción como medio de ejercitar otros factores del paciente que podrían contribuir para mejorar la comunicación. La musicoterapeuta, conociendo un poco más los factores culturales del paciente, acompaña con la guitarra una canción conocida por él para que intente recordar.

Por otra parte, Constantini nos comenta sobre las sesiones y los resultados que se observan. En la primera sesión habla sobre la palabra que va aprendiendo poco a poco el paciente; teniendo siempre en cuenta los sentimientos, comportamientos y reacciones del paciente para no sentirse frustrado cuando llegue el momento de poner en práctica la palabra “arriba” que aprendió para utilizar a la hora de pedir que le acomoden el sofá y que los propios familiares lo entiendan fácilmente.

Luego, para la segunda sesión se puede observar el resultado de la conexión de la música (por medio de los instrumentos “voz y guitarra”), ya que conecta las zonas del cerebro y en especial las partes emocionales, y esto hace que el paciente recuerde las canciones que le gustan, que, por ende, tiene un impacto importante y profundo que, a pesar de no poder hablar todavía, puede cantar las canciones que le gustan y así trabaja por etapas para poder rehabilitar el sentido del lenguaje.

En la primera sección se observa el resultado logrado que es indicar que quiere que le acomoden hacia “arriba” el sofá, todo esto sin sentirse frustrado y que los familiares lo entiendan. Y el resultado de la segunda sección sucede porque la música conecta con las zonas del cerebro, específicamente, las partes emocionales.

2 1. 2 El uso de la canción y de la guitarra en un caso de autismo

TEIXEIRA (2010) también observa el uso de la guitarra en las sesiones musicoterápicas. En uno de los acompañamientos observados por el autor en el Instituto Pestalozzi “Renascer” se destaca la tentativa de interrumpir patrones de repeticiones en un paciente de 14 años con autismo.

El primer patrón de repetición presentado por el paciente fue el de no querer sentarse, y por el contrario, gritar y reír en frente al espejo del consultorio. Durante ese proceso, el paciente, en un determinado momento, cantó una música e inmediatamente el musicoterapeuta agarró la guitarra y acompañó la canción.

En ese sentido, el factor o identidad cultural fue considerado para valorizar las canciones traídas por el paciente. A partir de eso, la habilidad musical de la musicoterapia consiste en conseguir acompañar canciones de oído en la guitarra (sin uso de cifras o partituras) lo cual fue importante para considerar el factor cultural del paciente y favorecer el objetivo de interrumpir los patrones de repetición característicos del autismo.

Por tanto, inicialmente, el paciente no quería sentarse en frente al espejo, gritando y dando carcajadas, más al cabo de las tres sesiones realizadas, gradualmente ese perfil de repetición fue interrumpido, haciendo con que el paciente consiga sentarse en las sillas, pare de gritar y cante algunas canciones.

2. 1. 3 La musicoterapia para niños con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA)

Buscamos ahora comentar un trabajo en que la guitarra fue usada como parte del proceso de terapia. Fue investigado y escrito en artículo científico por los autores FREIRE; MARTELLI, ESTANISLAU; PARIZZI, (2018).

En esta investigación observan y trabajan con el desenvolvimiento musical en niños con Trastorno de Espectro del Autismo (TEA) con amplia revisión de literatura. Este tratamiento fue realizado en el centro ambulatorio de Autismo del servicio de Psiquiatría Infantil del Hospital de Clínicas de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), dónde se realizó un análisis del desenvolvimiento musical por medio de vídeos, teniendo en cuenta los comportamientos musicales observados por medio de una escala a partir de la tabla de evaluación del desarrollo musical de los niños portadoras del Trastorno Espectro Autista.

El relato seccionado por los autores, fue de un niño (con un apodo, "Cadú", para guardar su identificación) con diagnóstico TEA, se realizaron 15 sesiones con el objetivo de que las intervenciones realizadas al niño motivasen la exploración de los instrumentos musicales y de la voz por medio de la experiencia de improvisación musical. El paciente, es un niño de 4 años y medio de edad y al recorrer sus años fue acompañado por varios profesionales y uno de ellos es musicoterapeuta. Sus mayores dificultades eran: atraso para hablar (no hablaba ninguna palabra, apenas balbuceos) y la presencia de movimientos con las manos, poca interacción y poca intención comunicativa, en todo caso siempre necesitaba estímulos por parte del adulto para responder a cualquier interacción, además de ser muy apegado a la madre.

Durante estas varias sesiones fueron usados otros instrumentos como el tambor y probando vocalizaciones utilizando palabras simples. En la cuarta sesión, el paciente demostró mayor interacción con los sonidos, comenzando a incorporarse en el conjunto musical. El musicoterapeuta comenzó a acompañar con la guitarra en rasgueo ganando la marcación de un pulso. En ese momento, los golpes de sonidos emitido por Cadú comenzaban a transformarse en una célula rítmica cuaternaria: 4/4 (cuatro corcheas, una negra y un silencio de negra) que fue tocada inmediatamente por el niño.

Fig. 1 Célula rítmica definida durante la improvisación en conjunto

Seguidamente, Cadú comenzó a vocalizar la sílaba “pá”, siguiendo la estructura rítmica creada, es decir, que una sílaba “pá” será usada para cada figura rítmica. Entonces, la musicoterapeuta realizó *power chords* como expresión musical en segundas mayores descendentes en la guitarra y cantando conjuntamente con la célula rítmica establecida: la sílaba “pá” sería la descripción que el niño estaba haciendo, como una forma de incentivar al niño para que continúe tocando y cantando y en ciertos momentos se incorpora la improvisación musical dónde el musicoterapeuta canta y el paciente repite, como un proceso de imitación.

Fig. 2 Acompañamiento armónico de la musicoterapeuta para la célula rítmica

Esta sesión realizada con las expresiones musicales conjuntamente con Cadú, ya sea el acompañamiento de la guitarra y la célula rítmica, lo llevó al musicoterapeuta a crear “La canción del Pá – pá – pá”, lo cual pasó a ser el Tema Clínico de Cadú en sus sesiones de Musicoterapia.

The image displays a musical score for the song "Canción del Pá - pá - pá". It consists of five staves of music in G major (one sharp) and 2/4 time. The score is divided into measures, with measure numbers 5, 8, 11, and 14 indicated. The lyrics are written below the notes, and some notes are enclosed in parentheses to indicate vocalizations. The accompaniment is provided by the music therapist, and the patient's vocalizations are overlaid on the silences of the accompaniment.

Staff 1 (Measures 1-4): Accompaniment with notes G#4, A4, B4, C5, G#4, A4, B4, C5, G#4, A4, B4, C5, G#4, A4, B4, C5. Chords: (D#7) G#, G#, G#, F#, E, A.

Staff 2 (Measures 5-7): Accompaniment with notes G#4, A4, B4, C5, G#4, A4, B4, C5, G#4, A4, B4, C5, G#4, A4, B4, C5. Chords: E, A, E, A, E, B7. Lyrics: O Ca-du to-ca O Ca-du to-ca O Ca-du to-ca a mú-si-ca do Pá Hei!

Staff 3 (Measures 8-10): Accompaniment with notes G#4, A4, B4, C5, G#4, A4, B4, C5, G#4, A4, B4, C5, G#4, A4, B4, C5. Chords: E, A, E, (A) (E), B7, E, (B7) (E). Lyrics: mú - si - ca do Pá Hei! mú - si - ca do Pá Hei! heil uó

Staff 4 (Measures 11-13): Accompaniment with notes G#4, A4, B4, C5, G#4, A4, B4, C5, G#4, A4, B4, C5, G#4, A4, B4, C5. Chords: D, A, D, A, E, D. Lyrics: uó heil! heil (ei ei) uó uó (uó uó)

Staff 5 (Measures 14-16): Accompaniment with notes G#4, A4, B4, C5, G#4, A4, B4, C5, G#4, A4, B4, C5, G#4, A4, B4, C5. Chords: E, D, E, E7. Lyrics: pa pa pa pa Pá pa pa pa pa Pá pa pa pa pa Pá pa pa pa pa Pá pa pa pa pa Pá pa pa pa pa Pá pa pa pa pa Pá...

Fig. 3 La “Canción del Pá – pá – pá” - Las notas musicales sobrepuestas (compás 7 a 10) se observa el canto del paciente encima de los silencios de la musicoterapeuta. (fonte: FREIRE; MARTELLI, ESTANISLAU; PARIZZI, 2018)

Como resultado de los procesos del desenvolvimiento musical del niño con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), los autores comentan la posibilidad de observar el desarrollo del comportamiento y habilidades musicales del paciente estudiado en la exploración de la intensidad y ritmo (percepción/exploración de los sonidos y rítmica) y la creación tanto como la imitación. También la disminución de los comportamientos restrictivos en el parámetro de socialización (como el contacto visual del paciente con el musicoterapeuta); la percepción (la forma de atención y la imitación), los cuales ayudan al paciente para percibir y explorar los sonidos, ritmos y melodías en los instrumentos musicales, en su cuerpo y en la voz.

2. 1. 4 Presentaciones y talleres musicales en espacios hospitalares

El proyecto *Sarau no Hospital*, idealizado por el guitarrista clásico Daniel Wolf, fue creado en el año 2006 con el objetivo de incentivar a alumnos y profesores del Departamento de Música y del Programa de Pos-Graduación en Música en la UFRGS a realizar conciertos y oficinas de música a los pacientes del Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Con la intención de incorporar actividades lúdico-terapéuticas del Hospital de Clínicas y beneficiar a pacientes de diversas áreas médicas (pediatría, oncopedriatria, Unidad de salud y Centro de Atención Psicosocial y extendiéndose para las personas con tratamientos de sustancias ilegales) a través de presentaciones musicales sobre diversas formaciones instrumentales.

Daniel Wolf, estuvo siempre presente en este proyecto a partir de su propia experiencia personal (profesional en el área de música y no como profesional musicoterapeuta). Un día, realizando sus actividades comunes, se preguntó cómo podría ayudar a la sociedad y cómo podría incorporar a sus estudiantes de música en ambientes de hospital y otros lugares con el fin de compartir, de practicar, y de vivenciar experiencias únicas por medio de la música. Por un lado, hizo un llamado a esa necesidad e inculcó a varios estudiantes a que lo acompañen, ya que sería una actividad interesante para que ellos puedan practicar su performance, su repertorio estudiado en las clases y crecer para conciertos futuro. Por otra parte, pensó en las personas que no tienen acceso para asistir a las actividades culturales y menos a un concierto por cuestiones socioeconómica y cultural. Entonces, la primera iniciativa fue despertar el sentimiento del porque buscaban hacer música y excavar esos tiempos cuándo la música aún se convertía en un “hobby”, es decir, un momento de placer, de entrega sin ninguna noción del tiempo y así poder transmitir esos sentimientos más allá del instrumento.

Fig. 4 Una de las presentaciones de repertorio por Daniel Wolf, acompañada de su colega

Cómo consecuencia, este proyecto tiene como objetivo principal: a) mejorar la calidad de estadía de los pacientes en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre a través de la integración de la música y b) incentivar la responsabilidad social de los estudiantes de música. Por lo tanto, el autor destaca que no se trata de una actividad musicoterápica, tanto así que dentro de su citación destaca y resalta en este artículo:

Cabe aqui uma ressalva: As atividades do Sarau no Hospital não constituem musicoterapia, nem mesmo devem ser consideradas como atividades terapêuticas, apesar de que resultados terapêuticos foram observados, como veremos abaixo. A musicoterapia, assim como qualquer outra atividade terapêutica, deve ser administrada apenas por profissionais qualificados. (WOLFF, 2012, p. 6-7)

Y como consideración final de este proyecto se observan grandes resultados que son estimulantes, tanto como cambios de comportamientos de los pacientes, mejora el estado de ánimo comparando el antes y después de las presentaciones musicales. En una manera amplia, los estudiantes que participaron del proyecto, pasaron a preocuparse menos con las cuestiones solamente musicales (ego, conocimientos académicos, etc.) tornándose susceptibles a la asistencia social, mejorando así la autoestima ya que pueden sentir el poder del alivio y alegría que transmiten a los pacientes a través de sus músicas.

2. 1. 5 La música terapéutica. Una visita musical aplicada al cuidado

El artículo fue escrito por dos investigadoras del NUCLEARTE, Leila Brito Bergold enfermera, magíster y doctora en enfermería. Musicoterapeuta y jefe del sector de Musicoterapia del Hospital Central del Ejército y miembro del Núcleo de Investigación de Fundamentos del cuidado de Enfermería (NUCLEARTE) de la EEAN/UFRJ; y Neide Aparecida Titonelli Alvim Profª Drª Adjunta del Departamento de Enfermería Fundamental de la EEAN/UFRJ. Coordinadora del Curso de Doctorado da Pos-Graduação e Investigación de EEAN, abordan un tema muy interesante sobre los cuidados y la humanización de la práctica asistencial.

Son dos investigaciones que emplean la música como un recurso terapéutico para aplicarlo al cuidado y a la enseñanza en el área de la enfermería. Lo separan en dos propuestas: 1) una visita musical; 2) una dinámica musical teniendo en cuenta el contexto cultural de las personas que estarán involucradas con la música y la salud. También cabe destacar que estas investigadoras resaltan un método creativo-sensible para recolectar los datos necesarios para el trabajo, lo cual no será el centro de este breve resumen al artículo.

La investigación fue realizada a 14 pacientes hospitalizados de ambos sexos en el Hospital Central del Ejército de la ciudad de Rio de Janeiro, en la cual el objetivo era la visita musical y luego a 11 enfermeros también de ambos sexos, estudiantes de una disciplina de Pos-Graduación de la Escuela de Enfermería Anna Nery de la Universidad Federal de Río de Janeiro, basado en una dinámica musical que busca el control de la respiración utilizando diferentes músicas como estímulo para sensibilizar a los enfermeros en el uso de la música en la práctica de educar y, en éste caso, en el cuidado de cada persona hospitalizada.

Este trabajo tiene un discurso muy importante sobre la integración en contribución de la musicoterapia y el desenvolvimiento del cuidado, la enseñanza de enfermería, el recurso de la música terapéutica que será utilizado para proporcionar confort, placer y sensibilizar a los enfermeros y así poder aplicar estrategias de cuidado a sus pacientes que están viviendo diferentes situaciones en el contexto hospital, considerando la humanización a través de la música para la expresión de nuestras emociones, la comunicación y también aspectos saludables para nuestro bienestar.

Siendo así, reflexionando sobre este material se puede decir que de cierta manera la enfermería y la musicoterapia son aliados a los cuidados del ser humano, ya que poseen un diálogo de una visión integral con un fin en común que sería: promover asistencia holística (para todos) donde los aspectos físicos, emocionales y sociales de todo individuo pueda ser estimulado y expresado dónde la música terapéutica haga su papel en la influencia del ser humano, porque tiene estímulos que pueden alterar nuestro cuerpo tanto en la respiración, en la circulación sanguínea, la digestión, nuestro sistema nervioso, y las conexiones complejas psicológicas de la música en la práctica asistencial.

En la visita musical, abordaba el cuidado expresivo promoviendo el bienestar de la persona, también se puede percibir que es una forma de entretenimiento, un lugar de expresión emocional y generando espacios para la integración entre los pacientes con el ambiente hospitalar. Esta actividad fue una visita de un equipo de músicos coordinados por una enfermera y musicoterapeuta para llevar música a los pacientes hospitalizados, entonces, escogieron una música que es cantada y acompañada por tres instrumentos musicales: flauta, guitarra y cavaco¹⁴.

Creando así una estrategia para el cuidado y la música seleccionada, los pacientes se vieron estimulados a recordar momentos de sus vidas, ya que la música de cierta manera estaba vinculada a la vida de cada uno. Presentaban recuerdos, añoranzas, que transmitían sensaciones de fuerzas, rupturas o algún acontecimiento importante durante su vivencia, y en medio de ese desarrollo de la visita musical, algunas personas apuntan la importancia de la música religiosa para las situaciones negativas como forma de ayuda para las personas que pasan un momento transpersonal, que por ende, puede ser un alivio para el confort espiritual y una alternativa para la integración y así poder lidiar con sus temores, ansiedades e incertezas que muchas veces son presentadas inesperadamente.

De acuerdo a esto, la música tiene una gran importancia, ya que con esta visita musical promueve expresiones y factores de cuidados al ser humano. Con la escucha de música podemos resaltar nuestro cotidiano y así facilitar la expresión de nuestras emociones, facilitar la comunicación, los sentimientos de los momentos dolorosos, de

¹⁴ El cavaco o “cavaquinho” es un instrumento de la familia de los cordófonos originario del Minho, norte de Portugal. Este instrumento es frecuentemente usado en Brasil.

miedo, de rabia o cualquier otro tipo de sentimiento. La música es un medio de canalizar y promover alivio físico, disminuir el dolor, relajación y también para despertar atención, para conectarnos con el ambiente y por, sobre todo, aumentar el nivel de energía para restaurarse de la salud. Es por ese motivo, que estas investigadoras resaltan la importancia de la visita musical en los lugares de hospitales, porque a través de esta visita se puede atender las necesidades, expectativas de las personas hospitalizadas y valorizar sus expresiones para el cuidado.

Mientras, la dinámica musical actúa en la forma de sensibilizar la práctica y la enseñanza de la enfermería, es decir, que buscan una manera creativa de la música para tratar esas formas y así poder atender con un carácter más humanizado a las personas. Para esta dinámica se utilizó una dinámica de estímulo para los estudiantes de enfermería, cuyo objetivo fue buscar la manera de sensibilizar utilizando la música y provocar diversas reacciones en el cuerpo con diferentes estilos musicales y ver cuál es la percepción de la música con cada persona relacionada a su identidad cultural, considerando siempre la importancia de sus valores e individualidad.

Las investigadoras destacan los siguientes estilos de música como estímulo de la investigación:

1 Pachelbel, J. (1694) *Canon in D for three violins and thorough bass*

Canon in D
for three violins and thorough bass

Johann Pachelbel
1653-1706

The image displays the beginning of the musical score for 'Canon in D' by Johann Pachelbel. It features four staves: Violin 1, Violin 2, Violin 3, and Bass. The key signature is D major (two sharps) and the time signature is common time (C). The first measure shows the initial notes for each instrument, with the bass line starting on a low D and the violins starting on higher notes. The second measure shows the continuation of the melody, with the violins playing eighth notes and the bass playing a steady eighth-note accompaniment.

Fig. 5 una música clásica “Canon de Pachelbel. Retirado de la página IMSIP ([https://imslp.org/wiki/Canon_and_Gigue_in_D_major%2C_P.37_\(Pachelbel%2C_Johann\)](https://imslp.org/wiki/Canon_and_Gigue_in_D_major%2C_P.37_(Pachelbel%2C_Johann)))

Sorriso de cristal

Erika Rego

Fig. 6 un choro (género musical de Brasil). Retirado de la página Songbook

Y por último una música del estilo de rock “Paranoid”, de Ozzy Osborne e Tony Iommi. Con esta lista de canciones utilizadas en la investigación, ellas destacan cada punto importante primero que la música clásica tuvo una influencia de todo el cuerpo, es decir, que generó cierto relajamiento, la respiración y otros sentidos sensoriales, tales como: el olfato, el gusto y la parte del tacto de ser humano, percibiendo que la música fue más allá que un simple sonido en ese momento. También, destacan la percepción musical que provocó la música en ese instante, como, por ejemplo, la parte sensorial visual, la imaginación por sobre todo y el desarrollo de la sensibilidad.

Por otro lado, el estilo del choro estimuló los movimientos del cuerpo, tanto corporales y rítmicos a cada participante. Además, esto puede ser pensado como una ayuda para el movimiento corporal en los pacientes, estimulando músicas con características bastantes rítmicas para el cuidado y autocuidado del paciente o enfermero, buscando el bienestar y el placer con uno mismo. Mientras que el último estilo, de rock, es una que música puede situar diferentes espacios y tiempos, demostrando que cada persona es un mundo por descubrir y que nos puede enseñar bastante con sus vivencias y experiencias personales, y por sobre todo culturales.

Entonces, este relato de la investigación realizada por Leila Brito Bergold y Neide Aparecida Titonelli Alvim, promueve cierta reflexión sobre estas experiencias y prácticas musicales en el contexto de una visita musical y una dinámica que de cierta forma proporciona resultados favorables y como la música puede influenciar en el día a día del ser humano, dando importancia a la sensibilidad, al recurso para el cuidado para situaciones diversas y la visión de la interdisciplinaridad que puede ser un puente entre la musicoterapia y la disciplina de la enfermería, tanto así, otras disciplinas también.

Y por consecuencia, el uso de la música terapéutica como recurso que puede ser utilizado en todo momento de modo general, buscando el confort, bienestar, las expresiones de los diferentes sentimientos y emociones y así compartiendo experiencias, además de promover la dinámica musical para despertar la creatividad y generar un espacio para compartir experiencias y conocimientos.

CAPÍTULO III

En este capítulo hago una reflexión sobre el trabajo de campo, que fue pensando en dos partes. En el primer parte abordo las entrevistas que realicé a algunas ex-colegas del curso de música de la UNILA que actualmente trabajan como docentes de canto y también a dos profesionales del área de Musicoterapia. En la segunda parte, relato la oportunidad que tuve de observar las clases de mis ex-colegas.

Acudí a colegas que trabajan actualmente con la enseñanza de la música (específicamente, en el área del canto y estimulación musical) porque me llamó la atención sus estrategias de trabajo y saber cómo lidian con las personas que se acercan a tener clases particulares o grupales. Esa curiosidad surgió cuando comencé a buscar las referencias bibliográficas para iniciar la investigación. Estas personas entrevistadas, todo el tiempo están lidiando con personas diversas y eso me pareció interesante, en el momento de la entrevista.

La gran parte de los tipos de estructuras de las entrevistas fue estructurada y semiestructurada, por consecuencia, en la semiestructurada encontramos las experiencias, vivencias, formas de pensar de cada entrevista, siendo así, cabe mencionar que las entrevistas fueron recolectadas en diferentes formatos: la primera entrevista Clarissa Souza fue en su vivienda particular de forma presencial, la segunda entrevistada Caroline Ramalho en formato virtual, ya que se encontraba en Inglaterra ; y por último Ursina Bareiro también en formato virtual.

A partir de un cuestionario para las entrevistas, pude observar la importancia de la música en otros espacios que generan otras formas de llegar a las personas y como crear ciertas interacciones por medio de la música. El planteamiento de las preguntas no fue basado específicamente en un modelo o método de la musicoterapia, pero sí en un amplio panorama, de acuerdo a la revisión bibliográfica, que a través de ellas promueve reflexiones profundas desde la experiencia de cada persona entrevistada.

A partir de un cuestionario para las entrevistas, pude observar la importancia de la música en otros espacios que generan otras formas de llegar a las personas y como crear ciertas interacciones por medio de la música. Durante el planteamiento de

las preguntas no fue basada específicamente en un modelo o método de la Musicoterapia, pero sí un amplio panorama de acuerdo a la revisión bibliográfica, que a través de ellas promueva reflexiones profundas desde la experiencia de cada persona entrevistada.

Para esta entrevista, fueron entrevistadas 3 (tres) profesoras del área de canto, recientemente formadas en el curso de música de la Universidade Federal da Integração Latinoamericana (UNILA) y 2 (dos) musicoterapeutas, Gabriela Mariana Constantini Ávalos, paraguaya, con formación en Máster En Musicoterapia, Psicóloga, Profesora de música, también miembro fundadora del Espacio de Atención Integral (Guiarte) y Lydio Roberto Silva de nacionalidad brasileño, profesor de Estética de la Música, profesor de Psicología de la Música e Historia Social de la Música, escritor, cantor, arreglista, y productor, Licenciado en Música y Licenciado en Musicoterapia por la Facultad de Educación musical de Paraná.

Recurrí a estas personas para compartir sus experiencias y opiniones. En el análisis a seguir coloco algunas frases más relevantes, mencionando los nombres de las entrevistadas, ya que aceptaron participar de la investigación a través del término de consentimiento. Para tener acceso a las entrevistas íntegras y las observaciones consulte el Apéndice. Ahí se encuentran las entrevistas de cada persona citada en este trabajo de investigación, las observaciones realizadas en el coral en el espacio del “*Centro de Convivência dos idosos Afra Roth*” y una clase de cantoterapia de la profesora Caroline Ramamlho. Todas las entrevistas fueron grabadas por medio de un notebook, y el programa utilizado para la grabación fue el ZOOM (plataforma virtual). Posteriormente, fueron transcritas y analizadas.

3.1. Reflexión y síntesis de una serie de entrevistas:

3.1. 1 Respecto a la musicoterapia

La primera pregunta realizada a las entrevistadas tenía por objetivo descubrir qué entienden sobre musicoterapia mis colegas del curso de música de la UNILA. Elaboré la siguiente secuencia inicial de preguntas: *Es común pensar que la música es un fenómeno cultural, con códigos y significaciones propias del medio donde se realiza. ¿Usted conoce qué es Musicoterapia y como lo define? ¿Sabe a qué se centra y como es el procedimiento terapéutico?*

Clarissa L. Souza, alumna del curso de música de la UNILA (Universidade Federal da Integração Latinoamericana) y recientemente formada en el énfasis de interpretación musical – canto. Actualmente es profesora particular y directora del coro del Centro de Convivencia de Ancianos “Ara Roth” – Foz do Iguaçu.

Bueno yo no conozco mucho, profundamente, sobre musicoterapia, yo tengo amigos que trabajan con eso, conocidos que son de esa área y ya fue un interés mío cuándo era más joven si hoy en día no tengo una definición sobre lo que es [...]. Yo sé que es trabajar con la música fuera de la perspectiva, por ejemplo, analítica, de la perspectiva estructurada de la música, sino que un acercamiento de la música con una interacción más personal con las personas, yo veo eso en la musicoterapia y no sé nada como es el procedimiento terapéutico, sé que se usa también para personas con enfermedades con trastornos psicológicos y, pero yo no sé cómo se hace, cómo se estudia para hacerlo también, no tengo esa perspectiva. (SOUZA, 2021, p. 87)

Ya la segunda entrevistada, Carolina Ramalho de Almeida, también fue alumna del curso de música de la UNILA y recientemente formada al igual que Clarissa, en el énfasis de interpretación musical – canto. Durante estos tiempos de culminar sus estudios, comenzó a estudiar “cantoterapia” en Italia y ofrece clases de canto en formato virtual en varios países del mundo.

Bueno, yo trabajo con una mirada dedicada al canto, ¡no! pero pienso que puedo hablarte eso de un modo más amplio también, pero yo pienso que *la música tiene un papel que se inicia muy antes de los escenarios*. O sea, que, mi opinión sobre este argumento es esa, que las personas no necesitan estar trabajando artísticamente para expresarse a través de la música o a través del canto y su instrumento específicamente. Entonces yo pienso que la musicoterapia tiene un papel como para trabajar la expresión de la persona que tiene gusto por sonar un instrumento, por hacer la música, porque la verdad es que muy antes de ser más capacitados de hablar con palabras, hablábamos expresando sonidos (RAMALHO, 2022, p. 102)

Y, por último, Ursina Mabel Bareiro, fue alumna del curso de música de la UNILA y recientemente formada también en énfasis de interpretación musical – canto. Actualmente, trabaja con niños/as y jóvenes, hasta muchas veces algunos adultos en el área de canto y al mismo tiempo con niños/as en estimulación musical. Así, también

es integrante del grupo musical *Tributo a ABBA* como vocalista y emprende giras por Argentina, Brasil y Paraguay.

[...] hablaré en base a lo que de repente, he observado en libros o investigado. [...] mi área en sí o con lo que yo trabajo no es exactamente musicoterapia, pero sí musicalización infantil, clases de música, estimulación musical. [...] según lo que vengo leyendo la musicoterapia, como dice su nombre, músico y terapia es trabajar con la música, pero realizando terapias, pero eso para qué tipo de público para una persona que posea algún tipo de dificultad, ya sea, por ejemplo, algún tipo trastorno, como el TEA, qué es el trastorno del espectro autista, también de repente, la musicoterapia, cómo trabajar con niños con parálisis infantil, con déficit de atención con personas con niños. No solamente en niños, también en personas en general. (BAREIRO, 2022, p. 120)

Por lo tanto, recapitulando la reflexión, según Poch Blasco (1999), a través de la música pueden surgir de ideas y sentimientos, sin ninguna necesidad de utilizar las palabras, por ende, es accesible por todos, ya que somos seres humanos emocionales y la música es un agente socializante, es decir que puede ser a través del canto, de la danza, de tocar algún instrumento dónde se provoca la interacción entre los individuos compartiendo expresiones de sentimientos comunes.

3.1. 2 Diferentes métodos de la musicoterapia

Para llegar a esta reflexión y comprender sobre los métodos la pregunta fue hecha de la siguiente manera:

Para la pregunta *¿Has escuchado de los métodos que se utilizan en la Musicoterapia?* obtuve las siguientes respuestas:

¡No! Yo he visto algunas perspectivas con mi mamá que tiene una enfermedad que es parecida como "Alzheimer". Yo vi algunos videos que tratan Alzheimer con musicoterapia, de traer recuerdos y un poco de lucidez a las personas y, pero como dije, no vi nada con profundidad, sino que, leyendo una cosa que otra. (SOUZA, 2021, p. 87)

[...] Ah bueno, no específicamente en musicoterapia, no conozco dentro de canto terapia, pero musicoterapia de modo general, no, lo que conozco que puedo decirte. Los modos de utilizar la voz como una forma de terapia hay que

conozco métodos así, pero de musicoterapia específicamente, no conozco. Solamente ya he leído cualquier cosa. (RAMALHO, 2022, p. 103)

Mientras que una de las entrevistadas menciona sobre algún conocimiento de los métodos de la musicoterapia de forma más ejemplificada y se puede destacar que se explyaya con ejemplos de procedimientos terapéuticos:

Un poco, ahora de repente algún método podría ser, por ejemplo, musicoterapia para un paciente con Alzheimer, porque ahí tenemos verdad, hay muchas divisiones o puede hacer musicoterapia como yo te dije, con diferentes trastornos, con diferentes dificultades, entonces con diferentes situaciones de forma general (BAREIRO, 2022, p. 121)

Dentro de las entrevistadas, ninguna trabaja con métodos de musicoterapia. Por lo tanto, se puede percibir que a pesar de las diferentes respuestas que cada entrevistada respondió, todas nos llevan a un punto en común: tienen una perspectiva para una utilidad terapéutica. De alguna manera, saben que es posible que por medio de la música y el trabajo que vienen haciendo puedan desenvolver emociones (tales: como divertirse, satisfacciones, alegría, tranquilidad, tristeza, recuerdos, etc.) y así lograr diferentes resultados canalizando esas emociones.

La pregunta ¿Tiene alguna noción de dónde se podrían aplicar las finalidades de la Musicoterapia buscando optimizar la calidad de vida de cada individuo? fue respondida de las siguientes maneras:

Bueno, por ejemplo, sobre mi mamá, personas con enfermedades degenerativas, con niños, incluso yo vi cosas sobre niños con autismo, personas de mayor de edad, que yo creo que es un trabajo bastante interesante, pero yo creo que es eso, es un camino posible, es un camino dentro del arte, así como otras artes también trabajan con terapia y yo creo que la musicoterapia entra en eso y creo que sí puede optimizar la calidad de vida. (SOUZA, 2021, p. 88)

Sí, pero ahí podemos usar, pero las dos cosas también pensando en la terapia. [...] podemos hacerlo individualmente con un alumno que sea particular, que tenga interés, podemos hacerlo [en un] centro de ancianos (asilos), podemos hacer para iniciaciones de infantiles, podemos hacer para situaciones de personas que tengan alguna situación de autismo, alguna persona que tenga una situación de ansiedad, o sea que por ejemplo, si para un psicólogo parece que la expresión a través de la música a es una buena manera de estimular que

sus pacientes se les preste un poco mejor o sea más tranquilo con eso puede hacerlo también. (RAMALHO, 2022, p. 103)

Para mí la musicoterapia puede estar, por ejemplo, en unas como materia, por ejemplo, como disciplina dentro de una dentro de las escuelas y vos tenes clases de música, tenes musicoterapia. [...] Entonces yo creo que la musicoterapia sí puede ser aplicada, no solamente para la situación y para esas dificultades, sino que se puede aplicar de modo general. (BAREIRO, 2022, p. 122)

Para la pregunta *La musicoterapia, es una perspectiva de la música como recurso de intervención y terapia, ¿cree usted que de cierta manera dialoga con un enfoque interdisciplinario?* respondieron:

Sí, yo creo que sí. [...] Trae todo un contexto que no es sólo musical, entonces, yo creo que parte de eso a veces con la sensación del sonido, por ejemplo, tocar un instrumento sin pensar en el instrumento como una cosa estructurada. Yo creo que, si es completamente interdisciplinario, puedo estar equivocada, pero yo veo así, que no se puede tratar la música solo (separadamente) (SOUZA, 2021, p. 88)

Sí, por supuesto porque estamos trabajando con cuestiones diferentes de los aspectos musicales. [...] En mi opinión es que trabajamos con ámbitos diferentes de la música, también de gestiones que son psicológicas, todo al mismo tiempo. Entonces es una gestión que relaciona tanto el ámbito de la música específicamente, en cuanto el ámbito psicológico y al final, que puede ser artístico también. Entonces sí trabaja muchísima cosa y también de creación, de composición, creatividad, todo. (RAMALHO 2022, p. 104)

Yo digo que sí, sin dudar. [...] en mi opinión, la musicoterapia sí se puede aplicar, por ejemplo, para una persona, aunque yo creo que, pensando así, entraríamos en un debate, porque *yo creo que todas las personas necesitamos de Musicoterapia*. No hace falta que tengamos autismo, no hace falta que tengamos algún tipo de trastorno. Yo creo que es bien importante para las personas, para que se aplique, para todo tipo de personas. (BAREIRO, 2022, p. 122).

Con relación a estas preguntas, entendemos que las reflexiones son relacionadas con el saber de cada persona entrevistada. Asimismo, en párrafos anteriores resalta que la musicoterapia, es entendida como la utilización de música y sonidos con fines terapéuticos que contempla y favorece el desarrollo integral de las personas

y podría ser empleada en sus bases teóricas para obtener una visión interdisciplinar, por ende, los resultados serían enriquecedores y de esta manera descubriremos un nuevo aprovechamiento de la música.

3. 1. 3 Identidad Cultural

Según Ruud (2014, p. 25) la música tiene un papel importante en el desarrollo del ser humano desde la gestación, así también el autor Benenzon (1998, pág. 64) menciona que el ISO gestáltico contiene el inconsciente energías sonoras que se reproducen en el momento de la concepción de cada individuo.

Ante la pregunta *¿Qué entiendes por identidad cultural?* tuve las siguientes respuestas:

[...] lo que entiendo por identidad cultural, sería ese acercamiento de lo que sabes lo que te pertenece y dónde te pertenece, es como saber de dónde vienes y cómo has crecido en un espacio, has desarrollado tú vida, tú perspectiva de vida en ese espacio, creo que eso se define la identidad cultural. Y en la música yo creo que eso es necesario, y para mí no hay otra manera de hacer a la persona acercarse sin una identidad cultural. (SOUZA, 2021, p. 89)

Bueno, yo pienso que la identidad cultural tiene que ver con lo que mueve un pueblo. [...] lo que crea la identidad cultural de un pueblo son los motivos que hicieron con que aquel pueblo se desarrolle (RAMALHO, 2022, p. 105)

Es algo que tenés, que te identifica algo, que están, como se suele decir popularmente, están tus genes, están tu sangre, te caracterizan (BAREIRO, 2022, p. 124)

Sin duda, entendemos con estas reflexiones que la identidad cultural tiene un papel muy importante entre los individuos. Es una manera de comunicación para generar comprensión de las vivencias y así podamos entendernos y crear un ambiente en constante trascendencia.

Otra pregunta fue: *La música siempre está vinculada a la vida social del hombre y ocupa un lugar muy importante en su día a día. ¿Cree que ese vínculo de acercamiento entre personas es posible a través de la identidad cultural?* Fue respondida por cada entrevistada de la siguiente forma:

Claro, que siempre debemos acercarnos a lo que es distinto, pero cuando se trata de identidad cultural, a veces eso no va ser plenamente posible de ser hecho, de acercarse sin ser algo que no me toca, no tiene que ver con mi identidad, entonces creo que sí. Entonces, el acercamiento entre personas también se vale de eso. (SOUZA, 2021, p. 89)

Sí, se podría decir. La identidad cultural reflexiona sobre el modo como las personas se comunican o se relacionan. (RAMALHO, 2022, p. 106)

Claro, depende va a ser un vínculo cuando Lorena. Está Lorena, estoy yo, después está otra persona, pero que no comparte la misma identidad cultural, ya sea de otra persona, de otro país, estoy hablando ahí. Yo creo que sí sería un vínculo. (BAREIRO, 2022, p. 124)

La pregunta *¿Cree que la música es utilizada como un elemento mediador para identificar la identidad?* fue respondida:

[...] yo creo que la música, ella identifica la identidad, ella muchas veces está en la identidad de la persona, no es solo la mediación entre lo que es y lo que debería ser lo que yo creo que es hace parte de la identidad. [...] entonces yo creo que conocer a alguien o una identidad de un pueblo a través de la música es un punto importante. (SOUZA, 2021, p. 91)

¡Con certeza! Sí, para identificar una identidad cultural, para poder identificar sobre que aquellas personas hablaban, sobre que se cantan, cuáles eran los dolores de la vida, si tenían una alegría, cuáles eran esas alegrías, entonces sí pensamos que esos pueblos a partir de dónde se genera la identidad cultural no tenía todo con facilidad, existía mucho sufrimiento para conquistar sus espacios. [...] Entonces, sí, es un lugar donde los pueblos revelan cómo se comunicaban unos con otros a través de la música, con certeza. (RAMALHO, 2022, p. 106)

Sí, Lore. Cuando vos recibís un paciente es sumamente primordial (BAREIRO, 2022, p. 122).

Por lo consiguiente, la música puede movilizarse por todos los rincones, cargada de significados para cada uno de los seres humanos, dónde se utiliza como productor de nuestro bienestar, vínculo que se establece entre nuestro interior, crea placer y así tiene una apertura para experimentar lo que nos gusta, es decir, que cada

individuo tiene su música, su forma de identificarse con ella y, por ende, es un tipo de mediador para los momentos de nuestras vidas.

3. 1. 4 Respecto al trabajo (entrevista semiestructura)

En algunas de estas preguntas semiestructuradas, se puede apreciar el trabajo que realizan cada una de las entrevistadas y la gran importancia de la música que tiene a la hora de tratar con cada ser humano.

Para la siguiente pregunta: *¿Cuáles son tus estrategias de trabajo?* la entrevistada Clarissa Souza respondió:

[...] entonces yo creo que eso hace parte de mi trabajo, poner en lugar del otro, no poner a su lado, entender lo que necesita porque yo creo que no se puede dar clase de canto así... (SOUZA, 2021, p. 92)

La secuencia de la pregunta anterior: ¿Crees que existe una dimensión terapéutica detrás?

Sí, yo sí, inconscientemente, sí, o sea, porque estaba hablando con eso, me pasaron. Clases seguidas las clases online de personas que una otra chica que yo di clases, que es mi alumna nueva, también me dijo que necesitaba clase porque ella es muy expresiva, pero cuando tiene que hablar de cosas difíciles no puede expresarse, entonces ella quería expresarse cantando. (SOUZA, 2021, p. 94)

Así que, se puede apreciar en las palabras de Clarissa Souza su clara perspectiva como profesora, es decir, una búsqueda constante que le encanta y cada vez más quiere crecer con ello, con la percepción de entender a las personas e intentar ponerse a su lado, eso siempre respetando los principios de cada persona que se acerca a ella. Entonces tanto como sus clases presenciales, virtuales y en el centro de ancianos ella lidia con la perspectiva de buscar, asimilar lo que quieren los alumnos/as y, por último, que puede ofrecer ante todo eso, la manera que trabaja es una forma de acercarse al instrumento (canto) dónde la expresión es primoreada, ya que es un instrumento que necesita de mucha expresión, es decir, demuestra todo, tales como emociones, nerviosismo, entre otros.

Por otra parte, en cuanto a las estrategias desarrolladas por Caroline Ramalho, una de las cosas más importantes para ella es conocer muy bien a sus alumnos. Ese placer de crear una relación personal con sus alumnos, le abre puertas. Por medio de preguntas simples ella puede rescatar palabras que sean importantes en el momento de sus clases.

Siendo así, estas preguntas son sencillas, como, por ejemplo: cosas cotidianas (que le gusta hacer, que le gusta escuchar, tiene algún deporte favorito, etc.) pero si uno se pone a pensar, las respuestas pueden crear ese vínculo y seguridad entre la profesora y el alumno que de cierto modo está buscando algún bienestar para su persona. [...] “Yo busco un modo de entender a la persona que tengo conmigo en aquel momento y a través de las informaciones que intercambiamos, saber un poco cómo funciona y así que yo el modo como yo creo las lecciones es completamente dedicado en el modo como yo puedo entenderte”. (RAMALHO, 2022, p. 111)

¿Crees que existe una dimensión terapéutica detrás?

¡Ese modo de trabajar, sí yo estoy segura! Yo tenía dudas antes, sabes, porque yo me sentía insegura de caminar por ese camino, pero después que inicié ver tantos feedback en ese sentido, ahora yo estoy segura de que sí. [...] en mi opinión, cuando yo te miro, por ejemplo, seguramente en algún punto, en algún momento voy a decirte cosas buenas que refuerzan, como parece ser como parece bueno ser vos y todo eso te mete, crea una cosa de seguridad, de autoafirmación, sabes? entonces sí, seguramente es un proceso terapéutico. Hace parte del proceso. (RAMALHO, 2022, p. 112)

Luego la entrevistada, Ursina Bareiro se desarrolla en varias facetas. Trabaja con niños pequeños (niños/as con edad de dos, tres años) con estimulación musical, dónde ayuda a intentar comunicarse por medio de canciones ayudando a incrementar vocabularios, escuchan la guitarra, realizan ejercicios de percusión; mientras que en las clases de canto tiene un enfoque diferente a la estimulación musical, aquí ya sería de acuerdo a lo que alumno quiera desarrollar y por sobre todo la importancia de conocer un poco de la vida, en especial el historial musical para crear un vínculo y buena comunicación entre la profesora y el alumno.

¿Crees que existe una dimensión terapéutica detrás?

Activamente en todo momento y principalmente porque yo trabajo mucho como que soy cantante, ¿verdad? [...] Pero sí, todo tiene una finalidad terapéutica, totalmente. No solamente para los niños que posean alguna dificultad, ¿verdad? Yo creo que también es terapéutico para todo público, es súper terapéutico, al menos lo que yo estoy realizando, ¿verdad? las clases de música. (BAREIRO, 2022, p. 126)

¿Alguna vez pensaste que estás lidiando como musicoterapeuta inconscientemente a través de la música?

[...] Yo tuve otra alumna que me buscó para dar clases de canto porque ella había sufrido un abuso cuando era niña y ella quería trabajar la música a través de eso. Que era una manera para ella expresarlo sin sentarse y hablar sobre eso, sino que cantar otra vez de eso. Y reconstruir algo que ellos no sentían más, sentía haber perdido otra vez de la música. (SOUZA, 2021, p. 94)

[...] diría que sí. Yo no conozco las herramientas de la musicoterapia. Para decir que sí, ahí yo estoy siempre pensando en el ámbito vocal, siempre pensando así, pero yo estoy segura que muchas cosas que yo uso para mi trabajo son procesos que están dentro de la musicoterapia. (RAMALHO, 2022, p. 117)

[...] totalmente, me suele pasar muchas veces, pero yo sé que yo doy clases de música, pero yo sé, pero no soy musicoterapeuta, es bueno reconocer eso. Siempre me dicen, profe Ursi, das musicoterapia o realizamos musicoterapia, no, yo doy clases de música. (BAREIRO, 2022, p. 127)

Entendemos que las reflexiones generadas por esta pregunta, son totalmente relacionadas al saber de cada entrevistada. Cada persona recibe la música y se deja penetrar por ella. ¿Qué quiere decir esto? La música siempre estará disponible para que los seres humanos la utilicemos de forma pasiva, activa o gozosamente de acuerdo a nuestras necesidades, buscando el bienestar y haciéndonos sentir plenos cuándo lo requerimos. También se podría agregar que la música es un objeto de apreciación del mundo y las diferentes manifestaciones que podemos encontrar en ella, hasta se podría decir que juega un papel importante a la hora de colocarse en las relaciones humanas, ya que nos permite compartir por medio de nuestras propias herencias musicales y así abrir puertas hacia nuestros sentimientos y emociones.

Además, durante estas entrevistas, pude notar que la música tiene gran capacidad de representar como la persona se siente en ese momento, es decir, que se puede reconocer como medio terapéutico a pesar de todas las mutaciones de términos que muchas veces le colocamos (tales como: la música es armonía, melodía, ritmo o matices como la alegría, plenitud, entre otros), la música sirve como forma de arte en nuestras vidas ya sea de manera verbal o no verbal.

Y pensado en términos terapéuticos dentro de la musicoterapia se puede decir que la oferta musical y la creación conjunta de música como parte de la musicoterapia permiten a los pacientes tener experiencias que promueven el desarrollo. Los efectos serían el resultado de acuerdo a la aplicación profesional, metodología, y, por ende, lo que diferencia la musicoterapia de la educación musical es el nivel de preocupación del proceso de hacer música ya que se centra más en el paciente para cambios personales y no necesariamente un fin estético musical (saber tocar el instrumento, entender definiciones técnicas, etc.) como lo pensaría la educación musical.

Es por eso que estás colegas durante la entrevista intentan diferenciar sus estrategias de trabajo porque de cierta manera, hay personas que acuden a ellas para fines terapéuticos inconscientemente, es decir, que buscan un espacio para sentirse consigo misma como por ejemplo, hacer una clase de canto para cantar algo que les gusta pero no buscando cantar con una afinación perfecta o salir un cantante de escenario, sino que simplemente crear ese espacio para cantar y tener su bienestar por sobre todas las cosas. Agregando a eso, también sucede con las clases de instrumento (guitarra) muchas veces los niños buscan espacios de aprender canciones que les gusta o irse a las clases de instrumento porque eso les hace sentir bien y crea un vínculo dónde pueden expresar sus emociones, sentimientos, entre otros y eso demuestra que la música puede trascender enfoques terapéuticos para la persona que busca esos medios.

Para adicionar un punto importante es que durante las observaciones y las entrevistas pude percibir como la música puede ser una manera activadora de nuestras propias emociones, sentimientos, nuestros sentires y que nos enlazan con cada palabra. Por otra parte, también aparece la guitarra en varios contextos, en lo que pude apreciar. Veo que la guitarra es un aporte importante para algunas de las entrevistadas, por ejemplo, cuándo asistía a las clases de la profesora Clarissa Souza (canto

coral), uno de los integrantes del coro ayudaba siempre con la armonía, los ritmos, el acompañamiento en sí para poder sustentar la canción completa durante los ensayos y eso creaba un ambiente agradable para todos y mismo así para la propia persona, porque se sentía comfortable en traer su guitarra y compartir de esa manera con un gran aporte personal.

Ya cuándo pensamos en las palabras de la entrevistada Caroline Ramalho nos damos cuenta que propone otras estrategias y muchas veces prefiere otros instrumentos para lidiar en sus clases, por ejemplo, *backing tracks* o un piano que tenga en sus posibilidades, ya que considera que es un instrumento melódico y colabora para la afinación de sus alumnos y también se siente más comfortable de ese modo. De cierto modo, la guitarra puede ser un aporte importante para sus clases, pero para la primera parte del aprendizaje en las clases de canto podría ser una dificultad para el alumno y hasta puede entorpecer su desarrollo por ciertas complejidades propias de la guitarra. Así como ella menciona de la siguiente manera:

No me siento segura para tocar la guitarra y también que para el canto es más difícil usar la guitarra para aprender el canto, al menos la primera parte del aprendizaje, es seguramente más difícil. Porque el modo cómo suenan los acordes, no es tan claro como el piano, o sea, que lo tienes más fácil ese sentido y visual también. (RAMALHO, 2022, p. 117)

Hace sentido mencionar la semejanza que pude percibir con las clases de la profesora Clarissa Souza, en relación a las estrategias de trabajo de la profesora Ursina Bareiro y como la guitarra tiene un sentido importante a la hora de desarrollar sus clases ya sea de musicalización musical o clases de canto.

[...] creo que el tocar la guitarra, aunque uno puede tocar la guitarra de forma distinta, puede rastrear de forma distinta, pero creo que tiene una combinación perfecta con mi timbre de voz. Es lo que yo siempre asocio a mi timbre de voz, ¿verdad? (BAREIRO, 2022, p. 129)

Pienso que, con sus palabras, siempre busca características importantes a la hora desarrollar sus clases. Es decir, que a pesar de cantar varios géneros tiene un enfoque significativo a la hora de trabajar con cada persona, es como decir coloquial-

mente, va buscando de acuerdo a la situación del momento (si quiere llegar a un resultado de relajación, ella comienza un timbre más suave, tierno, etc. y si quiere lo contrario, entonces intensifica con el rasgueo fuerte, un timbre estridente, entre otros). Y en cuanto al área del canto, también utiliza la guitarra, pero de una forma un poco más cuidadosa, ya que aquí lo importante también es la voz y muchas veces prefiere comenzar a capella para separar partes importantes ya que como menciona:

[...] cuando yo trabajo solamente con canto, porque yo quiero que ellos cuando vos tenés un instrumento y la voz, entonces ya hay dos ruidos. (BAREIRO, 2022, p. 129)

Reforzando mi reflexión, eso depende de cada caso y persona con quien comienza a trabajar porque existen las ventajas y las desventajas a la hora de usar la guitarra durante sus clases como nos comentan durante las entrevistas, y finalmente Ursina Bareiro considera que la guitarra tiene un papel muy importante para todo momento y que se puede hacer muchísimas cosas con simples acordes o armonías fáciles entre otros aspectos que ella destaca de la siguiente manera:

A mí me gusta mucho trabajar con la guitarra también. Porque yo veo así que, en mi opinión, es necesario que vos, trabajando dentro de las clases de música o musicoterapia, aunque otras personas dirán otras cosas, pero en mi opinión, si es necesario que tengas un mínimo conocimiento así de, por ejemplo, de armonía del lenguaje musical. Uno porque te va a ayudar a improvisar, otro porque si vos sabes simples acordes con dos acordes, una orden o más, luego vos puedes hacer muchísimas cosas con la guitarra. (BAREIRO, 2022, p. 130)

A partir de estos relatos, refuerzo el valor importante de la música y la guitarra para las diferentes formas de estrategias que cada entrevistada había destacado en su momento, además del aporte significativo del bienestar de cada persona y los aspectos de acercamiento. Por tanto, me parece que es un camino que seguir en años venideros, para la realidad que nos espera futuramente y alinearse para desenvolver experiencias significativas como forma de ayudar a las personas.

3. 1. 5 Breve síntesis de las experiencias de musicoterapeutas

Como fui, de alguna forma desarrollando un interés a través de la bibliografía sobre Musicoterapia, conseguí ponerme en contacto con algunos profesionales del área de Musicoterapia por medio de correos y contactos personales (tales como número telefónico, utilizando WhatsApp), actualmente están trabajando en ciertas intervenciones y casos con pacientes con diferentes episodios.

El primero contacto fue con la musicoterapeuta Gabriela Mariana Costantini Ávalos, ella es paraguaya, con formación en Magíster en Musicoterapia (IL3-Universidad de Barcelona) Licenciada en Psicología Clínica (Universidad "Nuestra Señora de la Asunción", cantante, y también es miembro fundador del Espacio de Atención Integral (Guiarte). La comunicación con Gabriela, fue significativa para entender mejor sobre la Musicoterapia y sacarme algunas dudas que tenía con relación a sus estrategias de trabajo cada día y aclarar de alguna manera las referencias bibliográficas que fui encontrando durante la investigación.

Entonces, me surgieron algunas preguntas que me llevaron a crear un esquema para luego conversar con la musicoterapeuta. Aquí, cabe destacar algunas de ellas sobre la entrevista realizada de la siguiente manera:

¿Qué concepto darías para Musicoterapia, en que centra y como es el procedimiento terapéutico?

Bueno, la musicoterapia es el uso de la música y sus elementos (el ritmo, la melodía, la armonía). *Hecho por un músico terapeuta, o sea, es una disciplina, es una profesión de la salud que utiliza la música con fines terapéuticos, que pueden ser objetivos de estimulación de las áreas de desarrollo o de rehabilitación.* Y cuáles son las áreas de desarrollo: lo social, lo cognitivo, el lenguaje, la motricidad, las emociones. Todo eso son las áreas de desarrollo de la salud humana y la musicoterapia está hecha por el músico terapeuta, que se formó en la profesión. (COSTANTINI, 2022, p. 138)

Percibimos la existencia de un discurso afirmando que la música, en sí no es un sedante o estimulante para los momentos, pero cabe destacar que su efecto depende mucho de la memoria, nuestras emociones, nuestros sentimientos, los que nos gusta escuchar, a veces meramente preferencias del oyente y no olvidando de humor

momentáneo que puede generar la música en el ser humano. Por ende, la música puede aumentar la resistencia a los dolores.

Ya en las siguientes preguntas: *Siendo profesional como músico terapeuta para tus pacientes, ¿primeramente piensas en una identidad cultural en cuanto a ellos?*

Claro, o sea, por eso puramente tenemos el historial musical. El historial musical es un cuestionario que es así muy específico que te hace preguntas justamente de quien se escucha en la casa, cuáles son las 5 canciones favoritas de la persona, cuál es su ambiente musical y todas esas cosas son importantes, ¿verdad? Porque justamente la música con la que nosotros crecimos es nuestra identidad... (COSTANTINI, 2022, p. 141)

En sus palabras, la musicoterapeuta resalta que es muy importante la identidad cultural musical de cada persona. Y esto es relevante tanto para las personas que trabajan en esta área y las personas que están lidiando por medio de la música, tales como profesores de música y diferente ámbito musical buscando así poder obtener resultados favorables. La música que cada individuo absorbe y guarda para sí, consciente o inconscientemente va conformado un fondo, un mundo sonoro interno, peculiar y único que puede considerarse como el reflejo de su propia identidad personal. (GAINZA, 1997, pág. 110)

Por último, la pregunta: *¿Es necesario tener familiaridad con los instrumentos para ser musicoterapeuta?*

Sí, claro, en la formación tenés instrumentos, o sea yo, por ejemplo, tuve clase de guitarra de piano, armonía de góspel, canto góspel. Y si es una mezcla de los dos, es importante. (COSTANTINI, 2022, p. 142)

Como ya sabemos, el proceso terapéutico muchas veces podría ultrapasar los instrumentos musicales y prácticamente puede utilizar el cuerpo como principal instrumento en las intervenciones. Entonces, podemos decir que el *setting* es un lugar dónde todos los instrumentos mencionados por la musicoterapeuta crean un espacio y lugar con amplia información para la percepción de las personas donde permita crear cuestiones sociales y culturales que tengan que ver directamente con la persona tanto así, que el instrumento puede partir de un papel como objeto mediador e integrador a la hora del vínculo con los seres humanos.

Por otro lado, después, tuve la oportunidad de contactar con otro profesional en el área de Musicoterapia. Lydio Roberto Silva de nacionalidad brasileño, profesor de estética de la música, profesor de Psicología de la música e Historia Social de la música, guitarrista, escritor, cantor, arreglista, y productor, Licenciado en Música y Licenciado en Musicoterapia por la Facultad de Educación musical de Paraná.

Fue así que su formación me creó interés y por ende, envié un correo explicando mi interés de conversar con él por algún medio de comunicación que sea más accesible para su persona. Entonces, luego de explicarle el objetivo de mi investigación creamos un ambiente para dar inicio al diálogo y obtener informaciones interesantes para este material de pesquisa.

En ese momento me surgieron algunas preguntas con relación a la musicoterapia y también sobre el aporte significativo que tiene la guitarra para las intervenciones que realiza como musicoterapeuta. Siendo así la primera pregunta fue:

¿Cómo es el funcionamiento y procedimiento durante las intervenciones de Musicoterapia?

[...] Nosotros tenemos asistencia individual, asistencia grupal, asistencia comunitaria colectiva y obviamente, cada tipo de asistencia tiene sus particularidades. Consultas uno a uno. Tiene una fase de bienvenida, de calentamiento. Y luego, lo que llamamos elaboración de consignas, que debe ser acorde con el objetivo terapéutico que se persigue. (SILVA, 2022, p. 146)

Y agregando junto a éste fraseado del musicoterapeuta, en cuanto a las intervenciones, podrías hablar de alguna intervención donde esté presente la guitarra, ¿cuál fue el aporte importante y significativo en ese momento?

[...] la guitarra siempre estuvo presente. En este trabajo lo llevo colgado por el cuello, y me permite ir más allá y estar siempre frente al paciente... [...] La melodía llena ese momento, y la guitarra en realidad crea el ambiente para las reuniones. En ocasiones, la guitarra también acaba asumiendo una función percusiva. (SILVA, 2022, p. 147)

Según el autor, Rolando O. Benenzon (1998, pág. 21)¹⁵ el instrumento, en musicoterapia, constituye un todo. Cada una de sus partes tendrá importancia para la comunicación. Su textura, su temperatura, su forma, su color, su sonoridad, la calidad de los elementos y materiales que lo conforman.

Después de esa reflexión, tuve más curiosidad de saber sobre el aporte y que pasa de la guitarra dentro de la Musicoterapia y las preguntas fue de la siguiente manera:

¿En qué aspecto es utilizada la guitarra dentro de la Musicoterapia?

[...] Se utiliza para crear ambientes, ya sean más armónicos, más melódicos o incluso percusivos. Pero está en todos los ambientes, desde las UTIs, sesiones de hemodiálisis, en obras con síndrome de Down, con autistas, en fin, la guitarra siempre está presente, y el timbre que tiene mayormente es de registros medios, la guitarra termina dejándolo todo muy cerca de la voz humana. Así que creo que es una gran herramienta, y se usa, ¿verdad? de estas múltiples formas y todo esto dependerá mucho del contexto. (SILVA, 2022, p. 147)

¿Cómo contribuye exactamente la guitarra a la Musicoterapia y cómo puedo acoger y ayudar a las personas con mi instrumento (guitarra)?

[...] La guitarra es un instrumento, que abrazas, lo colocas en tu pecho, estás colocando en una parte del cuerpo muy afectiva, es donde está el corazón, donde está el pulmón, donde está el hígado, la pegas el pecho y el abdomen. Quiero decir, entonces la guitarra termina poniéndose en contacto... [...] Entonces la guitarra es muy importante, porque termina siendo un objeto intermedio, que lanza sonidos hacia el otro. (SILVA, 2022, p. 147)

Teniendo en cuenta las prácticas interpretativas, ¿es posible promover experiencias significativas para quienes me escuchan?

[...] No tengo ninguna duda de que con estas prácticas interpretativas creas ambientes muy significativos para quien escucha. (SILVA, 2022, p. 150)

¹⁵ Libro "La nueva Musicoterapia" Rolando O Benenzon. Colaboradoras: Violeta de Gainza, Gabriela Wagner. Editora: Lumen (1998).

Llevando en consideración estos aspectos mencionados por el musicoterapeuta, se podría resaltar que la guitarra podría ser un objeto intermediario, mediador e integrador importante en el momento de las intervenciones y escucha que tienen las personas. Así, cada instrumento puede tener un papel significativo y la cuál se valdrá para establecer o mejorar vínculos con el paciente o personas involucradas.

Por eso, la experiencia de las historias personales me parece muy importante porque contribuye con conocimientos y formas de pensar diversos, fue por ese motivo que, al finalizar la entrevista, le pedí al musicoterapeuta Lydio Roberto Silva, si podría dejar una reflexión dirigida a los músicos con énfasis en la interpretación musical. , entonces, Respondió de la siguiente manera:

[...] te puedo decir que la música no es producto de la casualidad. La música es un reflejo del hombre en su tiempo y espacio. [...] No es solo un instrumento, sino que el lenguaje musical ha evolucionado, las cuestiones estilísticas se han renovado y todo esto tiene que ver con el tiempo, el tiempo y el espacio.

[...] *te diría lo siguiente, que mientras más sepas de música, más conocerás al hombre*, al hombre en su tiempo y en su espacio y siempre es importante contextualizar, porque vivimos en un eterno juego de lo individual a lo social y de lo social a lo individual.

[...] Entonces, muchos guitarristas entienden que tienen un gran instrumento en sus manos, un instrumento que es un objeto intermediario, es que es un objeto de conexión que crea ambiente, que puede estimular a las personas a recibir respuestas de las más variadas naturalezas.

Y encierra con estas frases muy profundas que al mismo tiempo genera otras formas de esperanzas y de visualizar el mundo: [...] De hecho, eso es lo que a veces no podemos explicar, porque está en el campo de la emoción y la espiritualidad, lo llamamos misterio o magia, pero vale la pena vivirlo. (SILVA, 2022, p. 152)

3. 2. Reflexión sobre las observaciones realizadas durante el trabajo de campo

En esta segunda etapa del capítulo, fue bastante relevante en mi proceso observar las informaciones bibliográficas, ayudándome de forma amplia para realizar esta etapa. Así pude comprender y reflexionar nuevas formas de aprendizajes que por medio de la música y las prácticas interpretativas pueden estar integrando, mediando o interactuando en otros espacios y seres humanos.

Entonces, hablar de la música significa hablar de sus múltiples funciones en la relación con el ser humano, de las características del vínculo que se establece con ella, de la profunda necesidad de apertura que se requiere para experimentar el goce musical, así como de las dificultades para acceder al mismo. (BENENZON, 1998, pág. 168).

Cada persona, fue importante en el desarrollo de la observación (lo cual podrán encontrar la descripción general en la integral de observaciones), ya que de cierta manera la música realizó su papel y por ende pude percibir las expresiones de las personas. Se realizaron cuatro observaciones, en dos espacios y contextos diferentes (resaltando aquí que según el cronograma que tenía previsto, no pudo ser realizado en su totalidad por motivos mayores: mi salud estaba en riesgo). La primera observación fue realizada en el “*Centro de Convivência dos idosos Afra Roth*”¹⁶ de la ciudad de Foz de Iguazú, durante las clases corales dirigidas por la profesora Clarisa Souza.

¹⁶ Centro de Convivência dos Idosos – Foz do Iguaçu. Endereço: R. Piquiri, 76-138 - Conj. Libra, Foz do Iguaçu - PR, 85857-610

Fig. 7 Participantes del coral del Centro de Convivência dos Idosos –
(archivo personal)

Fig. 8 Participantes del coral del Centro de Convivência dos Idosos – Foz do Iguaçu, en
presencia de la profesora Clarisa Souza. (archivo personal)

El primer día que asistí para las observaciones, y también los otros días pude percibir un ambiente tranquilo, confortable y muy cálido, en sentido humano. Cada integrante del coro, llega con entusiasmo para los ensayos, y comparte sus vivencias

unos con otros, sin sentir una superioridad entre ellos, fue entonces, que este espacio fue tan maravilloso y me ayudó a sentir ese ambiente con ellos.

Luego, en las otras observaciones en el mismo centro, ya percibí la influencia de la música en algunas personas. De forma tal que ciertas canciones del repertorio que trabajaban durante ese tiempo, le generaban ciertas emociones y sentimientos. Por ejemplo, recuerdo muy bien que, durante el transcurso de la observación, una de las participantes se acerca a la profesora para comentarle la sensación que sentía con una de las canciones en ese momento. La canción se llama “*amigos para siempre*” y esa participante, recordó vivencias pasadas con tan solo cantar algunas frases del inicio de la canción y también le generó recuerdos, experiencias que la hicieron salir de la sala y expresar sus sentimientos a través de sus lágrimas. Según Benenzon (1998, pág. 169) la música es energía. Por eso mueve, vigoriza, sacude, conmueve.

También en este ambiente, se percibe la interacción entre los participantes y la profesora y a la hora de las sugerencias de repertorios que serán trabajados durante el año, cada participante se muestra con su identidad sonora-musical (historial musical) para colaborar con la lista de repertorios. Es decir, que ese historial musical de cada persona fue importante para la profesora y así escogieron varias canciones para el repertorio.

Mientras que, por otro lado, tuve la oportunidad de participar de la clase de canto, específicamente, cantoterapia que fue autorizado tanto por la profesora Caroline Ramalho, y también la alumna (no utilizo nombre de la alumna, por guardar datos de la misma) que estaría observando. Entonces, la profesora Caroline comenta del tema de antemano a la alumna y le pide el consentimiento para que pueda conversar con ellas y al final de la clase poder compartir un poco de lo que vengo haciendo en la guitarra.

Fue un momento importante para el trabajo de campo en esta etapa porque había ciertos aspectos que también me llamaron la atención, ya que pude percibir durante la clase y también en las palabras de la profesora que fue entrevistada en su momento. Por consecuencia, en esta clase de cantoterapia, se sentía un ambiente muy agradable tanto para la alumna, como para mí.

Entonces al recordar este recorte de la entrevista, la profesora Caroline Ramalho menciona lo siguiente:

[...] Bueno, yo siempre busco un modo de conocer muy bien mis alumnos, porque como sabes me encanta hablar. La primera cosa es que yo creo una relación personal con mis alumnos. Yo quiero saber de ellos, yo quiero saber: ¿con qué cosa trabajan?, ¿qué cosas les gusta hacer?, ¿si practican algún deporte?, ¿qué música le gusta escuchar? y si están en momentos diferentes de la vida... (RAMALHO, 2022, p. 111)

Claramente, se puede percibir ese ambiente tanto entre la profesora y la alumna. Durante el desarrollo de clase la alumna se sentía a gusto, un ambiente favorable y en todo momento confortable para decir comentarios, dificultades y hablar de sus vivencias. Entonces, para ese desarrollo de clase realizaron ejercicios de calentamiento, ejercicios de respiración, hablaban de términos técnicos del área de canto, había un momento de reflexión sobre lo que estaban haciendo y cómo podrían mejorar en ciertos aspectos vocales.

Se observa que el ambiente de buena comunicación por ambas partes es fundamental para que la alumna se sienta cómoda, un ambiente agradable, es decir, se crea un ambiente íntimo y también tuvo interacción con la alumna con relación a la música y el desarrollo de su clase. Fue ahí que le relato sobre el tema que estoy investigando y porque estoy acompañando la clase durante ese día.

Después, también tuve la oportunidad de poder compartir una pieza llamada "*Danza Paraguaya*", es una polca paraguaya del compositor paraguayo, *Agustín Pío Barrios "Mangoré"*¹⁷. La cual, la interpreté y la alumna tuvo una reacción que nunca había percibido e imaginado que las personas podrían tener cuando me escuchan. Entonces, esa vez aún más estaba consolidado todo lo que había leído con las referencias bibliográficas, pero ahora de manera diferente, la sentí por mí misma.

17 Obra más popular, escrita en varias ocasiones y en varios países: Uruguay, Venezuela, Costa Rica y El Salvador, que arroja como resultado cinco versiones diferentes entre los años 1926 y 1928. Edición Urtext - Vol. 1 Agustín Barrios Mangoré. Paraguay. 2012.

Fig. 9 Clase particular de canto – cantoterapia desde Portugal dirigida por la profesora Caroline Ramalho de Almeida.

Fue ahí, que entendí que nuestras emociones, sentimientos y todas nuestras vivencias tienen tanta importancia y que con tan solo escuchar podemos expresarnos desde nuestro interior. Es decir, cuando apenas terminé la pieza musical, observé que la alumna estaba con los ojos cerrados e imaginándose del momento que le generaba la obra, sin embargo, cuando abrió los ojos me agradeció con algunas lágrimas y también me enfatiza que es muy linda la pieza y cuándo la escuchó le recuerdas vivencias pasadas, tales como un lugar o espacio diferente a una ciudad, donde las personas aún son felices con simples cosas, como por ejemplo, estar en un círculo de personas, compartiendo un café o pancito de queso, y son felices con eso. Y así también, resalta que ella está fuera de su país y le generó añoranzas de los tiempos que ella se sentía a gusto y a veces no lo percibe.

Estas observaciones, puedo decir, traen varias reflexiones para el área de prácticas interpretativas, ya que podríamos ser un medio tanto como intermediario e integrador para expresar emociones, sentimientos y otras maneras de trabajar con la música en diferentes espacios, simplemente, permitiéndonos disfrutar y compartir con las personas todo lo que a veces estudiamos y cuando llega la hora de demostrar apenas lo hacemos en un lugar reducido de personas. Sin embargo, hago hincapié

para que busquemos espacios diferentes, porque realmente estos tiempos como la *pandemia* nos enseñaron muchas cosas, es decir, que, con la música, podríamos ayudar a aliviar dolores, sentimientos y vivenciar recuerdos que en su momento fueron importantes y así buscar el bienestar de las personas por medio de prácticas interpretativas, la Musicoterapia y las energías de la música, a partir de la estimulación adecuada dentro lo afectivo.

CAPÍTULO IV

4. 1 La performance y el público: relato personal

En este capítulo, rescatamos informaciones importantes y conseguimos vislumbrar un panorama de cómo trabaja la musicoterapia: teniendo en cuenta la identidad sonora-musical, los comportamientos, las emociones y una serie de factores que se pueden observar por medio de la música.

Por medio de lecturas, observé la importancia sobre la musicoterapia y ciertas preparaciones para la performance. De ese modo, especialmente para los músicos la musicoterapia podría ser una influencia para lidiar con la ansiedad y el miedo al escenario, tanto así que:

Tocar para una audiencia trae una amplia gama de emociones para el músico. En un punto del continuum está la ansiedad y miedo. [...] en la otra punta está la autoconfianza, el antídoto contra la ansiedad y el miedo. Sin la dosis exacta de autoconfianza un músico no debería nunca aventurarse encima de un escenario para cantar o tocar (BRUSCIA, 2016, pág. 146; apud GONTIJO, Beatriz Santos; ZANINI, Claudia Regina de Oliveira; RAY, Sonia, pág. 3)¹⁸

Entonces, durante el proceso del trabajo de campo de la investigación percibo que existe una conexión y al mismo tiempo una diversidad entre la musicoterapia pensando desde la performance y musicoterapia para el público. Si mencionamos performance musical, puede implicar muchos factores, tales como: la ansiedad, exposición y nivel de exigencia mayor en cuánto al rendimiento, pánico de escenario, etc., todo esto puede llevar a un desequilibrio para el músico en este caso. Por ende, crear espacios en el cual los músicos (intérpretes) y estudiantes de toda práctica interpretativa puedan descubrir y desarrollar su desenvolvimiento artístico, sería una forma de ayudar y por sobre todo sería un lugar terapéutico para trabajar áreas como: niveles corporales, emocionales e intelectual. Así, con las experiencias musicales, ayudar

¹⁸ Texto original: Tocar para uma audiência traz à tona uma ampla gama de emoções para o músico. Em uma ponta do *continuum* está ansiedade e medo. [...] Na outra ponta está a autoconfiança, o antídoto contra ansiedade e medo. Sem a dose certa de autoconfiança um músico não deveria nunca se aventurar em cima de um palco para cantar ou tocar (BRUSCIA, 2016: 146).

al autoconocimiento, mejorar la percepción de uno mismo, descubrir sensaciones musicales en el momento de interpretar, entre muchos otros aspectos.

En grandes rasgos y sin excavar el tema profundamente se puede decir que ambos buscan un resultado en común, ambas partes demuestran ciertas similitud y efecto terapéutico para crear un resultado. Fue así que comencé a realizarme ciertas preguntas en cuánto a lo mencionado anteriormente de la siguiente manera:

<p style="text-align: center;">Musicoterapia en la performance (para la performance)</p>	<p style="text-align: center;">Musicoterapia en la performance (para el público)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ¿Su repertorio dialoga con su identidad cultural? • ¿Existe alguna música en su repertorio que al tocar siente que su estado de conciencia fue alterado? ¿Algo que te deja con más calma, o lo contrario te deja más ansiosa? • ¿Qué efectos percibiste al tocar la guitarra o la pieza que estás tocando? • ¿Utilizó ciertas prácticas musicoterapéutica en la preparación de su performance? 	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Crees que un recital puede crear efectos terapéuticos en el público? • ¿La selección del repertorio dialoga con la idea de identidad cultural y sonoro-musical? • ¿Utilizó ciertas prácticas musicoterapéutica en su performance para un efecto terapéutico en el público?

Tabla 4: La Musicoterapia en la performance (músico intérprete) y La Musicoterapia pensado para el público

En los últimos tiempos, sabemos que la música ha sido un soporte para nuestros tiempos en que estamos viviendo actualmente, y podríamos tener una salida un poco cercana a tantas cosas sucediendo al mismo tiempo. Por ende, la música no es solo un espacio de entretención y conocimiento, entretenimiento, aprendizaje, sino que puede atravesar y convertirse en una herramienta o recurso terapéutico complementaria e interdisciplinaria de forma holística, y buscar el bienestar en nuestras vidas, así como un estímulo, fue por ese motivo que me llevó a reflexionar y situarme en

esta cuestión: musicoterapia en la performance (cómo intérprete) y musicoterapia en la performance para el público.

Cabe destacar, que las referencias bibliográficas me ayudaron bastante para entender y comprender sobre la musicoterapia, sus procedimientos, su manera de trabajar con las personas y teniendo claro que dentro de esa área la música es un medio para un fin terapéutico, mientras que las prácticas interpretativas utilizan la música como un fin que conlleva a la performance. Teniendo claro esto, me surgieron las preguntas citadas anteriormente en el cuadro, entonces, la reflexión puedo exponerlo de la siguiente manera:

- ¿Su repertorio dialoga con su identidad cultural?

Situarse en esta pregunta, me crea mucha reflexión. De alguna manera, pensar en la identidad cultural fue uno de los pasos que realicé para poder escoger los repertorios para la presentación musical a ser realizado, fue entonces, que de cierta manera algunas obras fueron pensadas de acuerdo a mi identidad cultural, sonora-musical y también generar diversidad fuera de mi identidad agregando otras piezas que no están dentro de mi historial o coloquialmente dicho, no está dentro de mis raíces pero sí fui adquiriendo a través de conocimientos, integración y momentos de compartir con otras personas.

Por otro lado, las siguientes preguntas: ¿Existe alguna música en su repertorio que al tocar siente su estado de conciencia fue alterado? ¿Algo que te deja con más calma, o lo contrario te deja más ansiosa? ¿Qué efectos percibiste al tocar la guitarra o la pieza que estás tocando?

Fue interesante crearme esta pregunta porque durante estos tiempos en que el trabajo de investigación iba desarrollándose, siempre me generaba ansiedad esta pregunta, hasta que la coloqué en papel. Y siento que de alguna manera existen ciertos estados de ánimos alterados a la hora de interpretar las piezas del repertorio, por ejemplo, las primeras piezas que escogí y practiqué para la presentación como: *Ora-ción por todos* (Agustín Barrios), me dejaba con calma y generaba pensamientos de escucha y trataba de entender el mensaje de la obra, es decir, que estoy interpretando (performance) pero al mismo tiempo intento situarme en el momento de la obra y el efecto que me crea, mientras que otra pieza: una *Milonga* de Carlos Moscardini o

Sons de Carrilhões de João Pernambuco, me generan otras formas de efecto, por ejemplo, querer un acompañamiento de otro instrumento, querer bailar con el ritmo o el acompañamiento con los acordes y también la otra pieza que me genera el mismo efecto es la *Danza Paraguaya* de Agustín Barrios, que es muy rítmica y crea una energía de alegría, alegría de compartir, de bailar y por ende, queda en la memoria y uno va cantando siempre la melodía principal porque es fácil de recordarla.

- ¿Utilizó ciertas prácticas musicoterapéutica en la preparación de su performance?

En esta pregunta, la reflexión que tuve considero importante, porque de cierta manera estoy generando algún tipo de intervención terapéutica, pero no en un horizonte dónde un profesional en el área de Musicoterapia lo haría, sino que, sería más bien pensar en una intervención de experiencias musicales significativas para ese momento que podría generar aspectos terapéuticos, tales como expresar los sentimientos, las emociones, buscar el bienestar o estado durante la performance. Entonces, el pensamiento que tuve fue a base de esa reflexión y así escogí los repertorios para compartir con las personas del “*Centro de Convivência do Idosos Afra Roth*”.

Así mismo, elaboré las preguntas pensando en el público, es decir, de qué manera puedo aproximarse a pensar sobre la influencia de las prácticas interpretativas y surgió lo siguiente: ¿Crees que un recital puede crear efectos terapéuticos en el público?

El público, al asistir la performance, puede ganar aspectos, bagaje cultural como, por ejemplo, conociendo músicas, compositores/as, la estética de la música, hechos históricos, formas musicales de interpretación, entre otros) pero dentro de todo eso también pueden salir de la presentación, más relajados, más tranquilos, menos estresados, más alegres, más imaginativos, por ende, veo que un efecto terapéutico es inminente en el contacto de las personas y con el arte musical. Entonces, creo que de alguna manera al público agrada la escucha de una guitarra y un grupo de guitarras (cuarteto de guitarras) expresándose en el área de performance, pero a la vez transmitiendo ciertos efectos terapéuticos, tales como los que están interpretando las obras y el público que presiente ciertos momentos de recuerdos, vivencias o algún sentimiento que pueda expresar durante el momento.

En la pregunta: ¿La selección del repertorio dialoga con la idea de identidad cultural y sonoro-musical?; de manera significativa la elección del repertorio fue pensado en el dialogo de generar en ese momento importante que estarán expresando sentimientos, emociones y crear cierto acercamiento por medio del repertorio, creando una interacción importante entre las prácticas interpretativas y las personas que están escuchando.

Mientras que en la última pregunta: ¿Utilizó ciertas prácticas musicoterapéutica en su performance para un efecto terapéutico en el público? Aquí, se puede agregar ese diálogo importante que fue pensado a la hora de realizar el recital, se destaca que de cierta manera fue pensando en esos efectos terapéuticos que serán generados para el público. Siendo así, también el acercamiento del repertorio y las personas que lo están interpretando. Por consiguiente, ayudó a tener una diversidad en el repertorio para la importancia del acercamiento y con la forma de expresar los sentimientos, las emociones y todo lo que podría generar bienestar en las personas que están escuchando. De ese modo, en el espacio compartido, se perciben las energías, las expresiones de las personas y el momento significativo del uso de la música como medio terapéutico.

4. 2. UNA EXPERIENCIA: Relato sobre la preparación y presentación de un recital: reflexión de la música terapéutica

Durante algunos meses comencé a pensar en el trabajo de campo de la investigación. Con las lecturas bibliográficas que realicé, me llevó a varias reflexiones para crear preguntas y estrategias para este material, fue entonces que en capítulos anteriores se observa las entrevistas y observaciones que desarrollé en este periodo de pesquisa.

Ciertamente, cuándo pensé cómo podría auxiliar este material de manera práctica, empecé a crear una lista de repertorios que trabajé durante mi experiencia musical hasta ahora. Entonces, fue ahí que pensé en realizar un recital fuera del ámbito académico de la universidad y fui buscando otros lugares donde podría aplicar observaciones y compartir música, pero con un pensamiento que la música podría ser un mediador en otros lugares, como: hospitales, centro de ancianos, centros educativos, centros privados que trabajan con psicología, entre otros.

De ahí, ya teniendo una lista de repertorio pensando mi propia identidad sonora-musical que hasta el momento estoy desarrollando, me acerqué a algunos lugares para ver si podría realizar el trabajo de campo con dicho cronograma. Primeramente, presencié el momento dónde todo parecía que no iba a ningún lado, no me aceptaron en el primer centro de ancianos por razones actuales de la pandemia (cuidados por motivos de salud a todos los ancianos, por ende, no permitían el ingreso de otras personas, sino apenas a los trabajadores), entonces, continué la búsqueda de otros lugares. Pregunté por algunos hospitales para realizar intervenciones musicales para ayudar a las personas llevándoles un momento de compartir música y así lidiar con sus dolores por los cuales cada persona puede estar pasando, y también no fue posible el acceso en el hospital por los casos bastante altos en su momento de la pandemia.

Luego, un día menos esperado, veo una publicación de una colega que está trabajando como profesora de coro en un centro de ancianos en el barrio Morumbi – Foz de Iguazú. Sin pensar dos veces, me entusiasmé y llené de curiosidad sobre su trabajo. Le pregunté cómo podría acceder a ese lugar con mi trabajo de investigación y si ellos estarían dispuestos a que yo pueda presentarles mi tema y tener una interacción con las personas de ese centro. Fue dónde comencé las primeras expectativas,

que me llevaron a entusiasmarme por el trabajo de campo y, por ende, después de las entrevistas y observaciones realizadas, personalmente, quería compartir con esas personas lo que vengo desarrollando durante tiempo, entonces, ahí rápidamente se me ocurre utilizar la música como mediador de nuestras emociones, sentimientos y todas las vivencias de cada persona. Puesto que, dentro de mi propuesta, estaba la idea de encerrar mi trabajo de campo realizando un pequeño recital en que se puedan apreciar las prácticas interpretativas, presentándose varios estilos latinoamericanos y no necesariamente, un recital pensado en formato tradicional, sino como un momento donde tanto las personas que están escuchando como las que están interpretando las obras, aprovechen el momento para compartir, expresar y disfrutar, creando así, un espacio donde la música sea llevado como un efecto terapéutico, buscando el bienestar de cada individuo.

Los días que visitaba el centro de ancianos, pude percibir un ambiente tan enriquecedor, en que las energías de cada persona eran muy importantes para las clases del coro. Es decir, que los momentos se tornaron un espacio especial para cada integrante. Así mismo, ese espacio también existía un interés de desarrollo de conocimientos, y menciono esto, porque ellos también aprendían cada día sobre cuestiones técnicas musicales, tales como términos de aspectos vocales, división de las voces, ejercicios de calentamientos, los repertorios desarrollados, y por otro lado, las cuestiones de expresiones personales, como por ejemplo las emociones que transmiten cada música, los sentimientos, el momento de vivencia personal y no olvidando la integración de todos a la hora de las clases del coral dentro y fuera del espacio. Todo eso sirve como espacio donde la música se podría considerar terapéutica entre las personas.

Siendo así, la presentación del recital fue un paso gigante como experiencia personal que realicé. Tengo que mencionar que nunca había pensado anteriormente como podría llegar tan lejos con la música y no tenía un pensamiento crítico en cuanto "*la música como mediador*" para otros espacios o expresar nuestros sentimientos por medio de la música.

Fue eso que me llevó a seguir adelante con esta investigación, con la ayuda de las referencias bibliográficas y sus menciones a los proyectos que utilizan las prác-

ticas interpretativas. Todo esto fue importante a la hora de pensar y crear una presentación en formato de recital, pero no como un fin pensando en performance, sino más bien con el enfoque terapéutico de cómo puede utilizar la música como medio, mi música como mediador, mi instrumento “guitarra” para llevar música y cómo puedo sentirme a gusto conmigo misma teniendo esa nueva visión, y que, por ende, lo quiero desarrollar.

Entonces, llegó el momento de la presentación del recital. Fue una experiencia maravillosa. Puedo decir, como lectura propia que todo tuvo un buen resultado. Es decir, que todo lo que encontré, observé y vivencie fue tan fantástico que me lleva varias reflexiones: 1) qué siendo músicos podemos incorporarnos en espacios importantes dentro de la sociedad, 2) la sociedad, de alguna manera está abriendo puertas para que la música sea utilizada como medio de expresiones más profundas de nuestros interiores, tales con unas palabras simples, como “gracias”, “vuelva siempre con su música”, “que lindo escucharte”, entre otros; 3) también creo que es otra manera de practicar performance fuera del espacio común académico; 4) podemos crear una integración mucho más enriquecedora entre los músicos a la hora de los ensayos para estos formatos desarrollados fuera del espacio académico. Inclusive, esta práctica podría ser una manera de aliviar ansiedades, miedos, nervios, etc., porque estaríamos más conectados con la sociedad, creando un vínculo común para llevar música y así aprovechar para incentivar la cultura, fomentar la aproximación a nuevos estilos musicales, contextos históricos, y darles oportunidad a las personas que no tienen acceso a espacios culturales a que escuchen un trabajo artístico elaborado con cariño, entre otros aspectos importantes.

La presentación del recital se realizó en el “*Centro de Convivência de Ancianos Ara Roth*” – Foz de Iguazú, ubicado en el barrio Morumbi, próximo a la Plaza de la Biblia. Dónde asistieron varias personas para la actividad cultural que estaba planeada para ese día 08 de marzo del corriente año, agregando así que fue un día muy importante internacionalmente, ya que se celebró el “día de la Mujer”. El centro de ancianos, evidentemente, no estaba fuera de esta fecha importante.

Fig. 10 “Centro de Convivência dos idosos Afra Roth”– Foz do Iguaçu, fotografia tomada ángulo izquierdo (archivo personal)

Fig. 11 “Centro de Convivência dos idosos Afra Roth”– Foz do Iguaçu, fotografia tomada ángulo derecho (archivo personal).

A partir de entonces, las actividades que fueron organizadas por el asilo comenzaron primero con una charla en honor a todas las mujeres en su día y para las personas que estaban siendo partícipes del evento. Seguidamente, palabras dirigidas por una emblemática mujer luchadora y muy conocida por el grupo de convivencia por el día internacional de la mujer, después pasaron a la presentación del

coro. El grupo del coro se presentó con dos canciones que habían ensayado durante estos tiempos, después de volver del receso por las fiestas de fin de año.

Presentaron, las siguientes canciones: “*Chalana*” y “*Amigos para siempre*” (ese día habían modificado el texto por “amigas para siempre” dirigida a todas las mujeres en su día). Así mismo, se podía apreciar el entusiasmo y la emoción de los coreutas que se presentaron, y tuve la oportunidad de acompañarlos en ese momento en el escenario con mi guitarra, ya que la profesora Clarisa me pidió ayuda con las tonalidades de cada canción, entonces tenía que darles la tonalidad de cada canción a ser presentada. Fue así que, aparte de haber hecho observaciones durante las clases y ensayos del coro, pude compartir escenarios con ellos durante un momento muy importante para cada uno de los integrantes del coro.

Posteriormente, se presentaron un grupo de colegas del área del teatro de la UNILA (alumnos/as de la Universidade Federal da Integração Latinoamericana) que deleitaron con las obras propuestas para ese día y todos los que estaban presentes quedaron maravillados por la presentación de ellos. En seguida de esa presentación, llegó el momento de presentarme y dar apertura a la pesquisa que estoy trabajando durante este semestre para formarme, entonces, comencé presentando el área de investigación que estoy investigando, lo cual me llevó hacerlo de manera presencial y como un recital, pero con una visión diferente a la performance.

Es decir, no pensando absolutamente solamente en técnicas o términos técnicos de la música sino más equitativo en el sentido de que las prácticas interpretativas podrían adquirir otros conocimientos, otros espacios y cómo compartir con otras personas, y viendo cómo esas personas pueden expresarse por medio de la música y también el momento que crea propicio para ese evento. Además, crear un espacio o lugar de expresión de nuestros sentimientos, nuestras emociones, compartir y adquirir otras identidades sonoro-musical, siendo así, utilizado la música como medio de canalizar ese momento importante del ser humano.

Fig. 12 Presentación del tema y breve resumen del trabajo de investigación en el “*Centro de Convivência dos idosos Afra Roth*”– Foz do Iguaçu, (archivo personal).

Luego, de conversar y explicar el motivo de mi visita y los que me acompañan (cuarteto de guitarras con repertorio de música de cámara) a los participantes (alumnos/as del coral, familiares, parientes, amigos y próximos) que asistieron al evento, comencé a presentar las piezas que voy a interpretar como solista, como por ejemplo: primero, una *Milonga* del compositor argentino Carlos Moscardini, segundo, *Jha Che Valle* (original en guaraní, traducido: Mi valle) de Agustín Barrios y por último *Sons de Carrilhões*, del compositor brasileño João Pernambuco. En ese momento, por parte de los que me estaban escuchando sentí un silencio de respeto y una atención especial a cada pieza que estaba interpretando, tanto así que, al finalizar cada pieza, lo apreciaban y con sus aplausos se notaba que les agradó escuchar. Por consecuencia, había una interacción significativa que me llevó a estar más cercana del público y así poder compartir con ellos lo que había preparado.

Fig. 13 Presentación del repertorio como solista por Lorena Bellenzier. (archivo personal)

A continuación de presentarme como solista, acomodamos los lugares correspondientes para la presentación del cuarteto de guitarras, integrado por los alumnos/as: Alejandra Gutierrez Paz, Bruno Mainardes, William Moreno y yo (investigadora del trabajo). Mientras esa pausa de corta duración, el público podría darse un respiro para luego disfrutar de los repertorios de cámara. Entonces, cuando teníamos todo listo comenzamos, primero hubo una breve explicación sobre cada pieza a ser interpretada.

Siendo así comenzamos con la primera pieza: *Carmen Suite II mov. Habanera*, del compositor Georg Bizet, es una de las obras musicales más famosas del repertorio operístico; luego un tango llamado *Domingo* del compositor brasileño Homero Perera (Arr. Orlando Fraga), *Xote* (danza popular de Nordeste) y *Catareté* (Danza popular de Minas Gerais); luego para recordar esta fecha importante interpretamos una pieza de la compositora Chiquinha Gonzaga, ya que su trayectoria de vida es un ejemplo de la lucha de una mujer por autonomía y respeto profesional en una sociedad extremadamente patriarcal. La pieza en cuestión, *Gaúcho Corta Jaca* está compuesta originalmente para acompañamiento de guitarra, pandero y bandolín. Fue así que el cuarteto tuvo que realizar un arreglo, adaptándola para 3 guitarras y mantener a percusión (el pandero) como parte estructurante de la pieza). Para finalizar la presentación del cuarteto de guitarras interpretamos la “*Danza paraguaya*” del compositor paraguayo, Agustín Barrios Mangoré.

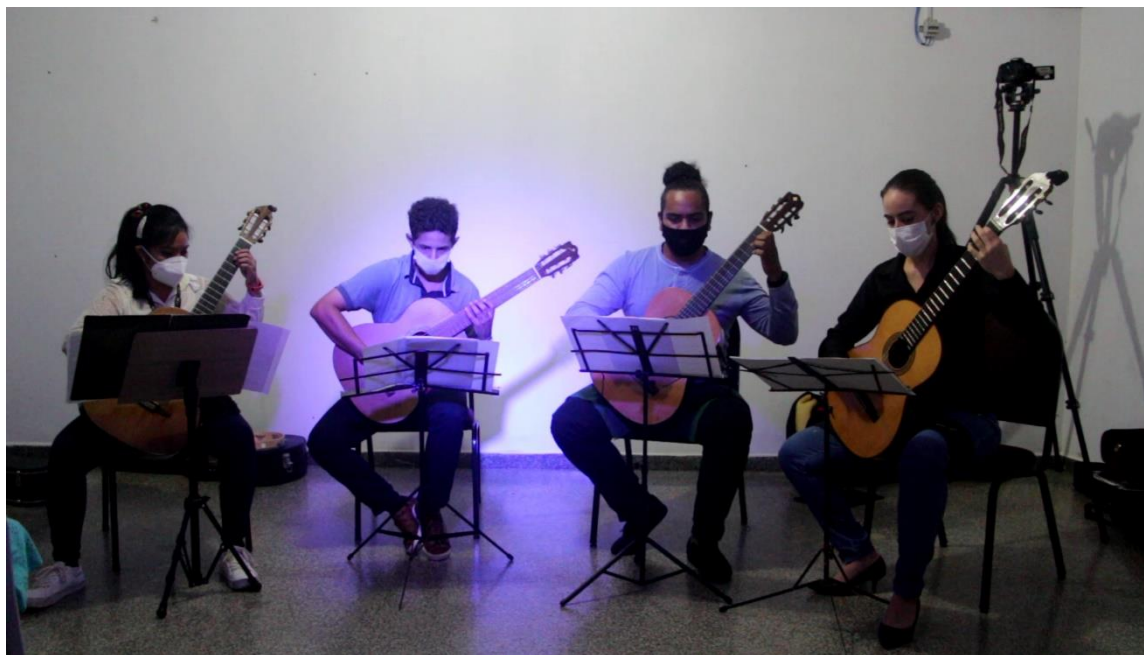

Fig. 14 Cuarteto de guitarras integrado por alumnos/as del énfasis de prácticas interpretativas en el local del “*Centro de Convivência dos idosos Afra Roth*”– Foz do Iguaçu, (archivo personal).

Ni bien terminamos de interpretar la última pieza, todos los que estaban en la sala escuchándonos atentamente y disfrutando del momento se pusieron de pie para aplaudirnos, y seguían aplaudiendo por varios minutos más. Hasta para nosotros que estábamos en el escenario creó una emoción única, es decir, que personalmente no esperaba cierta reacción por medio de los participantes y esa reciprocidad de agradecimiento por llevarles un momento cultural se pudo sentir totalmente.

Fig. 15 “*Centro de Convivência dos idosos Afra Roth*”– Foz do Iguaçu, (archivo personal).

También, destaco las diversas expresiones que el público generaba durante las interpretaciones musicales, cada pieza (puedo decir) fue significativa y lo agradeció con aplausos y estando en silencio apreciando cada melodía. Fue entonces, dónde ésta investigación llega a su objetivo, tanto resaltando que al público le ayudó a expresarse en sus sentimientos por medio de la música y el objeto intermediario fue la guitarra, siendo así, que al finalizar los aplausos y todos contentos por el espacio que se nos brindó como prácticas interpretativas, muchas personas que estaban presentes en el encuentro se acercaron para agradecernos personalmente, con una sonrisa en el rostro, otros recordando vivencias pasadas con las piezas interpretadas, mientras que otros, nos deja mensajes importantes tales como: *“la mejor música siempre será la música paraguaya”*, *“tocas muy bien el pandero”*, *“fue maravilloso lo que comparten con nosotros”*, *“vuelvan pronto, es lindo escucharles”*, entre un sin fin de comentarios positivos. Para mí, la posibilidad de desenvolvimiento de la música como mediador juega un papel muy importante en la posibilidad, creando ese espacio de expresión de nuestras emociones, sentimientos, entre otros.

La música es la más social de todas las artes, ha sido una experiencia común de todos los tiempos. En sí misma es una poderosa influencia integradora, aporta un sentimiento de orden, de tiempo y de continuidad, los sonidos que penetran dentro del grupo son percibidos por todos, creando un clima emocional (PATXI DEL CAMPO, 2013, pág. 6)

Por fin, destaco que esta experiencia fue importantísima para entender y aproximarse más por medio la música. Como intérpretes podríamos crear un vínculo o ser un puente entre las personas para expresar los sentimientos internos, asimismo, eso serviría tanto para el emisor (prácticas musicales) y el receptor (personas que lo escuchan) como un acercamiento a nuestras emociones, como por ejemplo, que una canción pueda conmovernos como ser humano, es decir, que la música puede ser tratada como terapia a nuestras dolencias, y por consecuencia, buscar el bienestar, ayudar a lidiar los dolores y entre otro.

CONSIDERACIONES FINALES

En el primer capítulo de esta investigación fueron desarrollados contenidos relacionados a la aproximación de la Musicoterapia, su funcionamiento, sus procedimientos, el *setting* de la Musicoterapia, etc. Las principales reflexiones fueron acerca de cómo la música puede ser utilizada en otros ámbitos y puede tener un diálogo interdisciplinar con otras áreas.

En la segunda parte del trabajo hablamos sobre algunas referencias del aporte de la guitarra y algunos casos de intervenciones, o sea, integra aspectos importantes al uso de la música como objeto mediador e integrador para buscar el bienestar de las personas. Fueron también presentados algunos proyectos musicales, que fueron una gran motivación para el desarrollo de esta pesquisa.

En la tercera parte de esta investigación fue desarrollado el trabajo de campo donde abordé entrevistas a profesionales del área de música y así también profesionales de la Musicoterapia. Del mismo modo, en esta sección se encuentran las síntesis de las observaciones realizadas, en que las principales reflexiones fueron acerca de la musicoterapia y revisión bibliográfica. Fue realizado y aplicado un cuestionario para obtener las reflexiones presentadas en el trabajo.

Por fin, en el último capítulo se centra en el relato de las experiencias vividas por mí y por mis colegas, que me acompañaron durante ese día, a fin de vivenciar las particularidades de cada proceso y de cada individuo. Busqué aproximar mis vivencias en cuanto a las prácticas interpretativas en un lugar que fue enriquecido por medio de la música y el vínculo generado en ese momento. Percibí el valor de la experiencia personal como forma de comunicación entre los seres humanos, es decir, cada uno tiene su propia herencia musical, pero a la hora de compartir se torna un espacio o lugar muy significativo, buscando resultados terapéuticos para las personas.

Estos capítulos muestran una visión de forma integrada en que, además de las prácticas musicales, existe otra dimensión a ser desarrollada. Mucho más allá de la performance artística, podemos decir que existen otros aspectos importantes en la vida del ser humano. Por lo tanto, la música es un papel fundamental para el desenvolvimiento, un espacio o un lugar de expresión de las emociones, los sentimientos, entre otros. Veo por esta experiencia, cuándo comencé a pensar en el cierre final del

trabajo de campo, que me veía en dificultades y sentía mucha ansiedad al pensar en cómo las personas que me escuchan irían recibir mi música. Terminé pensando en que todo esto es una cuestión de integración y compartir con las personas, reflexionando sobre las emociones que podría generar con la escucha y cuán importante sería la música como ayuda a nuestras limitaciones interiores, es decir, nuestras expresiones de las emociones, los sentimientos y el estado de ánimo propio.

Reflexioné bastante sobre la música y las prácticas interpretativas fuera del espacio académico. Entendí, que esta puede ser una oportunidad para muchos que no están inseridos en esos espacios, como, teatros, casa de cultura, etc. Y también en cómo ayudar al bienestar de las personas por medio de la música.

Barcellos (1992, pág. 21) nos dice que:

El paciente escucha música y después habla sobre los aspectos que fueron conmovidas por la misma. O todavía, la música como movilización para cualquier otra técnica expresiva como el dibujo, la pintura y el modelaje.

El trabajo de campo, trae reflexiones sobre las emociones interiores de las personas, que muchas veces son escondidas. Entonces, fue por ese motivo que como prácticas interpretativas podríamos lidiar, mediar e integrar por medio de la música, y también se podría decir que la música puede asistir terapéuticamente a través de sus sonidos.

El trabajo de campo fue encerrado con una presentación musical que coincidió con el día de *Internacional de la Mujer*. Fue una experiencia muy significativa para todos los participantes y también para esta investigación. El momento de la presentación de repertorio, tanto, como solista y luego el cuarteto de guitarras, cada uno tenía sus propias percepciones acerca de la presentación, tanto así, se podría percibir algunas personas bailando, otras muy atentas a la pieza siendo ejecutada, otras personas admirando y otras que expresaban su alegría de escucharnos. Pero de manera general, se sentían confortables compartiendo por medio de la música, expresando sus emociones con sonrisas, aplausos y todo tipo de gestos.

Para mí, esta experiencia es muy característica. Hace tiempo que me dedico con mucho amor a la guitarra y me mueve ciertos aspectos tanto de la música, como

un espacio compartiendo con otras personas, no olvidando que he aprendido bastante y, a cada obstáculo superado, siento una nueva conexión para buscar nuevos caminos y por sobre todo ayudar a las personas a través del objeto mediador, integrador que es la música, para canalizar situaciones importantes para el ser humano.

Entonces, pienso que todas prácticas interpretativas pueden tener acceso a diferentes espacios y no crear barreras entre personas que no tienen la oportunidad de vivenciar una presentación musical. Sino lo contrario, utilizar las prácticas interpretativas como un mediador de la música y buscar el bienestar de manera general de las personas, o sea, tanto lo que aprendí en esta experiencia, es que todo espacio puede volverse accesible en la medida de la disposición de cada persona.

PARA REFLEXIONAR: A implementar proyectos que generen recursos para que los músicos podamos dedicarnos a tocar a gente que necesita del arte.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Libros, tesis y artículos:

BARCELLOS, Lia Rejane Mendes. **A importância da música na vida cultural e biológica do homem.** Texto não publicado. Rio de Janeiro, 1977.

BENZON, Rolando O. **Manual de Musicoterapia.** Trad.: Clementina Nastari. Rio de Janeiro: Enelivros, 1985.

BENZON, Rolando O. **La nueva musicoterapia.** Colaboradoras: Violeta de Gainza, Gabriela Wagner. Buenos Aires: Editora Lumen, 1998.

BERROCAL, Jordi A. Jauset. **Música y neurociencia: la musicoterapia: sus fundamentos, efectos y ampliaciones terapéuticas.** Barcelona: Editorial UOC, 2008.

BERGOLD, Leila Brito. **A visita musical como estratégia terapêutica no contexto hospitalar e seus nexos com a enfermagem fundamental,** Dissertação (Mestrado em Enfermagem). Curso de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2005.

BONNY, H. & Savary, L. M. **La música & su mente.** Madrid: Editorial EDAF S.A., 1994.

BUENO, Chris. **Além de fazer bem para a alma, a música ajuda no tratamento de algumas doenças.** São Paulo. 2012. Disponível em: <<http://noticias.uol.com.br/saude/ultimasnoticias/redacao/2012/08/25/alem-de-fazer-bem-para-a-alma-musica-ajuda-no-tratamento-dealgumas-doencas.htm>>. Acesso em: 27 de mar de 2014.

BRUSCIA, Kenneth E. **Definindo Musicoterapia.** Rio de Janeiro: Enelivros, 2000.

CALVACHE, Lidia Consuelo López. **Efectos de una intervención musicoterapéutica en la ansiedad escénica de cinco cantantes en formación del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia.** Tesis de Maestría, 2013.

CUNHA, R.; ARRUDA, M.; SILVA, S. M. Homem, música e musicoterapia. Incantare. **Revista do Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Musicoterapia,** Curitiba v.1, p. 1-26, 2010.

FREIRE, Marina; MARTELLI, Jéssica; ESTANISLAU, Gabriel; PARIZZI, Betania.; El desenvolvimiento musical de los niños con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA)

en Musicoterapia: revisión de literatura y relato de caso. **Revista ORFEU**, v. 3, n.1, 2018.

GIANZA, V. La música y el Ser Humano. In: BENENZON, R; GIANZA, V. y WAGNER, G. **Sonido, Comunicación y Terapia**. Salamanca: Amaru. Pág. 110

GONTIJO, Beatriz Santos; ZANINI, Claudia Regina de Oliveira; RAY, Sonia. Musicoterapia para músicos: um estudo sobre relações entre a autoestima e a improvisação musical. **Opus**, v. 26 n. 3, p. 1-24, set/dez. 2020. <http://dx.doi.org/10.20504/opus2020c2606>

PATXI DEL CAMPO, San Vicente, **La música en musicoterapia**. Brocar: Cuadernos de investigación histórica, Universidad La Rioja, España 2013.

PIAZZETTA, Clara Márcia de Freitas. **Musicalidade clínica em musicoterapia: um estudo transdisciplinar sobre a constituição do musicoterapeuta como um 'ser musical clínico'**. Dissertação (Mestrado em Música) – Escola de Música e Artes Cênicas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2006.

QUEIROZ, J. Pereira de. **Aspectos da Musicalidade e da Música de Paul Nordoff e suas implicações na prática clínica musicoterapêutica**. São Paulo: Apontamentos Editora, 2003.

SANCHEZ, Pilar C. Musicoterapia: culto al cuerpo y la mente. In: MIRANDA. Joaquin G. **Envejecimiento activo, envejecimiento en positivo**. Logroño, Editora de la Universidad de La Rioja, 2006.

TEIXEIRA, Levi Trindade. **Referenciais para o ensino de violão na formação do musicoterapeuta**. Dissertação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia. 2010

WFMT.. **Definición de Musicoterapia**. World Federation of Music Therapy (WFMT). Recuperado de <http://www.musictherapyworld.net/> 2015.

WOLFF, Daniel, **Projetos Sociais de Música. Anais do VI Simpósio Acadêmico de Violão da Embap**, Curitiba - Brasil, 2012.

Entrevistas

BAREIRO, Ursina Mabel. Entrevista de Lorena Bellenzier Gill 21 de enero de 2022. Colonia Independencia, Paraguay. Registro en audio y video. Formato virtual.

COSTANTINI, Gabriela. Entrevista de Lorena Bellenzier Gill 20 de enero de 2022. Colonia Independencia, Paraguay. Registro en audio y video. Formato virtual.

DE ALMEIDA, Caroline Ramalho. Entrevista de Lorena Bellenzier Gill 14 de enero de 2022. Colonia Independencia, Paraguay. Registro en audio y video. Formato virtual.

SOUZA, Clarissa L. Entrevista de Lorena Bellenzier Gill 16 de diciembre de 2021. Foz de Iguazú, Brasil. Registro en audio. Casa particular.

SILVA, Lydio Roberto. Entrevista de Lorena Bellenzier Gill 25 de febrero de 2022. Foz de Iguazú, Brasil. Registro en audio. Conversaciones en WhatsApp

APÉNDICE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Horario	Fecha	
20h30	06 – 12 – 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Videoconferencia con Clarissa Souza (breve panorama del tema a ser investigado) y detalles para los términos de consentimiento
13h	16 – 12 – 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Entrevista con Clarissa Souza
13h	14 – 01 – 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Entrevista con Caroline Ramalho
11h	20 – 01 – 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Entrevista con Mt. Gabriela Costantini
22h	22 – 01 – 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Entrevista con Ursina Mabel Bareiro
15h	25 – 02 – 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Entrevista con Mt. Lydio Roberto Silva

OBSERVACIONES EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA DE ANCIANOS AFRA ROTH. AULAS DIRIGIDAS POR LA PROFESORA CLARISSA SOUZA	<ul style="list-style-type: none"> • 9 – 12 - 2021
	<ul style="list-style-type: none"> • 14 – 12 - 2021
	<ul style="list-style-type: none"> • 15 – 02 -- 2022
OBSERVACIÓN EN AULA SÍNCRONA. DIRIGIDA POR LA PROFESORA CAROLINA RAMALHO	<ul style="list-style-type: none"> • 24 – 02 - 2022

RECITAL FINAL: CIERRE DE LAS OBSERVACIONES		
	RECURSOS MATERIALES	REPERTORIO
8 DE MARZO 2022 LOCAL: CENTRO DE CONVIVENCIA DE ANCIANOS AFRA ROTH. EVENTO REALIZADO TAMBIÉN POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	<ul style="list-style-type: none"> • Equipamientos de audiovisual: <ol style="list-style-type: none"> 1. Cámaras para filmaciones. 2. Grabador de audio. • Atriles. • Instrumentos musicales: guitarras, pandero. • Identificación de la universidad (crachá). • Partituras. 	Solista: Lorena Bellenzier <ul style="list-style-type: none"> - Jha che valle (Agustín Barrios) - Sons de carrilhoes (Joao Pernambuco) - Milonga (Carlos Moscardini) - Cuarteto de guitarras: Alejandra Gutierrez; Bruno Mainardes; William Moreno.; Lorena Bellenzier <ul style="list-style-type: none"> - Habanera - Domingo (tango) - Xote/Carterete - Gaúcho (Corta Jaca) - Danza paraguaya

MODELO DE ENTREVISTA

Título: PRÁCTICAS INTERPRETATIVAS: APROXIMACIÓN A LA MUSICOTERAPIA. ABORDAJE SOBRE EL USO DE LA MÚSICA Y LA GUITARRA

Discente:

Orientador:

Entrevistada:

Respecto a la Musicoterapia:

- 1- Es común pensar que la música es caracterizada como un fenómeno cultural y artístico, como un lenguaje que se desenvuelve dentro de una sociedad. ¿Usted conoce que es Musicoterapia y como lo define? ¿Sabe a qué se centra y como es el procedimiento terapéutico?
- 2- ¿Has escuchado de los métodos que se utilizan en la Musicoterapia?
- 3- Tiene alguna noción dónde se podría aplicar las finalidades de la Musicoterapia buscando optimizar la calidad de vida de cada individuo?
- 4- La musicoterapia, es una perspectiva de la música como recurso de intervención y terapia, ¿cree usted que de cierta manera dialoga con un enfoque interdisciplinario?

Respecto al trabajo (semiestructurada):

- Podrías relatarnos como trabajas en el ámbito de la música actualmente? (anécdotas, historias, etc.)
- Qué entiendes por identidad cultural? La música siempre está vinculada a la vida social del hombre y ocupa un lugar muy importante en su día a día. ¿Cree que ese vínculo de acercamiento entre personas es posible a través de la identidad cultural? ¿Tienes en cuenta los aspectos de la identidad cultural a la hora tratar cada individuo y la consideras parte de tú trabajo? (repertorio, emociones, sentimientos, relatos, etc.)
- Cuáles son tus estrategias de trabajo? ¿Crees que existe una dimensión terapéutica detrás?

- Coméntanos sobre tus éxitos y fracasos dentro de la música.
- ¿Tienes el hábito de leer libro sobre temas de psicología, medicina, música o algún tipo de lectura?
- Alguna vez pensaste que estás lidiando como musicoterapeuta inconscientemente a través de la música?
- Te encontraste con personas que necesitan una cura y acuden buscando la música para ese fin? ¿Cómo podrías ver ese desafío? ¿Aplicas los recursos musicales e intentarás resolver los problemas?
- Ayudaría en la motricidad, en lo cognitivo, en el desarrollo personal, en la comunicación o simplemente podría cambiar un estado de ánimo en la persona. ¿Qué sentido puede verse la música en la musicoterapia?

Fecha:
Horario de cierre:

Programa de recital

Presentación a cargo de la alumna Lorena Bellenzier Gill – discente del curso de Música con énfasis en prácticas interpretativas de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana e investigadora del trabajo de conclusión de curso: **PRÁCTICAS INTERPRETATIVAS: APROXIMACIÓN A LA MUSICOTERAPIA. ABORDAJE SOBRE EL USO DE LA MÚSICA Y LA GUITARRA.** Acompañada por sus colegas guitarristas del curso: Alejandra Gutierrez Paz; Bruno Mainardes; William Moreno.

Repertorio:

Lorena Bellenzier (solista):

- Milonga del entrevero (Carlos Moscardini)
- Jha che valle (Agustín Barrios)
- Sons de carrilhões (João Pernambuco)

Cuarteto de guitarras:

- Carmen Suite “Il mov. - Habanera” (Georg Bizet)
- Domingo (tango) (Homero Pereira)
- Xote; Cateretê (Celso Machado)
- Gaúcho (Corta - Jaca) (Chiquinha Gonzaga)
- Danza paraguaya (polca) (Agustín Barrios)

**SALA DE ENSAYOS
DE AULA DEL CORAL**

**EVENTO POR EL DÍA
INTERNACIONAL DE
A MUJER Y PRESEN-
TACIÓN DE RECITAL**

INTEGRAL DE ENTREVISTAS

A continuación, presento las entrevistas hechas a cuatro colegas, cuyas reflexiones son importantes para este trabajo de investigación.

ENTREVISTA N° 1

Nombre y apellido: Profa. Clarissa Lotufo De Souza

Profesión: Bacharel (Licenciada) en Música con énfasis en canto por la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA). Actualmente profesora de coro del Centro de Convivência dos Idosos Ara Roth – Foz do Iguaçu.

Para dar comienzo a este diálogo tomamos como punto de partida el título de la entrevista. Respecto a la Musicoterapia:

Lorena Bellenzier (LB): Es común pensar que la música es caracterizada como un fenómeno cultural y artístico, como un lenguaje que se desenvuelve dentro de una sociedad. ¿Usted conoce qué es Musicoterapia y como lo define? ¿Sabe a qué se centra y como es el procedimiento terapéutico?

Clarissa Souza (CS), bueno yo no conozco mucho, profundamente sobre musicoterapia, yo tengo amigos que trabajan con eso, conocidos que son de esa área y ya fue un interés mío cuándo era más joven si hoy en día no tengo una definición sobre lo que es, no puedo explicar cómo una definición. Yo sé que es trabajar con la música fuera de la perspectiva, por ejemplo, analítica, de la perspectiva estructurada de la música, sino que un acercamiento de la música con una interacción más personal con las personas, yo veo eso en la musicoterapia y no sé nada como es el procedimiento terapéutico, sé que se usa también para personas con enfermedades con trastornos psicológicos y pero yo no sé cómo se hace, cómo se estudia para hacerlo también, no tengo esa perspectiva.

Entonces la pregunta 2 que ha escuchado de los métodos que se utilizan en la musicoterapia. ¡No! Yo he visto algunas perspectivas con mi mamá que tiene una enfermedad que es parecida como “Alzheimer”. Yo vi algunos videos que tratan Alzheimer con musicoterapia, de traer recuerdos y un poco de lucidez a las personas y, pero

como dije, no vi nada con profundidad, sino que una cosa que otra, leyendo una cosa que otra.

Lorena Bellenzier (LB) perdón que te interrumpa. ¿Tú mamá hizo algún procedimiento con eso?

Clarissa Souza (CS) no! no, así como una terapia, no. Yo sé que sí mi hermana pone mucha música para ella y es lo que le mueve, así que es lo que le deja más lúcida es la música.

Lorena Bellenzier (LB) o sea que no es una “terapia” (entre comillas) hecho por un profesional, pero si es practicada entre familia como para hacer recuerdos.

Clarissa Souza (CS) Tiene alguna noción dónde se podría aplicar las finalidades de la Musicoterapia buscando optimizar la calidad de vida de cada individuo?

Bueno, y creo que sí. Bueno, por ejemplo, sobre mi mamá, personas con enfermedades degenerativas, con niños, incluso yo vi cosas sobre niños con autismo, personas de mayor de edad, que yo creo que es un trabajo bastante interesante, pero yo creo que es eso, es un camino posible, es un camino dentro del arte, así como otras artes también trabajan con terapia y yo creo que la musicoterapia entre en eso y creo que sí puede optimizar la calidad de vida.

Clarissa Souza (CS) La musicoterapia, es una perspectiva de la música como recurso de intervención y terapia, ¿cree usted que de cierta manera dialoga con un enfoque interdisciplinario?

Sí, yo creo que sí. Porque incluso en eso de traer memorias, trabajar memoria, trabajar el afecto, por ejemplo, memoria afectiva de tú infancia, una canción que recuerde tú infancia. Trae todo un contexto que no es sólo musical, entonces, yo creo que parte de eso a veces con la sensación del sonido, por ejemplo, tocar un instrumento sin pensar en el instrumento como una cosa estructurada. Yo creo que, si es completamente interdisciplinario, puedo estar equivocada, pero yo veo así, que no se puede tratar la música solo (separadamente).

Clarissa Souza (CS) Permítame ahora, ¿qué entiendes por identidad cultural? La música siempre está vinculada a la vida social del hombre y ocupa un lugar muy importante en su día a día. ¿Cree que ese vínculo de acercamiento entre personas es posible a través de la identidad cultural? Cree, ¿que la música es utilizada como un elemento mediador para identificar la identidad?

Sí, yo creo que para las dos últimas preguntas completamente, pero lo que entiendo por identidad cultural, sería ese acercamiento de lo que sabes lo que te pertenece y dónde te pertenece, es como saber de dónde vienes y cómo has crecido en un espacio, has desarrollado tú vida, tú perspectiva de vida en ese espacio, creo que eso se define la identidad cultural. Y en la música yo creo que eso es necesario, y para mí no hay otra manera de hacer a la persona acercarse sin una identidad cultural.

Incluso si son cosas muy distintas, que está muy lejos de nuestra identidad a veces nosotros vamos a ver eso, es bonito, interesante pero no vamos profundizarnos porque no hace parte de nuestra identidad cultural. Nosotros vamos a ver a veces raros, que son completamente raro, es ajeno, es algo que no me pertenece. Claro, que siempre debemos acercarnos a lo que es distinto, pero cuando se trata de identidad cultural, a veces eso no va ser plenamente posible de ser hecho, de acercarse sin ser algo que no me toca, no tiene que ver con mi identidad, entonces creo que sí.

Entonces, el acercamiento entre personas también se vale de eso. Claro que viviendo en sociedad todos somos distintos, muchas veces vivimos en lugares como Foz do Iguazú que venimos de distintos lugares del mundo y del continente, entonces, tenemos que tener otra mirada de cómo acercarnos a las personas, de cómo relacionarnos y eso también crea otra identidad cultural.

Entonces es eso ... y claro que la música entra como un papel bastante importante en eso, entra en un papel, en un rol de unir, de no sé si mediar es la palabra correcta, ¡quizás! Es compleja esa pregunta: ¿La música es utilizada como un elemento mediador para identificar la identidad?

Lorena Bellenzier (LB) y pensando esa palabra a partir de nosotras que somos intérpretes, compositora en tú caso y trabajamos con música dentro de una academia. ¿Piensas que la música puede ser como un medio, o nosotros podemos tratar solamente del modo académico?

Clarissa Souza (CS) no! yo creo que no. Yo creo que, allá dentro del medio académico es algo que debería ser repensado totalmente, porque se salió retrasado no es como estudiar en un conservatorio que se convirtió en una universidad y tenemos que pensar así. Yo creo que, ahora pensando en toda la interdisciplinariedad, todos los conocimientos que está cada vez más abrangente, más conocido, más fuerte de la psicología, de la historia, de la sociología, de la antropología, yo creo que toda esa carga también entra en la música y en el espacio académico. Yo creo que la música a veces se aísla de eso, quiere aislarse de todo, somos como un conservatorio, y no.

Yo creo que, en el ámbito académico eso debería ser un punto inicial de entender la identidad de cada uno, porque es eso, sino que solo un tipo de persona va a sentirse bien cómodo en este espacio y otros van a sentirse como que está reprimiendo o excluidos o que tienen que romper con eso, no tengo idea de romper, claro que en algún momento vamos hacerlo si nos obligan pero no debería ser así, debería ser lo contrario, yo soy de otra realidad tengo otra identidad y yo estoy contribuyendo, entonces ustedes pueden aprender conmigo tanto cuánto yo puedo aprender con ustedes pero pasa lo contrario generalmente, pasa el camino inverso. Y eso no sé si respondí esa última pregunta, aún me deja un poco pensativa, reflexiva sobre el papel mediador, elemento mediador.

No sé si es, yo creo que es eso como elemento mediador que me está dejando un poco... porque yo creo que la música, ella identifica la identidad, ella muchas veces está en la identidad de la persona, no es solo la mediación entre lo que es y lo que debería ser lo que yo creo que es hace parte de la identidad.

Lorena Bellenzier (LB) pero crees que esa palabra “mediación” de llegar como un medio, podría ser útil para conocer a la persona?

Clarissa Souza (CS) claro, eso sí. Yo creo que sí podría ser, ahora si eso pasa depende del lugar, de la relación. Ahora creo que entendí tú punto, es cómo usarlo de la música para entender la realidad de una persona, si yo creo que sí, si es posible, yo creo que es importante incluso.

Hasta porque yo creo que la música es bastante democrática en ese sentido de que todos conocen música de alguna manera, entonces yo creo que conocer a alguien o

una identidad de un pueblo a través de la música es un punto importante. Bueno, creo que es eso.

Clarissa Souza (CS) respecto al trabajo. Yo trabajo con música, yo soy profesora más bien. Yo compongo, yo soy intérprete, pero yo trabajo ahora dando clases. Yo doy clases particulares más online, presencial y yo doy clases en el centro de ancianos. Acá en Foz do Iguazú hace 6 meses menos 5 meses.

Y bueno. Yo creo que es eso que es para contar una historia como...

Lorena Bellenzier (LB) puede ser algo personal, algo. Que no solamente estás ahora en el centro o de repente puede ser de trabajos anteriores, una visión un poco más amplia en cuanto a trabajo con la música.

Clarissa Souza (CS) Bueno, desde mi perspectiva como profesora, que es algo que me encanta y que cada vez más tengo más aspiraciones en ese ámbito de crecer con eso de, es algo que me gusta mucho. Yo tengo esa percepción de siempre entender el lado de la persona e intentar ponerme a su lado, nunca voy a ponerme en su lugar porque creo que es imposible para cualquier persona, pero siempre entender su lado.

Eso, tanto con las clases presenciales como con el centro de ancianos he de buscar ver su perspectiva de lo que quiere, de lo que busca y de lo que yo puedo ofrecer, siendo bien honesta. Muy honesta, a veces demasiado. De lo que puedo ofrecer, bueno, no sé de dónde empezar, sí.

Lorena Bellenzier (LB) dónde quieras.

Clarissa Souza (CS) Si yo tengo en cuenta los aspectos de la identidad cultural a la hora de tratar con cada individuo?

Si eso hace mucha parte de mi trabajo, porque yo creo que el canto, además que cualquiera otra clase de música, porque en el centro de ancianos trabajo con coral, también con canto es que tú te expones mucho cuando cantas, es tu cuerpo, es tu voz, es tu instrumento de expresión más potente que tienes y que demuestra todo, todo, todas sus emociones y estás nervioso, tu voz no sale, si estás agitado, tu voz sale de otra manera, entonces yo creo que eso hace parte de mi trabajo, poner en lugar del otro, no poner a su lado, entender lo que necesita porque yo creo que no se

puede dar clase de canto así, no sé cómo es con instrumentos. Yo creo que no debería ser así creo que debería ser más humanizado, pero entiendo que en el canto cómo estás tratando con la persona entera y su voz tiene, es su cuerpo no puedes tratar sin relacionarse, sin intentar conocer a esa persona, sin intentar en cuestión de repertorio, por ejemplo, yo tengo alumnos que eso quieren cantar música evangélica. Yo en clases particulares yo digo está bien, pero está, por ejemplo, yo solo quiero cantar este repertorio y yo digo ya este es tu, tu decisión es tu opción, yo puedo voy a decir, honestamente para mí que, si puedes abrir más tu repertorio, vas a conocer más cosas y vas a crecer más, pero si quieres hacer eso, el camino es ese, yo te apoyo.

Oh, sí. Y otros alumnos, que yo pregunté en la clase bastante, eso pasa, eso me pasa más en las clases particulares. De que yo siempre pregunto, cuáles son sus experiencias, últimas experiencias cantando y que te recuerdas cantando.

Que te recuerdas cantar y que te recuerdas del canto, sí. ¿Te recuerdas de tu infancia cantando cantabas? Cuando eras niño yo siempre les pregunto en su primera clase y no sé, siempre es muy diverso, hay gente que busca clase y dice yo nunca canté, pero quiero hacer clase porque necesito una actividad que me sea terapéutica.

Entonces yo ya le digo, bueno, tu clase va a ser direccionada a eso yo voy a pasar por técnica, porque es necesario para que no dañes tu voz, porque es un instrumento bastante delicado, pero yo voy a direccionar tú clase para eso.

Tengo una alumna que pidió clase porque no puede cantar en público y trabaja con público, hace este trabajo, teatro, iba a hacer una prueba para musical y ella canta, pero no canta en público, entonces sus clases para trabajar por el musical, pero para perder el miedo de cantar en público o con niños que yo tengo cuatro alumnas que son niñas 5 y la mayoría de ellas tiene esa ese mismo problema de cantar en público. OK, yo tengo una alumna que no habla, ella canta, pero no me habla. Sí es direccionada para que ella cante el ejercicio. Ella no abre su boca.

Y en su segunda clase empezó a hablar conmigo unas 3 frases. Entonces no sé, y yo tengo conmigo, me ha pasado mucho eso, muchos alumnos buscar clase conmigo y acaba gustando la clase de buscar clase de manera terapéutica y no sé por qué los niños como hiperactividad, como con rasgos de autismo, y no sé por qué estaba pasando eso, pero son experiencias que se complementa. No sé, quizás por el canto,

ponerte en frente tuyo, tener que pensar en ti mismo. No tienes que concentrarte en el instrumento que está en tu mano, sino en tu voz y como tú te expresas completamente. Quizás por eso no sé.

Lorena Bellenzier (LB) hay una de las preguntas, dice si alguna vez has pensado que sos o te sientes parte como un músico terapeuta inconscientemente, digamos...

Clarissa Souza (CS) Sí, yo sí, inconscientemente, sí, o sea, porque estaba hablando con eso, me pasaron. Clases seguidas las clases online de personas que una otra chica que yo di clases, que es mi alumna nueva, también me dijo que necesitaba clase porque ella es muy expresiva, pero cuando tiene que hablar de cosas difíciles no puede expresarse, entonces ella quería expresarse cantando. Yo tuve otra alumna que me buscó para dar clases de canto porque ella había sufrido un abuso cuando era niña y ella quería trabajar la música a través de eso. Que era una manera para ella expresarlo sin sentarse y hablar sobre eso, sino que cantar otra vez de eso. Y reconstruir algo que ellos no sentían más, sentía haber perdido otra vez de la música.

Lorena Bellenzier (LB) ¿Y cuánto hace caso? ¿Recuerdas algunas emociones que presentaba ella?

Clarissa Souza (CS) No, en la en la realidad pasamos más sus clases, como ella pasado la pasamos de la clase más cantando música de su infancia, que le gustaba que cantaba su mamá, cosas así que le traía una felicidad.

Lorena Bellenzier (LB) y sería un lugar dónde ella se sienta segura...

Clarissa Souza (CS) Sí, y pues bastante interesante. Esa otra alumna también ella recordaba las cosas, empezaba a llorar y de ahí tanto como a cantar se ponía a reír. Vamos a cantar esa música y cantábamos la música. Ella se ponía súper felices, sentía mejor y después empezó a pensar en otra vez y no sé, yo creo que. No sé si es mi perfil dando clase, porque claro, yo doy la primera clase gratuitamente, no paga, no cobro y si la persona ve que le gusta, se queda como mi alumno y no sé si por mi perfil esas personas. Se sienten cómodas en un hacer la clase de canto conmigo, con ese aspecto.

Entonces daba clase a mi tía y ella es ella. Es doctora, trabajo en un hospital grande público. Y ella ven muchas cosas feas (gente muerta). Trabaja en el hospital de pronto atendimento y eso así llega a la gente, sí llegaba el viernes ella estaba así, cansada porque había dado guardia, pero llegaba ahí. Pasamos toda la clase cantando y su clase era solo para que ella cante así. Yo pasaba técnica, claro, porque yo soy exigente, además con mi familia canta muy bien, pero ella necesitaba ese espacio para relajarse, no para ... Lorena Bellenzier (LB) estar consigo misma.

Clarissa Souza (CS) sí para estar consigo misma. Para dejar de pensar en todo lo demás.

Lorena Bellenzier (LB) y cómo ella salió de todo eso?

Clarissa Souza (CS) Ah, era super divertido. Yo salí eso que pasa porque yo salgo bien yo a veces por ser intérprete, estar en la Academia está estudiar todo el tiempo música y ver y saber hacer un montón de cosas con música. Yo a veces no lo disfruto tanto, cuanto a mis alumnos y en la realidad.

Lo que yo he disfrutado más es dar clases por eso, porque a veces yo doy clases. Una clase ayer que la chica me dijo eso me hace muy feliz, me encantó la clase, yo estoy tan feliz o la mamá de una de mi alumna, dijo: ella salió radiante de tu clase, está súper animada y yo a veces me pongo que yo a veces pierdo un poco eso por estar en la academia y, pero me da otra energía cuando doy clases yo me siento bien, ayudar a las personas con algo que a veces yo creo que yo perdí en algún momento por estar siempre estudiando y no disfrutando.

Y eso entonces es terapéutico. Si es para ellos, para mí también lo es. Lorena Bellenzier (LB) para ambas partes...

Clarissa Souza (CS) sí, para mí lo es bastante.

¿A ver cuáles son tus estrategias de trabajo?

Eso no es así, yo creo que pase por esas 3 preguntas en el centro de ancianos, por ejemplo. Mi estrategia es completamente otra, es otra cosa que una clase particular más personal a clase colectiva.

Porque, por ejemplo, ya de ahí yo soy joven. Entonces, yo ya me veía un poco diferentes y un poco de lo que se espera para un profesor en el centro de ancianos y yo ya me veo más joven que pensaban que yo tenía 16 años.

Lorena Bellenzier (LB) pero eso es bueno (entre carcajadas) ...

Clarissa Souza (CS) eso es bueno!!! Pero el abordaje es otro, el abordaje que doy a los ancianos. Es primero hablarles, yo siempre llego más temprano, a veces llego en 30 minutos, pero yo acostumbrado a llegar desde años, llegaba a las 9h. A veces las 8h30 para llegar ahí, hablarles porque muchos de ellos no van para la clase, solo para cantar.

Tiene esa perspectiva de crecer con el coral, son bien unidos en ese sentido, pero yo llegaba a conversar, sentada conversando, se conversaba, pasaba una hora así, conversando, hablando con ellos, y creo que eso es parte del trabajo para conocerlos.

Porque después también, para que se acerque más a mí, porque no es como, tú pagaste la clase, ibas a hacer la clase conmigo sí o sí porque pagaste. ¡No! Cómo es una clase, es una clase pública, no es gratuita para ellos.

Y también tiene eso de que ellos no tienen por qué tener confianza conmigo, entonces son mucho más desconfiados que un alumno particular. Son mucho más desconfiados entonces, yo llegué así las primeras semanas, bien despacio. Les hablaba, me preguntan, decían: oh, no, no voy a quedarme en la clase la próxima semana vengo yo estaba bien. Bien así despacio, no quise tampoco romper con su...

Lorena Bellenzier (LB) creo que de alguna o cierta manera estabas o estás o siguiendo aplicando lo que es conocer la identidad de ellos, de cada uno...

Clarissa Souza (CS) Sí, sí, eso sí.

Lorena Bellenzier (LB) ya sea en cuanto a repertorio, porque en una de las observaciones que ello estuvo presente. Me hace recordar, justo cuando hice esa pregunta estaba escribiendo la pregunta, me hace recordar cuando trataban de los repertorios, no... que cada uno decía, yo conozco esto, yo conozco aquello, después llegaban a un consenso. Y bueno, y el consenso sí fue mayor para cierta canción y cierto reper-

torio. Entonces eso tomas y como que todos contribuyen, ¿no? Y haciendo esa pregunta, yo lo veía, así como: Ah, bueno, que tú estás partiendo de lo que es una identidad de cada, después de una identidad un poco más amplia y después de un consenso en total.

Clarissa Souza (CS) Sí, sí. Es algo que es necesario, pero yo estoy allá para mediar más que todo porque bueno, también hay esos. Son ancianos, tienen la misma edad más o menos, pero tienen realidades distintas.

Por ejemplo, la señora Socorro tiene otra realidad, ella vive sola y ella es la única luna negra que tengo. ¡Entonces hay también un distanciamiento racial entre los otros alumnos, no! En mi clase yo sé que mi clase es tranquila, pero yo sé que hubo en otras, en otras actividades. Por ella, ser más extrovertida, en fin.

Entonces yo siempre voy a tener esa atención. Vengo buscando esta atención, cuando yo empecé yo llegué como arreglo listo, yo preparé el arreglo porque ellos me dan horas para trabajar allá y trabajar en casa, entonces yo siento que escribo los arreglos.

Estudio, preparo la clase en casa y yo llego ese arreglo y fue muy gracioso porque solo tenía dos alumnos, que era Socorro y otro alumno que es Señor Jondao. Y es una música de Dorival Caimi, que se llama "Suite do pescador", y Socorro se animó, porque conocí a Dorival Caimi y yo no sabía de eso, yo fui por mi conocimiento de saber las músicas desde el siglo 20 hasta los años 2000, de cómo me gusta mucho las canciones antiguas. Yo fui por esa y de ahí ella me dijo que habías viajado a Bahía una vez y visitó la casa de Dorival Caimi y fue en la plaza Caimi y fue al mercado de municipal donde Caimi tocaba, entonces empezó a contar toda una historia para mí estaba genial eso.

Pero el señor que estaba ahí, eso no estaba bien que ella tuviese. No solo yo sentía incómodo de que ella tuviese esa atención y también que interrumpiera la clase para contar la historia. Entonces era un poco eso de yo quiero escuchar. Después, ahora vamos a volver a clase porque sé que los demás van a empezar y bueno, con ese arreglo, yo creo que no voy a trabajar más porque después una señora se empezará a decir que: Ah, en es muy difícil, no me gusta esa música, no va a gustar a los demás y yo no sé si voy a seguir para el arreglo, porque mis primeras alumnas lo estaban

haciendo muy bien, le gustaba, pero las últimas que ha entrado estaba un poco aturrido, pero es eso. Así es como yo tengo que tener en cuenta entenderlos y, si necesario abrir, manos de algo.

Y no sé si notaste, por ejemplo, las canciones que ellos escogen, siempre están relacionadas a algún momento de su vida.

Lorena Bellenzier (LB) de su vida, exactamente!

Clarissa Souza (CS) porque al, por ejemplo, yo sé que escogieron “É preciso saber viver” que yo no sé en qué momento, no sé si cantaba por el otro coral. Pero de ahí, por ejemplo, es una canción que yo conocí cuando tenía 3 años, creo que fue la primera canción que canté (riéndose... es bien loco)

Y ello, no es una canción tan antigua como las otras, pero para ellos tiene un significado, de ahí otra vez, señora Socorro dijo que trabajaba esa canción en su clase de filosofía, por ejemplo. Bien, siempre me sorprende, así como se relaciona.

Lorena Bellenzier (LB) ¿Esta señora, como nombraste extrovertido, no? Pero detrás hay unas ciertas emociones que ella, con letras así, puntuales de una canción “X”, ella demuestra más emociones.

Clarissa Souza (CS) Sí, sí, yo creo que va de la realidad de cada uno. Por ejemplo, yo sé más de ella porque ella fue mi primera alumna del coral y eso fue algo que me pareció bien, interesante, porque ella fue a mi clase porque vio que yo era una chica negra y me dijo: ¡Ay otra de nosotros acá finalmente! Y empezó a hablarme porque tú tienes la piel como la mía, tú tienes el cabello como el mío, tú podrías ser como mi hija, yo te adoptaría como mi hija y de ahí empezamos a hablar y de ahí en esta esta relación con Socorro, yo sé mucho más de su vida que de los demás alumnos y yo sé que el interés de ella, irse a la clase tanto la clase de coral no es como de los demás, los demás quieren crecer con el coral porque saben que es bonito y que cada vez más sale mejor.

Y, pero ella no, ella va y a veces solo se queda escuchando, yo sé que también está entrando en estado senil, probablemente. Porque antes estaba mucho más lúcida en

las primeras clases, pero ella va y a veces llora, de ahí la última clase dijo que esa canción “Amigos para siempre” ...

Lorena Bellenzier (LB) sí, creo que era esa.

Clarissa Souza (CS) “Amigos para siempre”, ella dijo que todos los años cuando trabajaba en el centro del Colegio Mitre, y todos los fines de año esa música terminaba para encerrar el año cantaban con los profesores y los alumnos en el cerramiento en el año.

Y ella recuerda eso y ahí recordó que falleció la dueña, la directora de la época parece otro profesor. Y es algo que yo tengo aprendido en el centro de ancianos, que es una de mis colegas de la funcionaria.

Las funcionarias me dijeron: el trabajo acá es para saber ayudar, es para ayudar a los ancianos a lidiar con la soledad que envejecer, porque ¿Tú vas viendo perder tus amigos, tu familia?, y se alejando tus hijos?, vas bien viendo que todo va pasando, todo va cambiando y no tienes con quién diría eso. ¿Porque, cuántos ancianos imagina si yéndose, por ejemplo, a la terapia? ¿Yo no imagino caso, no buscando terapia así, psicólogo? para entender, para hablar sobre eso. Entonces hallan a otras actividades como juegos lúdicos, gimnástica, danza y yo estoy con el coral, aprendiendo mucho.

Creo que fue ese el trabajo más importante que he tenido toda mi vida, así. Para mi crecimiento personal y profesional también, pero más personal, porque eso me ayuda a pensar, incluso cómo voy a dar mi clase online, mi clase particular.

Porque en verdad no puedo, no puedo portarme como ellos me llaman “Maestrina”, “Maestra”, no soy la “maestra”. Yo soy tu profesora del coral (entre carcajadas). Porque no sé, no puedo portarme como una “maestra”. Yo tengo que portarme como una persona que ellos confían, en que, aunque ello pueda ofrecer mi mejor, eso creo que es eso, mi trabajo.

Y creo que eso no sé si pase por las últimas que son De hecho, déjame ver.

Lorena Bellenzier (LB) ¿dime alguna vez, sueles leer algo que tenga que ver con psicología, medicina, música?

Clarissa Souza (CS) Así sí, psicología, sí. En psicología una cosa es que, a otra, porque yo trabajé en mi tesis sobre racismo, entonces yo trabajé con una psicóloga negra que dice, Guillermo Quilombo. Y ella también trabaja con otros otros psicólogos como Bannon, por ejemplo, pero voy desde esa perspectiva.

Y yo creo que si ese conocimiento, me ayuda a entender la clase y cómo puedo dar la clase como puedo entender al lado del otro y entender que yo no soy una persona, ¡yo creo que eso pasa mucho y yo vi eso pasa mucho con los profesores de que creen que son una persona mejor o más preparada que cualquier persona que entré a su clase y no!, a veces entran personas en las clases que saben más de lo que tú sabes o trae una perspectiva de algo que tú nunca estuviste resolver y sabe resolverlo...

Lorena Bellenzier (LB) o con otras visiones...

Clarissa Souza (CS) con otras visiones, entonces algo que me ayuda mucho, me ayudó mucho, me encanta ese libro que Guillermo Quilombo, aunque trabaja por la perspectiva del racismo, así como Bannon. Yo creo que es por mi conocimiento personal porque otras escritoras negras cómo trabajan racismo, trabaja desde una perspectiva psicológica de identidad. Entonces va por ese lado.

Al finalizar **Clarissa Souza (CS)** llega al final del diálogo:

Bueno, creo que sí. Ayudaría en la motricidad de colectivos en eso... y creo que es, eso sí, yo creo que pase por todas las preguntas.

Es que no sé si alguna no responde bien querrás preguntar. ¿Alguna cosa más?

Lorena Bellenzier (LB) yo creo que con los comentarios y personales con las cosas que ya viviste. Si estás conociendo, si yo creo que fue respondida en su amplitud.

Clarissa Souza (CS) Sí, sí, eso. Eso me hizo recordar que tengo un alumno que es niñita y no sé por qué su mamá buscó clase de canto, le gustó mi primera clase, hicimos y fue muy difícil dar su clase.

Porque yo pensaba, ella no va a querer hacer más clase conmigo el próximo mes porque yo sentaba y ella tenía. Yo creo que es interactiva, yo nos ello me doy cuenta por qué. Ya leí muchos. Ya diría que otras personas con operatividad y, pero nunca

preguntó a sus padres, pero noté a veces por el la carga energética y esa alumna tenía mucha dificultad en reconocer alturas y entender.

Me pregunta, es un pequeño genio. Eso sí, y me pregunta todo, ¿me preguntaba todo porque si la última clase ya me pregunto porque existe clases? Las cosas son muy filosóficas, pero en el comienzo era muy racional en ese sentido, y ella me preguntaba ¿por qué tengo que hacer ese ejercicio? y yo siempre fui muy tranquila en responder, siempre respondí.

Clarissa: Y yo vamos a contar esa música...

Alumna: ¿pero por qué vamos a cantar esa música?

Clarissa: ¿y yo no te gusta?

Alumna: No, yo quiero solo saber él porque...

Clarissa: Yo, ya está bien...

Alumna: porque hay que ese texto de esa música habla sobre eso

Clarissa: y yo es un amigo, es una metáfora de hecho,

Alumna: ¿pero por qué no hace sentido?

Clarissa: ¿iba todo por el hambre racional y yo pensaba que no le gustaba la clase y porque al final, siempre que le decía vamos a cantar eso, vamos a hacer eso y ella respondía "fazer o que, né?" Siempre era de esas respuestas. Y después, cuando pensar del mes su mamá, ¿dijo que le gustó mucho tu clase, que vamos a hacer 5 clases más y yo? Ya está bien y yo siempre sentía como un desafío, yo no me desanima, más bien como un desafío para hacerla cantar porque ella dejaba, casi no cantaba, yo le hacía cantar pedacitos, pedacitos, pedacitos de canciones, no quiere hacer los ejercicios, no distingue a las alturas. Yo hacía todo bien despacio.

Y ahí llegó el segundo mes y ya tuvo vacaciones y cuando volvimos volvió siempre toda con ánimos. Y empezamos a hacer las clases y ella empezó a cantar, vino con una canción que estudió las vacaciones y yo (con la expresión sorprendida) la canción

entera, ¿quiere cantar otra vez? si canta otra vez. Yo no sé qué pasó con ese alumno, me encanta dar sus clases y es muy divertido, me encanta mucho.

No sé, a veces eso me hizo notar que a veces nosotros tenemos una impresión del alumno que no está gustando y yo, por ejemplo, percibí que ella decía eso de “fazer o que, ¡né!” o “tanta faz, não sei”. Era su manera de expresar que le gustaba, pero yo entendía como otra cosa, yo tenía, sí tenía como otra cosa, era su manera de expresarse.

Y yo entendía otra cosa...

Lorena Bellenzier (LB) como lo contrario, no!

Calrissa Souza (CS) entendía como otra cosa. Y en eso ahora hace meses que hace casi un año hace clases conmigo esa alumna y es ahora sí distingue alturas y yo cambié la forma de clase porque eran clases semanales. Y yo le dije a su mamá para hacer quincenales, porque ella llega con otras energías, cuando pasa una semana, ella llega con más ganas de cantar que hacer algo que es repetitivo toda la semana. Entonces yo doy clase a ella así y súper rinde así, súper.

Lorena Bellenzier (LB) hay buenos resultados...

Clarissa Souza (CS) Sí, sí, ahora canta cualquier cosa. Antes era difícil, pero al final. Es eso es, a veces nos sorprenden. Pensaba que ella iba a desistir medio mes.

... carcajadas – yo sí. Pero hace meses hacemos clase.

Lorena Bellenzier (LB) Bueno clarisa, así que, si no ves palabra, alguna cosa que le llame la atención.

Clarissa Souza (CS) no, yo creo que intenté contarte un poco.

Lorena Bellenzier (LB) Bueno, entonces yo agradezco mucho el tiempo, las palabras y todo lo que usted me contó para mí también es una forma de aprender con otras personas y siempre vamos en ese tiempo de aprender y aprender y el intercambio de conocimientos, creo que es algo muy positivo y muy importante dentro de cada de cada persona. ¡Así que muchas gracias! Clarissa Souza (CS) gracias!

ENTREVISTA N° 2

Nombre y apellido: Profa. Caroline Ramalho de Almeida

Profesión: Bacharel (Licenciada) en Música con énfasis en canto por la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA). Actualmente es profesora de canto en formato online y estudiante de Cantoterapia.

Para dar comienzo a este diálogo tomamos como punto de partida el título de la entrevista. Respecto a la Musicoterapia:

Lorena Bellenzier (LB) es común pensar que la música es caracterizada como un fenómeno cultural y artístico, como un lenguaje que se desenvuelve dentro de una sociedad. ¿Usted conoce qué es Musicoterapia y como lo define? ¿Sabe a qué se centra y como es el procedimiento terapéutico?

Caroline Ramalho (CR) Sabes que yo no uso ningún tipo de definición establecida, pero en mi opinión esa cosa. Bueno, yo trabajo con una mirada dedicada al canto, ¡no! pero pienso que puedo hablarte eso de un modo más amplio también, pero yo pienso que la música tiene un papel que se inicia muy antes de los escenarios.

O sea que, para mí, la música no debería ser un privilegio de solamente las personas que están en el escenario. O sea, que, este argumento es eso, que las personas no necesitan estar trabajando artísticamente para expresarse a través de la música o a través del canto y su instrumento específicamente. Entonces yo pienso que la musicoterapia tiene un papel como para trabajar la expresión de la persona que tiene gusto por sonar un instrumento, por hacer la música, porque la verdad es que muy antes de ser más capacitados de hablar con palabras, hablábamos exprimiendo sonidos.

Y sonidos que había una emoción para que tú me entiendas, si no vemos las palabras, si no sabemos palabras, tenemos que usar sonidos que tenga una carga de emoción.

O sea, que la comunicación, la expresión se inicia en la voz, ¿sabes? Y ahí, cuando hablamos, por ejemplo, ahí estamos hablando de desde cuándo no había palabras, pero ahí cuando pensamos, por ejemplo, en los trabajos de los esclavos.

Ellos tenían una manera, un modo de trabajar en sistema, de organizar el trabajo, que era cantando, o sea, que había un líder que contaba, y los otros contestaban en el

coro. Y eso tenía un ritmo y el ritmo que tenía, tensión con lo que hacían. O sea, que al mismo tiempo que servía como un modo de organizar el trabajo que estaban haciendo, también era un modo de expresar lo que estaban sintiendo.

Me explico, o sea, que para mí esa cosa fue perdida con lo pasar de los años y por algún motivo parece que es una persona. Tiene ganas de estudiar un instrumento, es solamente porque tiene ganas de ser famoso, ser un artista y todo, pero no es así. La verdad es que todos nosotros podemos utilizar de la música de un modo que sirve de expresión.

Que sirve de distracción, que sirva de cualquier cosa que no necesita ser exclusivamente una cuestión de palco, del escenario de ser artista.

Sabes, entonces para mí la función de la musicoterapia es esa, de permitir, de sugerir que la persona que está practicando la musicoterapia tenga otros modos de expresarse. Es eso, no sé, no tengo nada. Una definición de concepto, pero para mí es eso.

Lorena Bellenzier (LB) has escuchado de los métodos que se utiliza en la Musicoterapia?

Carol Ramalho (CR) Ah, bueno, los métodos que yo conozco reciente es que conozco de verdad, que es el canto terapia.

A bueno, no específicamente en musicoterapia, no conozco dentro de canto terapia, pero musicoterapia de modo general, no, lo que conozco que puedo decirte.

Los modos de utilizar la voz como una forma de terapia hay que conozco métodos así, pero de musicoterapia específicamente, no conozco. Solamente ya he leído cualquier cosa.

Lorena Bellenzier (LB) tiene alguna noción dónde se podría aplicar las finalidades de la Musicoterapia buscando optimizar la calidad de vida de cada individuo?

Caroline Camalho (CR) Sí, pero ahí podemos usar, pero las dos cosas también pensando en la terapia. Pero sí, seguramente, bueno, podemos hacerlo individualmente con un alumno que sea particular, que tenga interés, podemos hacerlo centro de ancianos (asilos), podemos hacer para iniciaciones de infantiles, podemos hacer para

situaciones de personas que tengan alguna situación de autismo, alguna persona que tenga una situación de ansiedad, o sea que por ejemplo, si para un psicólogo parece que la expresión a través de la música es una buena manera de estimular que sus pacientes se les preste un poco mejor o sea más tranquilo con eso puede hacerlo también.

En mi opinión, básicamente en situaciones colectivas y situaciones individuales se puede hacerlo, ¡y también pienso que uno puede utilizar métodos de musicoterapia en situaciones donde eso no es evidente, sabes! porque muchas veces yo pienso que utilizamos de métodos musicales para enseñar alguna cosa, pero al principio de todo puede ser iniciado con una intención de Musicoterapia.

Sobre todo, para trabajar con personas que no saben nada de algunos instrumentos, por ejemplo, tenían ganas de aprender, pero se sienten inseguros y todo. O sea, que hasta mismo para eso se podría usar la musicoterapia, para iniciar un alumno que tiene ganas de aprender un instrumento, pero es muy ansioso, muy inseguro, cosas en ese sentido.

Lorena Bellenzier (LB) la musicoterapia, es una perspectiva de la música como recurso de intervención y terapia, cree usted que de cierta manera dialoga directamente o indirectamente con un enfoque interdisciplinario?

Caroline Ramalho (CR) Yo pienso que sí. ¿Dentro del ambiente musical está hablando, ¿no?

Lorena Bellenzier (LB) sí, dentro!

Caroline Ramalho (CR) sí, por supuesto porque estamos trabajando con cuestiones diferentes de los aspectos musicales. Pero lo que muda es la manera como estamos accediendo a esas informaciones.

No sé si estoy contestando justamente, pero lo que yo pienso es que más una vez yo, retorno lo que estaba diciendo antes, en mi opinión es que trabajamos con ámbitos diferentes de la música, también de gestiones que son psicológicas, todo al mismo tiempo.

Entonces es una gestión que relaciona tanto el ámbito de la música específicamente, en cuanto el ámbito psicológico y al final, que puede ser artístico también. Entonces sí trabaja muchísima cosa y también de creación, de composición, creatividad, todo.

Lorena Bellenzier (LB) La música siempre está vinculada a la vida social del hombre y ocupa un lugar muy importante en su día a día. ¿Qué entiendes por identidad cultural? Pensando en ese contexto.

Caroline Ramalho (CR) Bueno, yo pienso que la identidad cultural tiene que ver con lo que mueve un pueblo. En un momento donde no existen muchas opciones, que todo en la vida sea fácil.

O sea que, por ejemplo, no estoy pensando en un pueblo específico, pero si comparamos con los años anteriores con lo de hoy que tenemos tantas tecnologías que hacen las cosas sean muy fáciles para vivimos nuestra vida así.

Bueno, por ejemplo, hoy podemos comprar una cuerda. Tiene una tienda con mucha facilidad (no estoy hablando de una cuerda de guitarra), pero hay muchos años atrás no había eso con facilidad. Si aún no necesitaba crear su propia cuerda.

Entonces, en mi opinión, lo que crea la identidad cultural de un pueblo son los motivos que hicieron con que aquel pueblo se desarrolle, (traducción: “es como si fuese que un pueblo nazca genera su identidad cultural, por ejemplo, aquí las personas tienen dificultades de hacer “X” e “Y”, pero yo necesito de “X” e “Y”, entonces el modo como yo encuentro para acceder a “X” e “Y” va desenvolviéndose como pueblo y todo eso va quedando natural. Entonces para mí, todo aquel que es identidad cultural nace junto a la necesidad que forma aquel pueblo, por eso, hasta entonces en una región de Minas Gerais que existe un trabajo de destilar (una manera de hacer cigarrillos artesanales), entonces las personas que crean (ahora ya no es tan común hacer ese trabajo) ellos tenían una rutina de trabajo, entonces esa rutina de trabajo fue creado de acuerdo a la función de cómo los cigarrillos eran creados y eran trabajos con dedicación de bastantes horas y entonces las personas cantaban en cuánto hacía el procesos para preparar los cigarrillos y eso generó un canto específico de esas personas, una expresión vocal de esas personas en cuánto estaban trabajando, o sea que para mí es eso, identidad cultural surge conforme aquel pueblo va desarrollándose para realizar los trabajos, para poder vivir la vida).

Lorena Bellenzier (LB) entonces se podría decir que es un vehículo o modo de acercamiento entre las personas?

Caroline Ramalho (CR) Sí, se podría decir. La identidad cultural reflexiona sobre el modo como las personas se comunican o se relacionan.

Lorena Bellenzier (LB) Partiendo de la música, entonces, ¿decir que es utilizada como mediador para identificar una identidad cultural?

Caroline Ramalho (CR) con certeza! Sí, para identificar una identidad cultural, para poder identificar sobre que aquellas personas hablaban, sobre que se cantan, cuáles eran los dolores de la vida, si tenían una alegría, cuáles eran esas alegrías, entonces sí pensamos que esos pueblos a partir de dónde se genera la identidad cultural no tenía todo con facilidad, existía mucho sufrimiento para conquistar sus espacios. Entonces podemos hablar de los propios estados, hablando de esa manera, ellos vivían un estado de sufrimientos, tenían que trabajar, estaba distante de los suyos, entonces tenían muchos sentimientos de añoranzas, mucha lamentación, tenían dolores, entonces, cuándo buscas una letra que habla sobre ese tipo de contenido, tú entiendes que tipo de dolor ese pueblo cargaba porque las canciones eran espontáneas, no eran canciones que, aprendidas, muchas canciones fueron creadas en esos ambientes. Entonces, fueron pasadas en generaciones, pero ellas nacieron espontáneamente. Entonces, sí, es un lugar donde los pueblos revelan cómo se comunicaban unos con otros a través de la música, con certeza.

Lorena Bellenzier (LB) podrías relatarnos como trabajas en el ámbito de la música actualmente? (anécdotas, historias, etc.)

Caroline Ramalho (CR) Yo inicié a enseñar canto cuando estaba todavía en la universidad. Estaba en segundo año (si no estoy equivocada) de los estudios de música y yo inicié a enseñar con un proyecto de extensión, ¿no?

Y cuando inicié a enseñar, yo percibí que yo tenía un modo un poco diferente de relacionarme con mis alumnos y cuando hablo de diferente, estoy obviamente comparando con los puntos de partida que yo tenía, que eran mis profesores.

O sea, que ahí no tiene, no tiene juicio, no tiene valor. No estoy hablando de mejor o peor que estoy hablando de mi modo de cesar, porque ahí que yo inicié a ver que las personas que estaban ahí, eran personas iniciantes y que tenían muchas ganas de aprender a cantar. Y era una enseñanza colectiva, es un ambiente colectivo para aprender alguna cosa y puede dejar a uno muy inseguro ¿No? Entonces, yo percibí que yo buscaba modos de enseñarles a evitando al máximo que yo podía controlar. Obviamente el punto de ansiedad e inseguridad.

Entonces yo percibí que el modo como yo hablaba, era diferente, que yo estaba siempre como que de algún modo evitando, de hacerlos sentir “cantores ruim” (malos cantantes). Yo no quería que el canto, pareciera ser una cosa inaccesible, una cosa que era solamente para mí, que estaba enseñando, ¿sabes? Entonces eso fue el primer momento y después yo inicié a enseñar en el modo privado y percibí que yo siempre tenía esas gestiones para hablar con mis alumnos, de hacerlos más a más, tranquilos, más seguros, más capaces y por algún motivo, la mayoría de las personas que llegaban a mí no eran personas que ya cantaban, eran personas iniciantes y sobre todo adultos.

Entonces, que yo pensaba así, bueno, ¿cómo hago ese adulto? Aprender una cosa que yo sé que es difícil de aprender de un modo que sea divertido, al mismo tiempo inspirador, que sea posible de hacer comparaciones con la vida. O sea, que yo siempre hago comparaciones que sean más filosóficas así, porque es posible de hacerlo, entonces yo percibí que mi modo de vivir la vida ha generado dentro del ambiente de la enseñanza una sensación de espacio seguro para hacer errores, para meterse a reír y sabes cómo quiero, un diferente.

Y yo iniciarse a ver relatos de mis alumnos diciendo que... Ah, para mí la clase de canto es como terapia. ¡Siempre que estoy haciendo un proceso terapéutico... Ah! porque ahora cuando yo escucho ciertas cosas, me apasiona. Sí, porque yo me recordé del otro día que hablamos en la clase de canto, sobre la escucha y yo me puse a atraer ese tipo de pensamiento para mi vida.

Oh, por ejemplo, ahora me siento más tranquila cuando inicio a hablar, cuando tengo ganas de expresarme, yo me expreso, o sea que mis alumnos iniciaron a darme

feedback de cosas que yo no sabía que estaba haciendo. ¿No era una cosa que estaba clara para mí, era simplemente el modo como yo estaba mirando las cosas, sabes? Yo no sabía que era un proceso que podría ser considerado como terapéutico para ellos.

Y bueno, dentro de todo eso que yo estoy hablando, yo percibí que yo estaba muy interesado en tornar el canto al menos alrededor, como una herramienta accesible a todos, que no necesita ser una cosa simplemente para estar en el escenario. Yo puedo cantar simplemente porque tengo gusto de cantar, o yo puedo cantar porque yo tengo ganas de aprender alguna cosa que probablemente va a darme una sensación nueva dentro de mí misma, porque el canto es eso, el canto es mi voz y cuanto más conectada estoy con mi propia voz, más voy a tener una relación nueva conmigo misma, no es posible que sea diferente, ¿sabes? Entonces yo hice mi TCC (trabajo de conclusión de curso) con ese tema y todo, y ahora recientemente yo terminé un curso de canto terapia con una enseñante que yo encontré en Italia. O sea, que después que salí de Brasil comienzo a encontrar muchos temas, muchos libros diferentes de países diferentes que hablan de ese contenido y bueno, así que yo fui por ese motivo que yo descubrí, una profesora italiana, hice un curso con ella de canto terapia, o sea que ahora yo, además de profesora de canto, también soy canto terapeuta

El canto terapia no es una profesión reglamentada, mismo en Italia o sea que así que yo no puedo decir que yo un canto terapeuta, pero yo puedo decir que soy una profesora de canto/canto terapeuta. Es eso básicamente, o sea, o sea que estoy desarrollando un método basado obviamente en las cosas que yo aprendí con la profesora, pero también cosas que a través de las lesiones que yo hice con ella, yo pude entender que estaban correctas.

Tenía sentido porque hay muchas cosas que yo creía, hasta ahora fueron completamente intuitivas. Entonces hoy yo te digo que, yo soy enseñante de canto para adultos, yo no tengo, si yo necesito enseñar una adolescente o una crianza, yo puedo hacerlo, pero yo no tengo ganas. Porque la verdad, es que yo percibí que existe un público que tiene ganas de un realizar: sueños de infancia, o sea, que cuando yo era un adolescente, yo tenía ganas de cantar, pero uno me decía que yo no podría hacerlo o cuando cantaba alguna cosa se metían a reír de mí y ahora yo quiero cambiar eso, yo no quiero más pensar así, entonces eso es una cosa, la otra cosa son personas

que tienen ganas de expresarse, que son muy tímidas, son muy ansiosas y buscan modo de sentirse un poco más tranquila, es un poco más calma.

Y también tenía obviamente a las personas que están ahí simplemente por curiosidad y la persona que obviamente tiene amor por la música, tiene ganas de aprender porque descubrieron ahora que tienen ganas de aprender.

O sea, yo te digo que mi público afectivo, el público que yo tengo ganas de seguir trabajando, es el público adulto, sobre todo porque yo entendí que existe un principio básico muy anterior de lo que vemos en las clases de canto, de que no se habla. No se habla de la relación de la voz por la voz misma, porque si piensas bien ahora ignora el modo de que yo estoy usando palabras, todo lo que tienes comprada "aaaaaaa" (demostrando con la voz) es eso que pasa, solamente puedes entenderme porque yo estoy articulando palabras, y es eso.

O sea, que ese trabajo de hacer con que el alumno perciba su voz por el propio sueño, sueño que uno puede dentro de su propia cabeza, es una cosa que cuesta, también toma tiempo para enseñar. Toma dedicación del alumno para estar sensible y percibir ese tipo de cosas, porque es muy técnico, no porque no puede tocar (coger - agarrar) la voz con las manos. No se pega, que no es una cosa que uno puede sentir, o sea, que a veces parece que estoy OK, estoy cerca, estoy buscando una cosa dentro de mí, pero no sé lo que estoy buscando exactamente, entonces es una cosa muy difícil de enseñar, entonces, lo que trato de hacer es hacer es comunicarme con ellos de un modo que les interese buscar los sueños de su propia voz, dentro de ellos mismos y después iniciamos a trabajar con afinación, con articulación, con expresión.

Porque en mi opinión, el problema es que de modo general lo que queremos es trabajar repertorio, pero si simplemente hablando de repertorio tiene las palabras, ya iniciamos mal, porque la palabra es la última cosa, en mi opinión, del modo como como yo veo las cosas ahora, o sea que en mi opinión mi trabajo, que yo hago, el canto terapia para reorganizar la persona del modo cómo se relaciona con su propia voz y ayudar a evitarlo de algún modo, a expresarse de un modo diferente es una cosa y como enseñante de canto, yo pensando técnicamente como para enseñar técnica vocal, yo también utilizo de herramientas que vienen de la canto terapia porque yo hablo por mí misma, muchas equivocaciones que todavía yo hago cantando no son

porque yo no puedo cantar, son porque yo no pensaba en el sonido, primera cosa en el sonido como estoy sintiendo, eso dentro de mí y es una cosa que parece loca, pero tiene mucho sentido. ¡Cuando uno inicia ese proceso tiene, como ahora yo puedo entenderlo! ¿Sabes, entonces si uno no entiende la complejidad que significa cantar, no va a hacerlo de un modo tan claro, tal vez? Obviamente no estoy diciendo que una persona no va a cantar muy bien, si no entiende todo eso, no es eso. Las personas tienen facilidades diferentes, no, pero lo que quiero decir es que mis ganas estimular que las personas que hacen lecciones conmigo tengan claro que cantar es muy complejo, que necesita control y control, no es extensión, es que es posible si uno se mete a razonar, hará pensar, a intentar, buscar un modo de entender los procesos. ¡¡¡Es encantador!!!

Cantar es encantador, y no estoy diciendo eso porque es mi herramienta, es porque es encantador, entonces lo que yo tengo como principio para enseñanza es eso sí. Sí, eres mi alumno de canto terapia, ¡OK! vamos a trabajar para que tienes una mejor relación con tu voz, con tu respiración, con tu estructura de cuerpo, con tu movimiento, tú expresión y todo. Pero si es un alumno de canto, de técnica vocal también habrá ese momento de relación con todo eso, porque yo quiero que te sientas comfortable cantando. Y para ser comfortable tienes que saber el mínimo de tu propia voz y de tu propia estructura y tu respiración, no necesitas saber el nombre, los nombres de las cosas, pero al menos, como me siento cuando estoy haciendo determinadas cosas para que sea una cosa, además de expresión, una cosa que tiene una parte que es racional. Podemos hacer todo juntos y para mí es eso, entonces, básicamente eso que hago para trabajar.

Lorena Bellenzier (LB) muy interesante lo que dices y me tome el tiempo de leer tú trabajo y hay cosas que me llaman la atención, por ejemplo, las entrevistas de cada alumno/a, de cada entrevistado y los puntos que habías generado como parte principal, no! entonces pensando en eso yo quisiera saber si tú piensas por cada persona, cada individuo la identidad cultural. Cómo tú conoces a tú alumno/a en este caso? ¿Partes de la identidad cultural que tiene cada individuo o como haces?

Caroline Ramalho (CR) Bueno, yo siempre busco un modo de conocer muy bien a mis alumnos, porque como sabes me encanta hablar. La primera cosa es que yo creo

una relación personal con mis alumnos. Yo quiero saber de ellos, yo quiero saber: ¿con qué cosa trabajan?, ¿qué cosas les gusta hacer?, ¿si practican algún deporte?, ¿qué música le gusta escuchar? y si están en momentos diferentes de la vida, si escuchan cosas diferentes, o sea, que no sé si puedo decirte que encuentro su identidad musical, sería identidad cultural con ese tipo de observación para lo que yo trato de descubrir a través de la conversación que tenemos siempre. O sea, que a veces yo hago una pregunta que parece muy simple, simplemente, que yo estoy hablando cualquier cosa, pero siempre yo puedo sacar alguna cosa de la información que recibo, o sea que así que yo consigo para saber, por ejemplo, se mi alumno tiene tendencias de ser más inseguro en algún argumento, en algún asunto, sabes? o sea, que obviamente que yo no me pongo a hacer un trabajo que es terapéutico como una psicóloga porque no soy una, pero a través de las informaciones que ellos me dan

Yo inició un modo de leerlos, y así que yo entiendo más o menos los caminos de ellos, pero decir que yo conozco su identidad cultural a través de eso para mí es un poco difícil, especialmente porque de modo general, sobre todo en Foz, por ejemplo, que no tenemos una identidad cultural tan evidente, es un poco más difícil. Por ejemplo, si yo si yo tuviera una alumna de Paraguay, que tiene obviamente que es un país más chiquito, pero es más fácil de identificar la identidad cultural, ¿no? Me explico, sería más fácil para mí buscar caminos a partir de ahí y yo pienso que en Brasil es difícil, de manejar eso, o sea, si la persona es, por ejemplo, del nordeste de algún estado específico, tal vez sea más fácil, pero de modo general yo no pienso así. Yo busco un modo de entender la persona que tengo conmigo en aquel momento y a través de las informaciones que intercambiamos, saber un poco cómo funciona y así que yo el modo como yo creo las lecciones es completamente dedicado en el modo como yo puedo entenderte. Entonces yo sé que no estoy contestando justamente lo que me pregunto, pero es más o menos así que yo trabajo.

Lorena Bellenzier (LB) retomando ese modo o estrategia de trabajo. ¿Crees que tiene alguna dimensión terapéutica para tus alumnos?

Caroline Ramalho (CR) ese modo de trabajar, sí yo estoy segura! Yo tenía dudas antes, sabes, porque yo me sentía insegura de caminar por ese camino, pero después que inicié ver tantos feedback en ese sentido, ahora yo estoy segura de que sí. Lo

que pasa es que nosotros queremos ser vistos, queremos que las personas con quienes estamos en nuestra vida nos miren de verdad. Sabes, que conozco en que estén atentos a mi modo, a mis necesidades y todo, y yo pienso que el trabajo que hacemos nosotros cuando estamos con una persona, sobre todo por vez, este puede percibir, es la persona y mostrarla es lo que yo hago como es bueno ser ella misma. O sea, que cuando uno mira, en mi opinión, cuando yo te miro, por ejemplo, seguramente en algún punto, en algún momento voy a decirte cosas buenas que refuerzan, como parece ser como parece bueno ser vos y todo eso te mete, crea una cosa de seguridad, de autoafirmación, ¿sabes? entonces sí, seguramente es un proceso terapéutico. Hace parte del proceso.

Lorena Bellenzier (LB) yo creo que está a más preguntarte lees libros con temas de psicología, música, etc. ¡Está clarísimo que sí!

Caroline Ramalho (CR) Sí, tengo varios. Tengo muchas sugerencias inclusive, después puedo mostrarte, si quieres.

Lorena Bellenzier (LB) casi llegando a la parte final, decime: te encontraste con alguna necesidad de algún alumno o alguna persona que ellos tomen la música como una cura o estén buscando en ese sentido para su bienestar. ¿Tienes varios casos o siempre viene una persona así?

Caroline Ramalho (CR) Sí, ¡sí! siempre tengo alguna persona que está conmigo, que hace lecciones, la clase de canto como una busca de algún tipo de, no sé si cura, pero de ayuda o complemento, sabes? O sea, que la última alumna que inició hacer clases conmigo, que es muy reciente, ella me buscó, pues de algunos meses que ya me conocía, o sea que ella estaba creando las ganas dentro de ella misma, o sea que quiero, no quiero hacer esas lecciones de canto y cuando inició, por ejemplo, para hacer dos veces al mes y tenía ganas de trabajar con su ansiedad. Yo estoy, soy muy ansiosa y pienso que trabajar el canto puede ayudarme a estar un poco más tranquila.

La primera clase, ella tenía ganas de hacer dos veces al mes, en un mes la era hizo como que 6 lecciones, porque ella hablaba como que yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y le terminaba las lecciones muy tranquila y se y se sentía muy feliz, o sea que estoy hablando de un caso, y el otro caso que yo tuve recientemente, yo tengo un alumno, el único alumno que yo tengo que es adolescente, no? que él tiene

un cuadro de depresión, pero yo no sabía, o sea, que él inició hacer las lecciones conmigo y tenía muchas dificultades, muchas dificultades de afinar y todo. Yo estaba haciendo todo lo que yo podría para mostrar el camino, pero yo percibí que él todo conseguía solamente podría afinar cuando tenía su piano. Él no es pianista, pero tenía un instrumento, un teclado. Y bueno, ahí iniciamos hacer lecciones siempre con su piano al lado y luego un punto que yo pensé, OK, tal vez sea mejor, quizá es mejor que ese chico haga lecciones de piano primero, y después de canto para entrenar, su escucha y todo, ¡no! Yo dije, bueno, yo pienso que podría ser una buena cosa, obviamente acercándome, y no parecer que yo no quería ser más su enseñante, ¿no? Y yo hablé con él sobre ese argumento y todo y de algunos días, su papá me escribió.

Me dijo, sabes Carol que tengo que decirte una cosa, Joao (nombre no específico) me dijo que estás estimulando a él de hacer lecciones de piano y todo, pero tengo que decirte una cosa, Joao tiene depresión y para él, hacer lecciones de canto hace muy bien, es muy importante para trabajar con el canto. Entiendo tus motivos de sugerencia de clases de piano y todo, pero sé que es importante, cuando su papá me dijo eso todo se cambió en el modo como yo hablo con ese alumno, porque yo entendí que no era simplemente un adolescente, porque yo estaba con una mirada... él es un adolescente, tiene otro modo de aprender, otro modo de relacionar con las informaciones, otro tipo de la responsabilidad, o sea, que yo estaba en mi forma de interpretar adolescentes, entendiendo que los avances estaban siendo muy lentos también porque él es un adolescente que tienes otros modos, sabes? Era la forma como yo estaba entendiendo, entonces que ahí cuando su papá me dijo que él tenía depresión, yo cambié el modo de trabajar con él todo y yo percibí automáticamente que él también cambió conmigo. Se quedó más abierto y ahora puede cantar, o sea, que él está poco a poco abriéndose más a las posibilidades, obviamente que tiene una cuestión de entrenamiento de tantas cosas para cantar, pero esa cosa de tener una buena relación con la persona que está enseñando es sentirse estimulado. Yo pienso que es punto de partida, tiene que ser así porque en lo contrario puede crear muchas personas, muchos alumnos traumatizados con la práctica, no, entonces, es eso básicamente te digo que siempre tengo algún alumno que está haciendo lecciones conmigo a no para buscar la cura a través de la voz, pero para usar lo canto como una herramienta que pueda ayudarlos a cambiar alguna cosa que no está bien en su modo de vivir, y en ese sentido yo pienso que todo es que usan el canto o la musicoterapia, obviamente,

como una forma, una herramienta es mejor que también haga terapias tradicionales con un acompañamiento psicológico y todo porque ahí sí que pensamos creo que la musicoterapia, en ese caso, aquí estamos hablando. Es una extensión del proceso terapéutico que yo vivo dentro de una clínica con un profesional. ¿Qué está en condiciones de atenderme así, sabes? es eso.

Lorena Bellenzier (LB) Carol, cuándo me puse a leer tú trabajo, la parte de la entrevista justamente. Me llamó mucho la atención una de tus entrevistadas y anoté varios puntos: ella menciona que en unas de tus preguntas fue ¿Cuál es la relación con la música? Y ella respondió: Qué es un lugar de emociones, dice que la música para ella le afecta en alguna forma que le toca y que cuándo ella canta, se emociona, pero ella no es emotiva, no es de emocionarse. ¿Qué pensaste cuándo ella te respondía esas preguntas?

Caroline Ramalho (CR) Yo sé de quién, de quién estamos hablando y es una chica muy alegre, siempre muy alegre, ¿sabes las personas que no se permiten llorar? porque parece que llorar es una cosa que es tristeza, no es una cosa de porque quienes lloran.

Llorar es simplemente el punto donde la tensión está tan grande que necesita salir de algún modo, entonces que para ella es incluye, por ejemplo, estoy emocionada de un modo bonito, puede ser que la tensión también salga así, sabes, o sea, que ella es una persona muy alegre, siempre muy alegre, muy fácil de estar juntos así y la primera vez que ella cantó si se puso a poner su voz de un modo completamente nuevo ella empezó a llorar. Cantó, encontró aquel lugar y lloró, “eu não testemunhei com um só aluno” (yo no presencié eso con un solo alumno), yo tuve lo privilegio de mirar más personas que iniciaron a cantar, llegaron al punto de llorar, y es tan loco que la mayor parte de las veces cuando eso se pasa, la persona está cantando y yo estoy con la piel erizada.

Porque como yo estoy muy atenta de lo que la persona está haciendo, cuando una persona llega en ese punto, ese lugar que es muy interior y es muy natural, es muy expresivo, yo percibo entonces que estoy con la piel erizada y después la persona llora. ¿Cuál era la pregunta? Yo te conté de un caso, pero no fui a la pregunta...

Lorena Bellenzier (LB) la pregunta era: ¿Cuál es tú relación con la música?

Caroline Ramalho (CR) Ah, bueno, yo pregunto eso siempre porque es una cosa que yo quiero saber. Cuando inicio a enseñar a algunas personas nuevas, cuando escuchan la música, cuando se mete a cantar: yo canto cuando estoy manejando mi coche, o yo canto cuando estoy en el baño, yo canto cuando estoy nerviosa, yo tengo una persona que siempre está nerviosa, canta. Entonces, así que cuando yo iniciaba hacer este tipo de pregunta, a veces la persona no sabe qué hace eso, pero comienza a pensar, yo canto cuando estoy así, cuando estoy de otra manera. Bueno, esa chica era una persona que ha escuchaba música, es para como un background para su trabajo porque eres una fotógrafa.

O sea, que siempre estaba haciendo ediciones de las fotos metía una música y todo y solo escuchaba canciones en inglés y canciones de hombres cantando. Y yo le dije, bueno, a partir de ahora te pido una cosa escuché solamente canciones en portugués y de preferencia que sean mujeres cantando, porque yo quería crear dentro de ella, una sensación de pertenencia (una ligación, de conocerse). Sí, porque, por ejemplo, yo escucho un hombre cantando, aunque me encanta la voz, yo no puedo hacer la voz de un hombre cantando, es más difícil de acceso, eso obviamente que hoy, si yo quiero aprender una canción de un hombre, yo puedo hacerlo porque sé cómo hacerlo, conozco los caminos.

Pero para una persona que está iniciando necesito tener referencias que sean parecidas consigo misma, con su propia, ¿sabes? Es eso, entonces, yo sugerí a comenzar a escuchar canciones así y todo y ella estaba dispuesta, estaba abierta para eso. Y así que cambió el modo de escuchar canciones en su día a día, las canciones que eran más lentas que antes era no se permitía escuchar porque es muy alegre. Él estaba tan conectado, yo pienso con su imagen y alegre que no permitía sentirse más tranquila. O a veces hasta mismo triste, no sé, melancólica, no sé decir, pero ella comenzó a escuchar otro tipo de canciones y ahí llegó un punto donde cantando iniciaba a emocionarse, o sea que ella descubrió a través de las clases de canto que la música es un lugar de emoción.

Lorena Bellenzier (LB) esta persona también dice que es más para entender lo que está atravesando, del porque llora cuándo canta, entonces eso me llamó

bastante la atención y decía ella que buscaba terapias y no sabía qué tipo de terapias, entonces encontró el canto y ella lo considera como una parte de terapia. Increíblemente como podemos llegar con la música, verdad, para entender nuestras emociones y como somos nosotros mismo.

Caroline Ramlho (CR) pero te digo una cosa, la persona que está trabajando con personas. La persona que está trabajando al servicio de la música, en tú caso con la guitarra o yo con canto tiene que realmente creer en eso. Porque un profesor de música, y no tenga esa visión en cuanto a la música que puede llegar a lugares más distantes que y no solamente en el escenario, no consigue mirar al alumno de ese modo y no consigue encontrar los caminos de esa forma.

Entonces, no solo el modo como el alumno se relaciona con el instrumento que está aprendiendo, tiene mucho que ver con quién está sirviendo (yo estoy sirviendo a mis alumnos, sirviendo a través de la música, a través del canto), entonces cuándo me coloco en servicio mi relación ya cambia porque lo que yo quiero es compartir el canto contigo, yo quiero dividir eso contigo y ahí cuándo la persona se siente vista (considerada) ese profesor realmente está intentando compartir eso conmigo y comienza a abrirse, y dónde se abre comienza a descubrir dónde quiere llegar a través de eso y tal vez no sea el escenario (palco) sino que un lugar dentro de mí que es mucho más precioso que simplemente estar en el escenario porque ahí no necesariamente tiene que haber una técnica que desarrollé (lógico que la técnica es muy importante) pero no puede pasar por encima de esas experiencias mu interiores. Creo que la técnica tiene que existir a partir de eso y no primero.

Lorena Bellenzier (LB) y justamente eso, en ese contexto ella dice una frase “que la música es lugar de desenvolvimiento humano”

Caroline Ramalho (CR) Sí, con certeza. Sí ahí vamos hablar, en la vida queda más claro eso dentro del pensamiento de la música. Cómo la vida queda más evidente eso, comienzas a ver los procesos de aprendizaje de la música en cualquier aspecto social. Es muy interesante y acabe siendo un proceso y no torna la separación de clases sociales. La vida, es vida, movimiento, ¡es movimiento!

Lorena Bellenzier (LB) Carol, una última pregunta dirías que de algún modo estás lidiando inconscientemente como musicoterapeuta? Claro sabiendo, que ya eres canto terapeuta.

Caroline Ramalho (CR) diría que sí. Yo no conozco las herramientas de la musicoterapia. Para decir que sí, ahí yo estoy siempre pensando en el ámbito vocal, siempre pensando así, pero yo estoy segura que muchas cosas que yo uso para mi trabajo son procesos que están dentro de la musicoterapia. Entonces sí, de un modo bastante intuitivo, sí.

Lorena Bellenzier (LB) dime y aparte de utilizar tú principal instrumento que es la “voz”, también usas otros instrumentos como piano, guitarra y en ese contexto que me dirías?

Caroline Ramalho (CR) yo uso siempre el piano para colaborar con la afinación. Eso sí, pero entonces no uso el piano como un instrumento armónico, no es eso. Yo lo utilizo como un instrumento melódico que puede ayudar con la afinación, pero más que eso no hago porque primero que yo hago todas mis enseñanzas online entonces, así que tenemos un problema de conexión (delay), y segundo, porque yo de verdad no me siento segura de tocar, de acompañar cualquier persona, aunque sea como una cosa de juego y todo. No me siento tranquila, sabes, entonces yo digo que no solo piano y también trabajamos con backing tracks.

Lorena Bellenzier (LB) y la guitarra no entonces?

Caroline Ramalho (CR) No me siento segura para tocar la guitarra y también que para el canto es más difícil usar la guitarra para aprender el canto, al menos la primera parte del aprendizaje, es seguramente más difícil. Porque el modo cómo suenan los acordes, no es tan claro como el piano, o sea, que lo tienes más fácil ese sentido y visual también.

Lorena Bellenzier (LB) agradezco por todas las informaciones y el conocimiento compartido conmigo y con las personas que podrían tener acceso a esto.

Caroline Ramalho (CR) yo soy la agradecida y en cuánto estuve respondiéndote estoy pensando aquí que es la primera vez que oficialmente me preguntas cosas sobre

mi trabajo. Y ahí pienso así yo entregué mi TCC (trabajo de conclusión de curso) y diría que fue mi punto de partida oficial porque escribí en enero del año pasado (fue hace un año), en un año tanto que evolucioné en ese asunto no consigo ni creer, porque fue mucho.

Lorena Bellenzier (LB) sí, se nota claramente esa evolución y puedo decir eso siendo tú colega, pero lo cuánto que has crecido y vas a seguir creciendo...

Caroline Ramalho (CR) sí, porque yo quiero, verdad! Quedo muy feliz, para mí es un placer compartir ese asunto y sé que ese término “canto terapia” no es popular, no es un asunto que las personas hablen, una profesión reglamentada, pero musicoterapia sí. Entonces, hablar de ese asunto nuevo y ser resaltado exige mucho estudio por detrás, porque lo contrario, alguien ignorar las informaciones que estoy hablando y creer que digo sólo porque cura, etc. Todo tiene explicaciones y no tiene nada de místico en eso, hay estudios psicológicos de eso, entonces cuando yo comencé a percibir en cuánto más serio es el asunto más de lo que imaginaba y ser tan espontáneo en mi comencé a dedicarme bastante en los estudios, tanto que los libros que tengo hoy y cuándo tú me preguntaste de los libros, antes de comenzar a crear una lista de bibliografía, no tenía ningún texto de lo que tengo ahora. Entonces ahora me torné compulsiva por estudiar ese asunto porque me gusta, porque entiendo, porque quiero y por sobre todo no quisiera que sea tratado como simple, es algo serio.

No sé si concuerda conmigo, y cabe en el asunto. Pero para mí, el canto, la música ser reducido al escenario (palco) es un desperdicio. ¡Ya que ni todo el mundo va a subir en el escenario, y ahora porque no voy a subir no puedo, o porque no fui convidada soy más inferior, claro que no! Comienza mucho antes, y eso creo que es nuestro trabajo de promover entre las personas que pasan por nosotros y personas de nuestra área también la comprensión de que la música, ella tiene que estar y suceder por ella misma y sí yo quisiera llevarlo al escenario después ya es una elección mía y no puede ser mi único lugar preferencia. Y así, las cosas que más escucho en mi formación y tal vez también sea relevante para tú trabajo cuándo alguien viene a buscarme para realizar clases de canto, la cosa que más escucho “más eu não quero ser cantora, tá” (pero yo no quiero ser cantante, está bien?), yo no quiero ir para escenario, ahí la persona ya comienza a pedir disculpas, ya llega disculpándose y justificándose diciendo que no quiero más que eso, no te preocupes si hago algo mal, la persona ya

llega a veces creyendo que saber más de lo que sabe, y existe una idea errada de quién cantar es de gente que tiene don, pues, es lógico que tiene que tener don o facilidad pero eso sucede con cualquier asunto, entonces eso, ahora porque no tengo facilidad yo no puedo aprender? No tiene ningún sentido, entonces por eso yo cuido de adultos, porque nadie cuida de adultos y está lleno de experiencias en la cabeza.

ENTREVISTA N° 3

Nombre y apellido: Ursina Mabel Bareiro

Profesión: Profesora de música, profesora de canto y de musicalización infantil.

Para dar comienzo a esta conversación, primero una breve presentación del trabajo de investigación, presentación de la investigadora y tomamos como punto de partida el título de la entrevista.

Lorena Bellenzier (LB) ¡Hola Ursi, buenas noches! Qué gusto, es un placer enorme tenerte en dentro de mi investigación y poder contar contigo y también con el trabajo de que estás actualmente trabajando.

Bueno, te comento un poco de lo que es mi tema de investigación: el título que estoy abordando es prácticas interpretativas dentro de la musicoterapia, con abordaje sobre el uso de la música como medio. Engloba un poco de manera general lo que es musicoterapia y después, ciertas prácticas interpretativas que podría se podrían usar dentro de la musicoterapia. Entonces, a mí me gustaría hacerte algunas preguntas, primeramente, sobre el tema de musicoterapia y después, un poquito más, me gustaría que compartas lo que venís haciendo actualmente.

Ursina Bareiro (UB) Dale Lorena, estoy escuchando, con gusto lo haré. Gracias a vos, sique por la confianza, la invitación y ojalá pueda ayudarte en algo con mi respuesta, así que adelante.

Lorena Bellenzier (LB) Muchas gracias, es bueno. Con respecto a la musicoterapia: Es común pensar que la música es caracterizada como un fenómeno cultural y artístico, como un lenguaje que se desenvuelve dentro de una sociedad. ¿Conoces que es Musicoterapia y como lo defines? ¿Sabes a qué se centra y como es el procedimiento terapéutico?

Ursina Bareiro (UB) Bueno, hablaré en base a lo que de repente, he observado en libros o investigado, respeto a la musicoterapia. Porque, como sabes, mi área en sí o con lo que yo trabajo no es exactamente musicoterapia, pero sí musicalización infantil, clases de música, estimulación musical. Porque si hablamos de musicoterapia y clases de música, son cosas diferentes, porque así como te está diciendo según lo que vengo leyendo la musicoterapia, como dices su nombre, músico y terapia es trabajar

con la música pero realizando terapias, pero eso para qué tipo de público para una persona que posea algún tipo de dificultad, ya sea por ejemplo, algún tipo trastorno, como el Tea, qué es el trastorno del espectro autista, también de repente, la musicoterapia, cómo trabajar con niños con parálisis infantil, con déficit de atención con personas con niños. No solamente en niños, también personas en general, niños, jóvenes, adultos que tienen por ejemplo también dificultad con el lenguaje, algún retraso del lenguaje, entonces desde ese punto de vista, para mí es eso verdad, es trabajar de como terapia a través de la música, ¿verdad? Por medio de la música, y siempre buscando una mejoría en el paciente; paciente, digo, porque si o si posee algún tipo de dificultad, ¿verdad? que tiene que pasar por un proceso que tiene y ese proceso tiene que ser para mejorar.

Y en el caso de un niño con autismo, por ejemplo, si el niño viene muy acelerado, relajarlo, por ejemplo, a través de la música, pero realizando conjunto con una terapia, musicoterapia.

Lorena Bellenzier (LB) Y dentro de esas lecturas que has hecho: ¿alguna vez has escuchado sobre los métodos que se utiliza dentro de la musicoterapia?

Ursina Bareiro (UB) Un poco, ahora de repente algún método podría ser por ejemplo, musicoterapia para un paciente con Alzheimer, porque ahí tenemos verdad, hay muchas divisiones o puede hacer musicoterapia con yo te dije, con diferentes trastornos, con diferentes dificultades, entonces con diferentes situaciones de forma general, porque si vos te encontrás con un paciente con Alzheimer, digo, y en este ejemplo, puedes trabajar, con canciones que es demasiado, que fue muy importante, por ejemplo en la vida de la persona, porque el paciente con Alzheimer que ya hace él, pierde la memoria, él va olvidándose de las cositas, de a poquito, sí, pero por ejemplo, y ahí estudio así que comprueban así por medio de lectura y demás. E inclusive casos, hay muchos que vamos a decir, hay muchos vídeos así o que expertos del área comprueban que se puede trabajar con un paciente con Alzheimer a través de una canción que fue bien importante en su vida, por ejemplo.

Una canción que marcó una etapa de su vida, ya sea una etapa triste o feliz, ¿verdad? Pero esa, el paciente, pierde la memoria, por ejemplo, vos le colocas la canción que había escuchado hace 20 años, tras 15 años atrás. No importa cuántos años sea,

pero lo va a recordar entonces un método sería, por ejemplo, a través de canciones, canciones que vamos a decir eclipsaron, vamos a decirle una etapa de su vida.

También se podría, y eso yo lo implemente en una de mis clases, porque yo doy clases de música, pero también he recibido alumnos con autismo y, por ejemplo, también realizó canciones, pero por medio de cuentos, por ejemplo, entonces es un método también. Por medio de cuentos, en este caso para relajar al alumno, ¿verdad? y para que esté más tranquilo.

Lorena Bellenzier (LB) entonces veo que tenés alguna cierta noción donde se podría aplicar las finalidades de la musicoterapia, aparte de esas clases, podría ser más otros lugares también?

Ursina Bareriro (UB) Si alguna de ellas.

Lorena Bellenzier (LB) algunas de ellas, exactamente! Bueno, sabemos que la musicoterapia dentro de la musicoterapia, la música tiene una perspectiva como un recurso de intervención y terapia. ¿Crees que, de cierta manera, dialoga con un enfoque interdisciplinario la musicoterapia?

Ursina Bareiro (UB) ¿Cómo lo desmenuzarías esa pregunta para que sea un poquito más transparente?

Lorena Bellenzier (LB) lo que quiero decir, es que si la musicoterapia podría ser utilizada en otras con otras áreas o es importante con otras áreas? O siempre, así como que, por lo general, se piensa que no vamos a pensar en cuestión de la música, que la música es aquí, pero matemáticas del otro lado, si ese es del otro lado y porque eso no puede ser uno en todo.

Ursina Bareiro (UB) Yo digo que sí, sin dudar. Sí, entendí, yo creo que la gente a veces confunde el nombre en sí, musicoterapia, ¿para mí no solamente tendría que ser aplicado para resolver una situación, una dificultad, verdad?

Que involucra a una persona. Para mí la musicoterapia puede estar, por ejemplo, en unas como materia, por ejemplo, como disciplina dentro de una dentro de las escuelas y vos tenes clases de música, tenés musicoterapia. Y ahí, de repente, el profesor explica para qué sirve la musicoterapia, porque obviamente la musicoterapia si va a

enfocado o sea que, en mi opinión cierto, va enfocado una situación, a una persona a una dificultad. Hay una dificultad de por medio que vos tenés que mejorar, o tenés que tratar de resolver o tratar, ¿verdad?

Entonces yo creo que la musicoterapia sí puede ser aplicada, no solamente para la situación y para esas dificultades, sino que se puede aplicar de modo general, solo que ahí hay que ver también: musicoterapia, por ejemplo, entonces, para este tipo de paciente, musicoterapia para una persona que no posee ninguna dificultad, ¿me entendés? Se puede para mí, en mi opinión, la musicoterapia sí se puede aplicar, por ejemplo, para una persona, aunque yo creo pensando así, entraríamos en un debate, porque yo creo que todas las personas necesitamos de Musicoterapia. No hace falta que tengamos autismo, no hace falta que tengamos algún tipo de trastorno. Yo creo que es bien importante para las personas, para que se aplique, para todo tipo de personas.

Lorena Bellenzier (LB) ¿Es como ir a un psicólogo, ¿no?

Ursina Bareiro (UB) Podría ser, podría ser, porque así yo sé que la musicoterapia tiene un público específico. Cuando digo público es una persona que tiene una cierta dificultad, pero yo creo que la musicoterapia es sí, así como... me voy a ir un poquito otro lado, pero para complementar más con la idea, así como estudiar canto. Estudiar canto, no solamente por las personas que desean desenvolverse, desarrollar su voz profesionalmente y canto para todas las personas, para saber modular, para las personas que no usan su voz profesionalmente igual. Por qué tenés que conocer tu voz, ¿verdad? Porque estamos hablando de salud, salud vocal de salud laboral, entonces yo creo que la musicoterapia también se puede aplicar para un público en general.

Pero ahí el método sería diferente. Ahí el método va a ser diferente, la mente grande a poder hacer, no la misma metodología con una persona que no tiene ninguna dificultad para que con otra persona que posee alguna dificultad, entonces sí.

Lorena Bellenzier (LB) Exactamente, sí. Bueno, Ursi, ¿qué me podrías decir por identidad cultural?

Sabemos que la música siempre está vinculada a la vida social, a nuestro día a día y a nuestro compartir. ¿Entonces, con respecto a la identidad cultural, piensas que es un vínculo de acercamiento entre las personas?

Ursina Bareiro (UB) Ahí van a tener que desmenuzar otra vez tu pregunta, está compleja.

Lorena Bellenzier (LB) Bueno, primeramente, ¿qué entiendes por identidad? Vamos a empezar por ahí.

Ursina Bareiro (UB) Es algo que tenés, que te identifica algo, que están, como se suele decir popularmente, están tus genes, están tu sangre, te caracterizan. Entonces, soy paraguaya y me representa el “vori vori”, es una identidad, pero en este caso dentro de la culinaria, ¿verdad?

Lorena Bellenzier (LB) Y es un vínculo de acercamiento entre las personas.?

Ursina Bareiro (UB) Claro, depende va a ser un vínculo cuando Lorena. Está Lorena, estoy yo, después está otra persona, pero que no comparte la misma identidad cultural, ya sea de otra persona, de otro país, estoy hablando ahí. Yo creo que sí sería un vínculo.

Lorena Bellenzier (LB) ¿A la hora de tratar con otras personas, tienes en cuenta esos aspectos de identidad cultural? ¿Vamos a suponer un niño o una persona adulta que se acerca a tener el canto contigo, se acerca a tener clases contigo, a conversar o alguna cosa hay un acercamiento a través de la identidad cultural?

[...] Lorena Bellenzier (LB) Ursi, discúlpame que la llamada creo que se cayó, se fue la señal, así que bueno, retomando la idea, la pregunta: ¿tendrías en cuenta el historial cultural o historial de la persona con quien vas a trabajar?

Ursina Bareiro (UB) Sí, Lore. Cuando vos recibís un paciente es sumamente primordial, es súper necesario que vos veas en primer lugar, el diagnóstico de tu paciente, ¿cierto? Qué sé yo, hoy voy a trabajar con un niño con autismo, pero solamente tiene 20 por ciento de autismo, por ejemplo, yo tengo que observar todo eso, yo tengo que saber eso, tengo que tener en cuenta eso y una vez que ya sé con quién niño estoy tratando, estoy trabajando. Sería bueno como para que la clase sea más dinámica y

para que yo pueda interactuar mejor y para que el resultado sea mejor también, entonces sería interesante conocer.

Sí, yo estoy trabajando musicalmente con el conocer musicalmente, en este caso, al paciente, al niño, a la niña: ¿que escucha?, que escucha o si tiene algún personaje animado que más le guste. Entonces, trabajar con ese personaje e improvisar, por ejemplo, alguna canción, porque yo puedo crear, componer alguna canción en base a ese personaje. Por eso es bien importante que vos conozcas y realmente para que vamos a irnos muy lejos, conocer un poco de la vida, en este caso la vida musical del niño de la niña, ¿verdad?

Si te pones en contacto con el papá de la mamá que escucha para qué es lo que a veces cuando tiene algún episodio, por ejemplo, entonces que es lo que le calma, por ejemplo, entonces, trabajar en base a eso y realizar, por ejemplo, una musicograma con el niño. Entonces, si es bien importante, es súper necesario que conozca el sobre, vamos a decir lo que lo que el niño es de los que está rodeado musicalmente, vamos decirles cierto artísticamente de que estamos tratando con la música.

Lorena Bellenzier (LB) Ursi, en cuanto a tu trabajo, a tus estrategias de trabajo y crees que existe alguna dimensión terapéutica detrás, o acercamiento o finalidad terapéutica?

Ursina Bareiro (UB) Ahí está, que hay alguna finalidad terapéutica con lo que yo estoy realizando. Activamente en todo momento y principalmente porque yo trabajo mucho como que soy cantante, ¿verdad? En mi caso digo personalmente hablo, y aunque no hace falta, si vos estás trabajando con canciones, no hace falta que vos seas la persona más afinada del mundo. Olvídate, hace falta que vos entonces lo correcto, pero lo que lo más importante acá no es que vos afinada y que sea un cantante, un gran cantante. Lo más importante acá es que sepas llegar a las personas. ¿Y cómo vas a llegar? Realizando todo en base, por ejemplo, el tocando puntos bien importantes, que llame la atención del niño, si hay alguna canción que escuchaban, su infancia y algo que le relaja entonces vos podes, no hace falta que cantes, hace falta y puede ser de repente lo hace con una guitarra, lo hace con sé con otro instrumento, pero en base a esa música.

Pero sí, todo tiene una finalidad terapéutica, totalmente. No solamente para los niños que posean alguna dificultad, ¿verdad? Yo creo que también es terapéutico para todo público, es súper terapéutico, al menos lo que yo estoy realizando, ¿verdad? las clases de música.

Lorena Bellenzier (LB) pensando en eso, ¿alguna vez se te pasó así por la cabeza de que estás lidiando como músico terapeuta inconscientemente a través de la música?

Ursina Bareiro (UB) totalmente, me suele pasar muchas veces, pero yo sé que yo doy clases de música, pero yo sé, pero no soy musicoterapeuta, es bueno reconocer eso. Siempre me dicen, profe Ursi, das musicoterapia o realizamos musicoterapia, no, yo doy clases de música. Musicoterapeuta, es un especialista dentro del musicoterapeuta, y yo soy una profesora de música, pero sí varias veces, ya como me encontré con alumnetos así, cierto, entonces, si yo me di cuenta, obviamente tiene una gran relación, o sea, las clases de música, musicalización infantil con musicoterapia.

Solo que la musicoterapia va enfocado a una dificultad cíclica. Sin embargo, las clases de música generalmente es tratado para un público, el vamos a decirlo así en donde las clases son más fluidas porque no hay alguna dificultad de por medio. Yo creo que ahí está la diferencia con la musicoterapia porque hay alguna situación que tratar que resolver.

Lorena Bellenzier (LB) si tienes el hábito de leer libros sobre psicología, medicina, música. ¿Algún tipo de lectura?

Ursina Bareiro (UB) Si leo más es de música. De Medicina de vez en cuando y psicología de vez en cuando también, pero más de algún libro que se relacione con la o que tenga ese enfoque hacia la música de forma de modo general, ¿verdad?

[...] Segunda parte de la entrevista:

Lorena Bellenzier (LB) Ahora sí, retomando otra vez, ¿me escuchas? Bueno, ahora creo que la parte más libre de escuchar, ¿podrías relatarnos cómo trabajas en el ámbito de la música actualmente? Todo lo que quieras contarnos.

Ursina Bareiro (UB) para comenzar, tengo no varias facetas, pero varias facetas, como decirle porque yo trabajo con niños bien pequeños, cuando digo baby, se estoy

hablando de muy pequeñitos dos, tres añitos, cuatro, cinco. Y después, ya nos vamos con los niños más grandecitos y después eso dentro de lo que es estimulación musical, pero ellos están aprendiendo, ¿cierto? o intentan comunicarse, cierto, entonces, mis actividades son, por ejemplo, muchas canciones, agarro mi guitarrita y ahí cantamos muchas canciones para que ellos de repente vayan allí, incrementa dando su vocabulario, eso es todo lo que estimula.

Bailamos mucho, ahí tenemos todo lo que es la expresión corporal, ¿verdad? Trabajando con la música, porque después, a partir de cinco, vamos a decirle que si hay niños que desde los cinco, pero generalmente desde los seis ya se puede trabajar con musicalización infantil, que ya sería diferente a estimulación porque seguimos estimulando siempre, seguimos estimulando el lenguaje, etc., estimulando lo que es la expresión corporal, verdad? Pero la concentración, etcétera, pero con la musicalización infantil ya podemos empezar, a pensar un poquito en lo que es las clases de música, podemos tener clases, por ejemplo, de pianito (piano inicial) podemos ya realizar algunas de las técnicas de vocalización, por ejemplo, eso generalmente desde los seis años, algunos desde los cinco años, musicalmente lo que realizo. También trabajo con cómo decir la adolescente y eso, dentro del área de canto porque mi área específicamente es, soy profesora de canto, entonces allí abarcó a adolescentes y también adultos, ¿verdad? y gente la tercera también (adultos).

Entonces estoy en eso, estimulación, Baby (niños pequeños), estoy con musicalización infantil con los niños más grandes y después estoy con los más grandes en el área de canto y allí, obviamente las actividades son diferentes, diferentes para unas clases de canto diferentes, para estimulación diferente, para musicalización, entonces esa es mi vida. Actualmente rutina de día a día dentro de la música.

Lorena Bellenzier (LB) en cuanto eso, alguna vez te encontraste con personas buscando una cura o buscando algún fin con la música?

Ursina Bareiro (UB) Si, no exactamente pensando en esa palabra, cura, pero sí pensando en cómo mejorar o calmar, por ejemplo. Recibí a una mamá, por ejemplo, que ella quería, que yo trabajé en realidad a domicilio con ella, ¿verdad? De forma particular, entonces y su niño está con el diagnóstico de Tea (trastorno del espectro autista). Entonces, ella quería que a través; ella sabía que yo no era musicoterapeuta,

pero ella quería que a través de la música y yo pudiese calmar a su niño, que él generalmente estaba muy enérgico para era pura energía. Ella quería que él esté relajado en el momento.

Y porque buscó ayuda con la música, porque ella estaba dentro del área, vamos a decirle ella es actriz, el señor es músico, entonces están dentro del arte, deberá estar rodeado artísticamente entonces, como su mamá es actriz, también es bailarina, su papá es músico entonces siempre están colocando música, generalmente música clásica. ¿Entonces el niño siempre está escuchando la música clásica, entonces, cuando ella se acercó a mí, me pidió el favor, primero me preguntó si podía ayudarlo con eso y ahí está la parte importante de saber, su historia musical, porque ella me contó que tal música clásica escuchaba entonces qué hago yo? Agarro esa la música clásica y lo adapto, por ejemplo, la adapto con una musicograma.

Y eso, sí hubo un caso de una señora que, pero no como cura, por eso estoy diciendo no con ese término, sino con el término de ayudar a mejorar porque en el caso del TEA sabemos así que no tiene cura, pero sí puede ser tratado, ¿verdad?

Lorena Bellenzier (LB) Ursi, en unos de estos días veo en una de tus publicaciones, justamente estás tratando con ese niño que cuentas, escucha música clásica y hasta me llegaste a compartir sobre eso entonces, a mí me llamó la atención de porque has utilizado la guitarra y no otro instrumento.

Ursina Bareiro (UB) bueno con la guitarra, apunté a la guitarra, pero en ese momento no estábamos escuchando, por ejemplo, la canción que a él le gusta. En este caso estaba haciendo una canción más, más popular para estás haciendo eso y también, por ejemplo, estaba haciendo una actividad rítmica y como en ese momento tenía guitarra. En mis clases yo tengo varios instrumentos musicales, mira, tengo maraca o xilófono, guitarra, pianito, pero en ese momento, como la guitarra de madera, entonces tuve esa idea, porque es eso lo que uno tiene que tener durante la clase. Vos tenés actividades, muchas actividades, vamos a decirle así en la manga, pero puede ser que la actividad que planeaste puede ser, que no sea en éxito.

Entonces, que vos tenés que hacer, cambiar rápido la actividad y en este caso yo sé qué el niño quería realizar una actividad rítmica, algo que tenga percusión, entonces lo primero que hice es mirar la guitarra, aun sabiendo yo que a él le gusta trabajar con

la música clásica, pero en ese momento yo sabía que no iba a funcionar mucho la música clásica. Entonces le miré a mi guitarra y se me vino cabeza la percusión y ahí yo comencé a improvisar, en realidad hay una canción e hicimos ahí, percutiendo una improvisación ahí en el momento y que fue un éxito. Fue un éxito, la verdad. Las cosas del oficio es la parte que más me gusta, así en mi trabajo porque uno va aprendiendo y funcionó con este niño, entonces vos tratás también de aplicar eso con otro niño después, el día de mañana.

Lorena Bellenzier (LB) entonces así, tomando otra vez la palabra guitarra a pesar de ser un instrumento versátil, fácil de transportar, fácil de llevarlo, ¿no? ¿Qué utilidad le das dentro de tus trabajos?

Ursina Bareiro (UB) creo que el tocar la guitarra, aunque uno puede tocar la guitarra de forma distinta, puede rastrear de forma distinta, pero creo que tiene una combinación perfecta con mi timbre de voz. Es lo que yo siempre asocio a mi timbre de voz, ¿verdad? mi timbre ahí tengo que ver unas características a través de mi timbre, porque yo canto géneros diversos, cierto, pero en este caso si yo quiero llegar a la relación, yo tengo que obtener un timbre melifluido, suave, tierno. Por decirte así, tranquilo y entonces para mí como te dije, puedes rasguear fuerte y va a tener un sonido estridente, pero yo trato de rasguear por ejemplo suave, y ahí están los suaves. Se combina con mi voz y eso hace que el niño se calme. Por ejemplo, que lo relaje. Entonces comienza la combinación entre el sonido, el sonido de las cuerdas, de lo que emite la las cuerdas con el timbre de la voz, en este caso con la guitarra, cierto?

Lorena Bellenzier (LB) ¿Y en cuanto a tus clases de canto qué utilidad le das a la guitarra? ¿O preferís otro instrumento?

Ursina Bareiro (UB) Yo hago con guitarra ya o con otro instrumento acapella, la verdad, me gusta hacer mucho acapella. En realidad, cuando yo trabajo solamente con canto, porque yo quiero que ellos cuando vos tenés un instrumento y la voz, entonces ya hay dos ruidos. Cierto, entonces no queda tan claro y a veces depende mucho, acá hay algo muy importante, si yo quiero trabajar, por ejemplo, con el lenguaje.

Yo quiero que el niño, por ejemplo, converse más, que aprenda más vocabularios porque está teniendo una dificultad con el lenguaje, entonces yo pienso, así que yo tengo que enfocar en algo que le escuche bien si está la guitarra, entonces es como

que hay dos ruidos y no queda tan transparente, aunque se escucha perfectamente si canta con la guitarra, pero, por ejemplo, si yo quiero que su lenguaje esté más transparente, más nítido. ¿Qué pasa si quito la guitarra? Un ejemplo a una canción así, rapidita entonces hago a mi tiempo y de paso, uso las manos en este caso uso las manos, si yo dejo la guitarra de lado a mí tiene un mejor resultado porque vos estás aquí con la guitarra, sin embargo, si quitas la guitarra y vos le cantas, por ejemplo.

Y tú alumno de no hablar nada, no pronuncia nada, está intentando, ya no significa que enseguida él va a pronunciar, olvídate de eso, pero él va a intentar ese intento. Ya es un gran paso porque da, sí. Él está así contigo porque está mirando tus manitos sube y de repente, él también ya hace así él o ella, ¿verdad? Entonces, pero a mí me gusta trabajar a capella, solamente la voz, utilizando la voz con el cuerpo, pero también si me gusta utilizar mucho, por ejemplo, no solo con la guitarra.

Yo sé que estaba preguntando específicamente con la guitarra, pero yo también me gusta cantar mucho con el xilófono. Bueno, por ejemplo, o con el teclado será y con la maraca, dependiendo siempre de la sensibilidad del alumno, porque hay instrumentos que son más estridentes. Ciertamente, la Maraca es estridente. Entonces una armónica, por ejemplo, es bien agudo, bien chiquillos. ¿O entonces ahí también hay que ver y hay que analizar, observar, ¿verdad? Qué instrumento le gusta, ¿verdad? ¿Cuál instrumento es más sensible porque siempre va a haber un instrumento que, es más,

El más sensible. Y ojo que un instrumento puede ser muy agudo, puede ser muy instrumento para un niño, pero para el otro, no, al otro le puede gustar demasiado.

Sabes, tocando ahora el punto de la guitarra. A mí me gusta mucho trabajar con la guitarra también. Porque yo veo así que, en mi opinión, es necesario que vos, trabajando dentro de las clases de música o musicoterapia, aunque otras personas dirán otras cosas, pero en mi opinión, si es necesario que vos tengas un mínimo conocimiento así de, por ejemplo, de armonía del lenguaje musical. Uno porque te va a ayudar a improvisar, otro porque si vos sabes simples acordes con dos acordes, una orden o más, luego vos puedes hacer muchísimas cosas con la guitarra.

Solamente con la guitarra se puede hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Y ahí haces con el mismo acorde, vos podés hacer tres o cuatro canciones diferentes, canciones

vos le vas cambiando la forma del rasgueado, ¿verdad? La forma de las pausas, pero para mí sí es importante, porque el hecho de que vos seas musical te ayuda mucho a improvisar para que a hacer arreglos que yo creo que si no tenés ese conocimiento mínimo. Yo creo que sí, si no a tener tanto resultado, el resultado no va a ser bueno, yo creo que si uno no tiene ese conocimiento básico que va a pasar, yo como soy yo canto yo tengo ese conocimiento básico como para afinar, por ejemplo, puede estar desafinado y voy a estar improvisando una canción con un texto, pero de repente que no va a arrimar, que no va a estar el allá, allá vamos a meter un poquito la métrica.

Hace falta que vos hayas hecho cinco o seis meses de lenguaje musical, pero ese conocimiento básico para que la creatividad, para que lo que vos en ese momento creaste, porque generalmente vas a estar creando en el momento para entonces, si vos vas a crear en el momento, vos tenés que tener ese esa, no sé cómo se solemos decir si el juego de cintura es una habilidad, ¿cierto? Es una cancha, es un tipo de cancha, ya que vos tenés, porque si no, no me voy a ir de cualquier mi opinión.

Lorena Bellenzier (LB) sí, está muy, importante, lo que decís, creo que la guitarra crea un cierto vínculo con la persona misma con uno mismo y más si se aplica en lo que es la creatividad. Uno como que crece y va aprendiendo y lo que va aprendiendo va reaprendiendo y va acumulando conocimientos para crear un sinfín de cosas.

Sí, y bueno, a ver si yo creo que yo por mi parte, ya acabaron las preguntas, ahora, si tienes algo que compartir conmigo, siempre es bueno escuchar la experiencia de la otra persona y más sabiendo si son colegas, ¿no?

Ursina Bareiro (UB) también es un placer para qué vamos a irnos lejos sobre música, somos colegas, ¿verdad? Y seguiremos, ojalá para que algún día seamos colegas y trabajemos juntas dentro de todo lo que esta área, verdad que involucra de repente, la musicoterapia y demás, porque como yo te dije, yo no soy musicoterapeuta, ¿verdad? Soy profesora de música, pero sí estoy descubriendo a través de las clases de música que lo yo podría invertir y complementando mi estudio, por ejemplo, con la cierto porque no es que no estamos, no me voy a ir muy lejos, si yo ya tengo un poco de conocimiento con respecto a la música, trabajo con la música te rodea con ellos y tengo una las herramientas, yo siempre digo así y eso lo pienso de forma personal

que el cantar el de una forma afinada, el cantar sublimemente dulcemente tranquilamente ese timbre agradable porque a quien no le gusta escuchar un timbre agradable, entonces eso genera tranquilidad y al menos a mí me ayuda muchísimo dentro de mí o en mi trabajo, verdad?

Y porque yo trabajo por más que yo no soy músico terapeuta, me llegan niños, ¿verdad? Igual para las clases de música, igual un niño autista para las clases de música, solamente que yo ahí trabajó de forma diferente, yo no realizó unas clases de música que así fluida yo realizó unas clases de música

que en realidad tiene una conexión, una mínima por lo menos conexión con la musicoterapia, sí o sí.

Lorena Bellenzier (LB) Claro, el trabajo es más cuidadoso, más minucioso también.

Ursina Bareiro (UB) Ahí, ahí está el término, es mucho más, soy más cuidadosa, pero yo creo que es una herramienta así. Un plus vamos a decir, no significa que alguien que no, que no tenga un timbre agradable, que no, no afine, que no puedes, no puede trabajar con esto, por ejemplo, no, pero es una herramienta linda, pero cualquiera puede realizar las clases igual, no teniendo más decirle ese, ese ese club de la afinación y madre sin desmeritar la gente que porque hay gente que dice lo que yo no sé cantar verdad y cuando canta desafía todo eso, pero para mí eso es totalmente secundario. Como yo dije anteriormente, lo importante es saber llegar al paciente en este caso.

A mí un placer estar conversando específicamente. Yo sé que, sobre musicoterapia, pero hablar de la música para mí es y siempre va a ser un placer. A veces yo creo que nos quedamos cortas de tiempo porque él puede haber una pregunta para ahí. De repente, nos surgen otras en la cabeza, porque no gusta por eso, porque si no nos gustase es como que iba a ser tan corta también así la respuesta, inclusive. Pero yo siempre digo que cuando vos comenzás a explayarte a pensar inclusive. Ahora me estás preguntando cosas, yo te estaba respondiendo, pero yo estaba pensando, Ah, mira un poco tal cosa así, en mi mente era porque nos gusta, ¿verdad?

Estamos por buen camino, yo siempre digo, estamos por buen camino, entonces siempre un placer y siempre va a ser un placer, cuando gustes señorita. Espero haber ayudado en algo, ¿verdad? Y eso es lo más importante.

Lorena Bellenzier (LB) yo te agradezco y esperemos que esta conversación algún día pase más que unas telas o una a través de un computador, sino que se haga realidad que trabajemos por musicoterapia y con musicoterapia.

Podemos llegar con la música a todos los lugares y no para cierta clase social, no sea para todos, porque música yo creo que escuchamos todos por igual, no hay un círculo aquí que solamente eso puedo escucharlo o aquella persona puede escuchar eso, ¿no? Qué música, es para es para todos.

Ursina Bareiro (UB) Aún antes que te vayas y un punto bien importante, ahora que dijiste no, no se abarca un punto específico. Con relación a la música terapia y las clases, música en general así pero más apuntando a la musicoterapia y yo teniendo esta experiencia aquí, enseñando y que he recibido varios alumnos con diferentes. Ahí sí vamos hablar diferentes identidades culturales, en este caso con la música. Uno puede abarcar música popular, música clásica para acá no hay, yo creo que no hay barreras, la decir no creo tampoco, no en la palabra, porque estoy segura que no hay barreras, vos podes trabajar con un niño y si él tuvo influencia con el jazz, entonces trabajas con el jazz porque hay niños impresionante, hay niños cinco años que tienen influencia, por ejemplo con la cumbia colombiana, por ejemplo, entonces no hay barrera, puedes tratar con la música popular, música clásica, y eso es lo más interesante de la música, verdad?

Lorena Bellenzier (LB) Yo creo que la música es más una unión que una barrera. Una forma de unir personas que crear barreras entre personas.

¡Ursina Bareiro (UB) Exactamente!

Lorena Bellenzier (LB) Bueno, Ursi un placer, un placer escucharte y muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros, conmigo, en especial porque sabe de esto puede quedar para muchas personas que quieran. ¡Gracias por tú tiempo!

ENTREVISTA N° 4

Nombre y apellido: Gabriela Mariana Costantini Ávalos

Profesión: Magíster en Musicoterapia (IL3-Universitat de Barcelona). Licenciada en Psicología Clínica (Universidad "Nuestra Señora de la Asunción". Profesora de música. Cantante. Miembro fundador del Espacio de Atención Integral (Guiarte).

Para dar comienzo a esta conversación, primero una breve presentación del trabajo de investigación, presentación de la investigadora y tomamos como punto de partida el título de la entrevista.

Lorena Bellenier (LB) te saludo nuevamente, un placer en hablar contigo, Gaby. Desde hace tiempo que te conozco por redes sociales y hoy tengo el placer y el privilegio de conversar contigo. Bueno, creo que me presento. Yo soy Lorena Bellenier, actualmente estoy en la Universidad de Foz de Guazú, en la Universidad Federal de la integración latinoamericana, estoy en el curso de licenciatura en música con énfasis en interpretación (prácticas interpretativas), no. Y mi rama así en general es la guitarra, yo soy formada, soy profesora de Guitarra clásica y también pasé por conservatorio. Entonces tengo una noción, lo que es profesorado y música. Entonces, bueno, como que para siempre al finalizar el curso de licenciatura nos toca hacer un pequeño proyecto, una tesis o un trabajo de conclusión. Entonces, uno de mis temas que siempre me llamó la atención, fue musicoterapia. En mi facultad no hay musicoterapia, pero ¿quién sabe algún día por ahí seas mi profesora?

Entonces fue por eso que yo me contacte contigo porque sé el trabajo en que estás en que realizas y así coloquialmente te sigo en las redes, ¿no? Bastante interesante el trabajo y bueno, me gustaría presentarte mi tema, que como mencioné que es mi musicoterapia, como que yo vengo practicando prácticas interpretativas, performance y todo más. En este trabajo yo lo llevé un poquito más a algo académico, ¿no? ¿Por qué sería bueno salir fuera de la academia?

Compartir otras nociones y todo más. Entonces yo el tema que elegí para este trabajo de investigación fue prácticas interpretativas dentro de la musicoterapia con un abordaje sobre el uso de la música como un medio y no como un fin de lo que nosotros hacemos a diario.

Entonces, a mí me gustaría que nos cuentes un poco tu formación, tú en qué trabajas tus planes de trabajo.

Gabriela Costantini (GC) ¿A qué te referís? ¿Con prácticas interpretativas dentro de la musicoterapia?

Lorena Bellenzier (LB) me refiero a intérpretes. Si los que somos formados en música, entonces, ¿cómo podemos atribuir dentro de la musicoterapia?

Gabriela Costantini (GC) Bueno, lo primero que tienen que hacer es estudiar musicoterapia, ¿verdad? Porque no basta con saber tocar un instrumento para hacer musicoterapia. Es bueno, yo me formé justamente yo soy psicóloga clínica, me formé acá en la Universidad católica y en Asunción y después me fui a Barcelona a hacer un máster de 2 años de musicoterapia.

Y también soy cantante, ya era lo cantante antes, ¿verdad? Y cuando volví a Paraguay, abrir un centro de terapias que se llama Guiarte, donde yo me encuentro haciendo consultorio cien por ciento en mi parte, yo particularmente trabajo con discapacidad. Yo trabajo con niños con autismo e con discapacidad, ya sea retrasos globales, desarrollo, retraso del lenguaje, síndromes varias.

Pero la musicoterapia en sí es muy amplia, ¿verdad? Ese es un campo con el que yo trabajo, verdad, pero se puede trabajar también con todos los campos, yo siempre comparo musicoterapia, es como psicología, porque de hecho que uno puede trabajar en todas las áreas, puede trabajar en consultorio, con discapacidad, con adultos mayores, con bebés, con embarazadas, con personas que tienen estrés, con personas con que tienen abuso de sustancias, o sea, es muy amplio Musicoterapia y la formación en sí es necesaria. Porque bueno, lo que pasa es que la formación depende mucho del país y en Latinoamérica es una carrera universitaria, en Brasil tiene muchísimas universidades donde justamente trabaja y acá en Paraguay se abrió la carrera, por suerte, ahora se está por recibir la primera promoción en la Universidad Católica, que es una carrera cuatro años, está muy bueno porque bueno, yo hice un máster, y es como que queda incompleto otra vez porque sí o sí tenés que tener formación de Psicología y de música, obviamente, verdad? Pero lo que más pesa acá es el área terapéutica, o sea las la materia de Psicología, las materias que se tiene, una mezcla,

vos tenes materias de música, tenes materias de Psicología y las materias específicas de musicoterapia.

Pero realmente lo más importante ahí es la parte terapéutica, porque, eso es lo que te da la base para saber abordar casos, o sea si a uno que bueno, este es muy importante, deseado. Por ejemplo, te gusta trabajar con autismo, tenes que estudiar qué es el autismo, o sea, y tenes que saber cómo se trata el autismo y esto va más allá de lo que es en sí la musicoterapia, o sea, son áreas que uno se tiene que especificar y estudiar.

Para saber cómo abordar como terapeuta, porque el músico terapeuta es un terapeuta y tiene que saber que hacer, o sea, tiene que saber si vas y su instrumento va a ser porque generalmente los músicos terapeutas, en mi caso que yo tenía yo estudio un máster, tenía muchos compañeros, eran músicos y cada uno tenía su instrumento, había gente que era guitarrista o pianista o de instrumentos de viento, ¿verdad? Pero tienen que saber, hasta se aprenden justamente a cómo usar ese instrumento con un fin terapéutico, o sea, lo más importante es primero tener esa primera entrevista con el paciente o con los padres del paciente. Nosotros usamos un historial musical, que justamente una un cuestionario que habla, porque nosotros trabajamos con las músicas que le gusta al paciente para poder justamente diseñar las sesiones.

Luego se hace una evaluación que dependiendo de cuál sea, o sea, dependiendo de la edad y dependiendo de cuál sea el motivo de consulta, se elige la escala que se va a elegir. Generalmente son escalas de Psicología, pero también hay escalas de musicoterapia y después se hace el tratamiento y el tratamiento, es adaptado al paciente y todas las actividades que se hacen son justamente para el paciente. O sea, si una persona viene a musicoterapia, por qué quiere trabajar el estrés, todas las actividades se abordan para trabajar su estrés, es un ejemplo.

Lorena Bellenzier (LB) yo preparé algunas preguntas y sé que me andabas respondiendo ya algunas. Pero quisiera que me respondas si está en tus posibilidades. Bueno, primeramente, ¿Qué conceptos o qué concepto daría para musicoterapia, en que se centra? ¿Cuál es el procedimiento terapéutico? Y si tiene algún en algún diálogo una conversación con enfoques interdisciplinarios.

Gabriela Costantini (GC) ¿A qué te referís con esa pregunta, si hablamos con otros terapeutas?

Lorena Bellenzier (LB) Sí, sí, trabajan con otras, con otros profesionales.

Gabriela Costantini (GC) Sí, totalmente, es que es demasiado importante. O sea, el músico terapeuta hoy en día, pero los terapeutas en general tienen que trabajar en equipo, o sea no basta, o sea, el músico, terapeuta y ningún terapeuta tiene que ser una isla y más otra vez, si es que se trabaja, por ejemplo, yo que trabajo con autismo, los niños con autismo tienen psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, mínimo. Y yo soy parte de equipos terapéuticos y es necesario justamente estar en contacto con todos los terapeutas, porque es importante saber el avance del paciente y que se busca que hay que trabajar con él, ¿verdad? Lo mismo pasa en los hospitales, verdad, o sea el músico terapeuta, también es parte del plantel de los hospitales, pero es importante que esté constantemente hablando, hablando con el médico, con el psiquiatra, con el psicólogo, para que también se conozca su trabajo y que haya una misma línea en común. O sea, ese objetivo en común y tiene que ser de todo el equipo terapéutico. Y el procedimiento bueno fue lo que te expliqué, sí.

Lorena Bellenzier (LB) Y definición darías para musicoterapia?

Gabriela Costantini (GC) Bueno, la musicoterapia es el uso de la música y sus elementos (el ritmo, la melodía, la armonía). Hecho por un músico terapeuta, o sea, es una disciplina, es una profesión de la salud que utiliza la música con fines terapéuticos, que pueden ser objetivos de estimulación de las áreas de desarrollo o de rehabilitación. Y cuáles son las áreas de desarrollo: lo social, lo cognitivo, el lenguaje, la motricidad, las emociones. Todo eso son las áreas de desarrollo de la salud humana y la musicoterapia está hecha por el músico terapeuta, que se formó en la profesión.

Lorena Bellenzier (LB) y con algunas lecturas que hice al respecto de la musicoterapia. Me di cuenta que hay modelos y métodos. ¿Podrías comentarme respecto?

Gabriela Costantini (GC) Sí, o sea, los modelos son como las corrientes, verdad. O sea, hay muchas corrientes de musicoterapia. Como te dije, es muy amplio y tiene muchas formas de abordar. Por ejemplo, yo me formé en musicoterapia neurológica

que es una especialización basada en las Neurociencias, o sea, es Neurociencias de la música, es un modelo.

Después tenemos otro modelo que son los clásicos *Nordhoff Robbins*, que es otro modelo que justamente tiene otra forma de trabajar, que es más músicos céntrica en donde justamente es trabajar más actividades musicales para potenciar el desarrollo de la persona y tiene otra forma de abordar. Después tenemos el *modelo Benenson*, que es la Argentina, que es otra clase de modelo. Después también tenemos, me estoy acordando, ¿no? Pero si hay muchos modelos de nombre 3, pero hay mucho más. Está también el *método GYM*, que también es otra forma de abordar, y después están los que el método en sí de la musicoterapia, que son como los las técnicas que hay.

Esto se engloba en toda en todos los modelos que bueno, nosotros tenemos cuatro formas de abordar que son la *improvisación*, es decir, se crea música, se trabaja como no es una clase de música, no es que nosotros enseñamos música, hay una creencia, un mito, de que se cree que cuando uno trabaja con niños especiales ya está haciendo musicoterapia, y no porque realmente nosotros no estamos enseñándoles música, nosotros estamos usando la música para trabajar el lenguaje, la atención, la memoria, la concentración o lo que sea que sea el objetivo.

Entonces, la *improvisación* es crear música en el momento con el paciente, o sea, no hay error, se toca cómo se toca y a partir de eso se se analiza el contenido o está dentro de los parámetros de lo que estamos buscando. Después está la *recreación* se cantan canciones o se ejecutan canciones. Siempre con el fin terapéutico donde usamos las canciones que le gusta al paciente, mi caso, la vaca Lola, Baby Shark. Cuarto delito, todo eso que uso particular el lenguaje, por ejemplo.

Después, tenemos lo que es la *escucha* que son métodos porque también tenemos las técnicas activas y pasivas. Las *técnicas activas* son justamente las que implica que la persona participe de las actividades que cante que instrumentos y *las pasivas*, que es más que escuchar y las escuchas se usan mucho para que el músico terapeuta puede interpretar instrumentos. O sea, le toca la guitarra o canta canciones o se escuchan canciones grabadas con un fin, ¿verdad que esto se usa mucho para el aná-

lisis, el análisis aire con los contenidos que te trae el paciente? Porque sí, claro, también se habla en las sesiones, o para ser técnicas de relajación, se hacen mucho de sobras visualizaciones, verdad.

Y lo último que es la *composición* que se componen música con el paciente, siempre con un fin, o sea, todo se puede usar de diversas maneras, se puede adaptar a melodía de una canción que le gusta y se inventan letras ahí, en el momento que puede ser el caso de los adolescentes para que te cuente cosas de su vida. ¿Qué tal su día, que hizo las vacaciones? O, en el caso, por ejemplo, de personas con cáncer de que vayan haciendo como la historia de su vida a través de canciones.

Lorena Bellenzier (LB) Entiendo, ¿es muy interesante y la improvisación o la técnica receptiva también existe?

Gabriela Costantini (GC) Y eso es lo que te conté. La improvisación es la primera en la primera técnica que tenemos justamente que entra porque nosotros tenemos las técnicas activas y receptivas, se lo global y después, dentro de las de los métodos de musicoterapia, tenemos improvisación, recreación, composición y escucha.

Lorena Bellenzier (LB) Gaby en varias literaturas, que hice, así una pasada de lectura, me encontré con ciertas cosas y me llamó mucho la atención si existe una diferencia entre: la música se usa como terapia y la música se usa en terapia. ¿Eso, eso es relevante?

Gabriela Costantini (GC) Sí, claro, porque esa es la diferencia, lo que pasa es que la música es un elemento que todo el mundo puede usar. O sea, la música no es solo del músico terapeuta.

Los profes de música, los docentes usan, los mismos terapeutas usan en algún momento de la sesión. Sin decir, la psicóloga tiene entre todos, saben que las los niños y las personas se conectan con la música, especialmente los niños, entonces todos en algún momento hacen algo de música jugando que sí tienen su xilófono o poner una canción para bailar, y eso es la *música en terapia*, pero eso no es musicoterapia. Porque es el músico terapeuta el que usa la música como terapia, porque todos los ejemplos que yo te dije antes son personas que usan en algún momento de su sesión para captar la atención del niño y después van a lo suyo.

Pero el musicoterapeuta, todas las secciones es usar la *música como terapia*, o sea, si yo estoy tocando el tambor, yo lo que quiero es trabajar la memoria porque le estoy enseñando patrones rítmicos para trabajar su memoria, para mejorar su atención. Si estoy cantando esta canción probablemente va a ser para estimular el lenguaje, para mejorar su articulación, entonces, todo lo que se hace con la música está pensado con un objetivo terapéutico, esa es la diferencia porque todo el mundo usa la *música en terapia*, como te digo, en partecitas, pero el musicoterapeuta usa la *música como terapia*.

Lorena Bellenzier (LB) y como habías comentado, Siendo profesional como músico terapeuta para tus pacientes, ¿primeramente piensas en una identidad cultural en cuanto a ellos?

Gabriela Costantini (GC) Claro, o sea, por eso puramente tenemos el historial musical. El historial musical es un cuestionario que es así muy específico que te hace preguntas justamente de quien se escucha en la casa, cuáles son las 5 canciones favoritas de la persona, cuáles es su ambiente musical y todas esas cosas son importantes, ¿verdad? Porque justamente la música con la que nosotros crecimos es nuestra identidad, o sea, no es lo mismo una persona que y bueno está la cultura, hay por ejemplo con los adultos mayores pasa que acá en Paraguay lo que más, lo que todos comparten, es las guaranías, las polcas, a todos les gusta y los boleros, porque fue algo que marcó su generación y es nuestra cultura, a los adolescentes hoy en día los del reguetón y hay que tomar el reto, pero otra vez después, cada uno tiene sus particularidades. O sea, yo tengo pacientitos de cuatro años, que tiene autismo y escuchan rock, escuchan a Freddy Mercury.

Y yo tengo que escuchar de sus papás, son rockeros y ahí ese es su ambiente musical y todas esas cosas, o sea por eso que nosotros no hay recetas musicales, no es así que, pero bueno, tenemos muchos, muchos mitos también como el efecto Mozart o investigaciones. Así que, bueno, escucha tal música y tu hijo va a ser más inteligente, o escuchar tal tipo de música y esto te va a pasar, y no es así.

Hoy en día, la neurociencia lo que habla justamente de que tiene que ver con la música con la que vos te criaste, porque está conectada a emociones, a experiencias, y nosotros trabajamos con esas músicas.

Lorena Bellenzier (LB) creo que desde el comienzo dijiste, mencionaste que hay que tener un cierto conocimiento de música también para hacerle frente. ¿Entonces hay que tener cierta familiaridad con instrumentos así de manera general?

Gabriela Costantini (GC) Sí, claro, en la formación tenéis instrumentos, o sea yo, por ejemplo, tuve clase de guitarra de piano, armonía de góspel, canto góspel. Y si es una mezcla de los dos, es importante.

Lorena Bellenzier (LB) Y en una de tus entrevistas que me hiciste en un importante un medio de comunicación, justamente me llamó la atención de la intervención que estabas haciendo. Hablabas de un caso de ACV y yo tomé eso y lo escribí para mi trabajo, porque me llamó la atención de que uses la canción y la guitarra con fin terapéutico, ¿podrías comentar un poquito más?

Gabriela Costantini (GC) Y esa es una de las técnicas. Justamente que te mencioné. Esa es la técnica recreativa y eso es el ejemplo justamente de yo utilizo eso para estimular el lenguaje, o sea, en el caso de este señor sufrió de ACV, lo que estamos haciendo es rehabilitar su lenguaje. Por qué, Bueno, por el ACV, perdió muchas funciones, entre ellas el lenguaje. Pero él particularmente, le gusta. Bueno, todas las canciones que te mencione, pero la música brasilera, entonces usamos muchísimo. De hecho, que dentro de la música terapia neurológica hay técnicas específicas que son para trabajar el lenguaje justamente, y una de ellas es mediante el canto, o sea, son ejercicios específicos, el canto es justamente una forma global de trabajar el lenguaje, porque hace justamente que el lenguaje sea más espontáneo que la palabra se busque más rápido con el ritmo, con el acompañamiento armónico. Es como que surge más rápido, entonces por eso no, en caso de este señor él no habla, pero canta, porque justamente estimula zonas en el cerebro que hace que sea más rápido.

Pero al estar cantando y al estar haciéndolas los ejercicios específicos, yo estoy rehabilitando su lenguaje, porque lo que pasa que nosotros en el cerebro tenemos los dos hemisferios y todo lo que tiene que ver con el canto y la melodía está en el hemisferio derecho y el lenguaje en sí en el inferior izquierdo.

Pero, ¿qué pasa? El cerebro no es que están separados todas esas zonas, sino que están intercomunicadas y entrelazadas por las neuronas y todo lo que es el sistema

nervioso entonces, al estar relacionadas entre sí al estimular un área automáticamente la otra área. Se va influenciando, entonces es una de las cosas básicas que se hace eso, ¿verdad? O sea, lo básico es cantar y tocar la guitarra. Es así, una de las cosas básicas que se hace en musicoterapia para muchas cosas, para la canción de bienvenida e para guiar las actividades para hacer las técnicas, para estimular el lenguaje, o sea, la guitarra, todo el día estamos tocando, esa es la verdad.

Lorena Bellenzier (LB) Bueno, yo siendo guitarrista te hago esta pregunta: ¿por qué no podría ser otro instrumento como un piano?

Gabriela Costantini (GC) Claro que puede ser otro instrumento. Eso depende del musicoterapeuta, es lo que te digo, o sea, lo que pasa es que en lo que es la plasticidad, todos los instrumentos pueden ser, puede ser saxofón, puede ser clarinete, no hay ahí ningún límite. Lo que pasa, es que generalmente la práctica y porque es más práctico es más fácil llevar una guitarra o un ukelele, pero depende del musicoterapeuta, si quieres, si puede llevar su piano, lleva su piano, si quiere usar su saxofón, usa saxofón, no hay un límite.

Lorena Bellenzier (LB) y en tú caso soles usar más otros instrumentos o la guitarra?

Gabriela Costantini (GC) Yo no, porque yo solo sé tocar la guitarra y el ukelele. Sé tocar el piano, pero lo que pasa es que para la población con la que yo trabajo yo no tengo un piano, un órgano que yo puedo transportar.

A parte para lo que para la clase de pacientes que yo tengo no necesito realmente un piano, Sí, con este con este paciente tengo un pianito que yo deje a su casa porque hacemos técnicas, justamente hay otras técnicas que utilizamos justamente para seguir estimulando el lenguaje donde implica el piano, pero solo con él, ¿verdad? Realmente con los niños no uso porque son muy brutos y rompen todo, entonces claro, pero si eso depende del musicoterapeuta.

Lorena Bellenzier (LB) entiendo y las intervenciones, que sería el trabajo que hace son más con niños o son con adultos o una población diversa?

Gabriela Costantini (GC) Yo con niños, tengo pocos adultos, pero porque a mí me gusta trabajar con niños y prefiero trabajar con niños.

Lorena Bellenzier (LB) Bueno, Gaby, yo creo que has respondido mis preguntas y agradezco, por eso, yo no sé si tienes alguna reflexión o algún mensaje que dejarme para, así como para tener en cuenta.

Gabriela Costantini (GC) Bueno, más que nada agradecerle este espacio y está bueno porque la musicoterapia acá está desarrollándose recién en Paraguay, ¿verdad? Y está bueno hacer estas preguntas específicas porque todavía nos encontramos con muchos choques de músicos que creen que están haciendo musicoterapia o dicen que hacen musicoterapia o personas que no le dan la importancia necesaria ahora que creen que de repente que poner música en YouTube ya es hacer musicoterapia, entonces está bueno estos espacios donde realmente la gente investiga, porque es la forma en que va a crecer la profesión, ¿verdad? Y está bueno que te interese.

Ojalá que puedas estudiar acá o allá, no sé si es tu plan, es venir a Paraguay, ¿verdad? Pero es amplio el camino y te invito a que puedas realmente si es lo que te gusta, ¿verdad? Formarte en esto porque es una bella profesión, a mí me encanta, yo vivo cien por ciento de esto y da gusto, o sea, es muy gratificante.

Lorena Bellenzier (LB) Y yo creo que también futuramente va ser un campo muy demandado. También por el tema de cómo vivimos ahora, ¿no? Entonces te comento que en Foz no hay, está esta rama todavía, pero ¿quién sabe ya con ese trabajo o algún movimiento que se haga ya aparezca una especialización con musicoterapia?

Gabriela Costantini (GC) Bueno, pero viví en Brasil, o sea, vos puedes irte a cualquier Universidad y estudiar musicoterapia porque hay muchas, o sea, no es que hay una sola.

Lorena Bellenzier (LB) Claro, pero hay gente que puede ir hasta allá, nada más. Eso también podría facilitar para otras personas. En ese caso entonces, y yo creo que aún es bastante desconocido el tema, porque yo tengo ciertos compañeros que son del área de música, pero, aun así, con un desconocimiento de lo que es musicoterapia

todavía. Pues, por eso a mí me interesó el tema de conversar contigo y de hablar un poquito de lo que es.

Entonces Gaby, te agradezco mucho por tu tiempo. Y muchas gracias por todo, por todo el conocimiento que compartiste conmigo.

Gabriela Costantini (GC) A vos y cualquier consulta escribeme nomas.

Lorena Bellenzier (LB) dale, muchas gracias. Te mando un abrazo.

Gabriela Costantini (GC) bueno, nos vemos!

ENTREVISTA N° 5

Nombre y apellido: Lydio Roberto Silva

Profesión: Profesor, escritor, cantor, arreglista, y productor. Licenciado en Música y Licenciado en Musicoterapia por la Facultad de Educación musical de Paraná, especialista en Educación Especial y en Fundamentos Estéticos de la Arte Educación. Magíster en Medios y conocimiento. Profesor en el área de educación, sus principales producciones están involucradas en temas de la musicoterapia (hospitalar), música, educación y folclore. Autor de libros y CDs también actúa como productor fonográfico e integrante del Movimiento Brasileiro de la Canción Infantil.

Para dar comienzo a este diálogo que fue más de manera de aproximación sobre relato personal del profesional y ciertos aspectos del aporte de la guitarra durante sus experiencias como musicoterapeuta.

Lorena Bellenzier (LB): Relator personal. ¿Me podrías contar cómo llegaste o viste la necesidad de entender y conocer la Musicoterapia? ¿Qué te hizo personalmente querer actuar de esta manera?

Lydio Silva (LS) así que vamos a la respuesta Lorena. De la pregunta número uno mi relato personal, lo que me llevó personalmente a actuar de esta forma de procurar la musicoterapia.

Bueno, entonces la vena musical. No soy hijo de músicos, pero soy hijo de 2 personas a las que les gustaba mucho la música, entonces mucha radio encendida en casa y fui creciendo muy apasionado por la música. Pero con una infancia muy pobre, yo no tenía acceso a instrumentos ni discos ni nada, ¿verdad?

Entonces, desde que tenía 8 años le pedí a mi padre una guitarra que solo pudo materializarse allí, cuando tenía entre 12 y 13 años y me convertí en un autodidacta, un imitador.

A los 15, estaba saltando la ventana de mi dormitorio. Y yo iba a las casas nocturnas de la ciudad de Curitiba, ver a los músicos y charlar con los músicos y ahí aprendí unos acordes, unos arpeggios, unas cositas y llegaba a casa en mitad de la noche, porque por la mañana tenía que ir a clase. Entonces mira la música siempre fue fuerte.

Sin embargo, cuando llegué allí por la catorce, quince años en la escuela secundaria. Tomé un curso de análisis clínico, entonces ya me vertía un poco en el área médica. Después hice un curso de técnico en enfermería, y eso me puso en contacto con el ambiente hospitalario. Y lo que es ser músico, o probar la medicina, o cosas por el estilo.

Bueno, fui a la universidad para obtener un título de licenciatura en música. Mejoré mis conocimientos musicales y cuándo fue la mitad de la universidad abrieron la carrera de musicoterapia, entonces vi la gran posibilidad de pensar la música como un lenguaje artístico al servicio del arte mismo, al servicio de la educación y al servicio de la salud, encontré entonces en la música un camino híbrido donde pude es llevar la música a todos lados, con todas sus múltiples funciones y eso me hizo profundizar cada vez más en la musicoterapia.

Lorena Bellenzier (LB) ¿Cómo es el funcionamiento y procedimiento durante las intervenciones de Musicoterapia?

Lydio Silva (LS) Sobre el funcionamiento del procedimiento durante las intervenciones de musicoterapia. Nosotros tenemos asistencia individual, asistencia grupal, asistencia comunitaria colectiva y obviamente, cada tipo de asistencia tiene sus particularidades.

Consultas uno a uno. Tiene una fase de bienvenida, de calentamiento. Y luego, lo que llamamos elaboración de consignas, que debe ser acorde con el objetivo terapéutico que se persigue.

Así que tienes una persona que tiene una queja depresiva. Tendré técnicas disponibles para poder contestar la denuncia. Si tengo, si trabajo, por ejemplo, con un niño autista, el procedimiento ya es diferente, por lo que hay muchos niveles de experiencia en la musicoterapia. Pero básicamente, se hace, no es con una introducción de recepción de bienvenida, el desarrollo en el que trabajas lo que quieres que el paciente responda terapéuticamente.

Hay una fase al final de la sesión que es donde haces un cierre muchas veces, con una relajación, pero bueno, esto es un, veamos un dibujo muy superficial de un setting

músico terapéutico. Las habitaciones individuales, tienen una característica, su trabajo, por ejemplo, como es mi caso en los hospitales y en la UCI., lo que tengo es solo mi instrumento y mi voz, y ahí tengo que hacer que suceda el sonido y todos sus posibles efectos psicofisiológicos, es de lo que tomo y de lo que observo que es posible trabajar, es lo que me devuelven los pacientes, por lo que cada lugar tiene sus características.

Lorena Bellenzier (LB) En cuanto a las intervenciones, ¿podrías hablar de alguna intervención donde esté presente la guitarra, ¿cuál fue el aporte importante y significativo en ese momento?

Lydio Silva (LS) Respecto a la pregunta 3, la guitarra siempre estuvo presente. En este trabajo lo llevo colgado por el cuello, y me permite ir más allá y estoy siempre frente al paciente, a veces en el piano, esto no es posible

Lo uso como una gran alfombra armónica, pero a veces, me callo y no canto y lo dejo como un instrumento armónico y melódico. La melodía llena ese momento, y la guitarra en realidad crea el ambiente para las reuniones. En ocasiones, la guitarra también acaba asumiendo una función percusiva.

Termino tocando en la tapa, en el cuerpo de la guitarra, en el mástil de la guitarra, apagando las cuerdas, crearlo en las células rítmicas, para sustentar el movimiento. Pocas veces cambié la guitarra por el ukelele, pero que me permite lo mismo que la guitarra con sus limitaciones de tesitura, no es así como la guitarra.

Pero en general, la guitarra es, diría yo, el 50% de mis actuaciones como músico terapéutico.

Lorena Bellenzier (LB) ¿En qué aspecto es utilizado la guitarra dentro de la Musicoterapia?

Lydio Silva (LS) Medio que ya respondí. Se utiliza para crear ambientes, ya sean más armónicos, más melódicos o incluso percusivos.

Pero está en todos los ambientes, desde las UTIs, sesiones de hemodiálisis, en obras con síndrome de down, con autistas, en fin, la guitarra siempre está presente, y el timbre que tiene mayormente es de registros medios, la guitarra termina dejándolo

todo muy cerca de la voz humana. Así que creo que es una gran herramienta, y se usa, ¿verdad? de estas múltiples formas y todo esto dependerá mucho del contexto.

Entonces he tenido sesiones, en las que solo estaba haciendo pedales con bordones y tocando con el paciente y con algunas improvisaciones rítmicas y melódicas. Entonces, realmente es muy versátil, la guitarra por la que entra nuestra actuación es parejo en virtud de lo que respondí antes la gran movilidad que le da.

Lorena Bellenzier (LB) ¿Cómo contribuye exactamente la guitarra a la Musicoterapia y cómo puedo acoger y ayudar a las personas con mi instrumento (guitarra)?

Lydio Silva (LS) Esta pregunta 5, también hay que tener muy claro. La guitarra es un instrumento, que abrazas, lo colocas en tu pecho, estás colocando en una parte del cuerpo muy afectiva, es donde está el corazón, donde está el pulmón, donde está el hígado, la pegas el pecho y el abdomen. Quiero decir, entonces la guitarra termina poniéndose en contacto, eso es lo que toco para mí, pero a veces lo pongo en el pecho, no en el abdomen del paciente, y ahí también produzco unos sonidos con él.

Pero la verdad, es que el milagro o el secreto, no voy a decir milagro. El secreto de todo, no está en el instrumento, como no está en mi voz. Está en como puse esa voz y como llevo la guitarra. Entonces, cuanto más orgánica se vuelve tu forma de tocar la guitarra, más libre será para observar e interactuar con el paciente.

Porque si he estado tocando preocupado por la secuencia de acordes con las notas me voy a desconectar porque ahí está la relación, es solo mía con el instrumento. Entonces la guitarra es muy importante, porque termina siendo un objeto intermedio, que lanza sonidos hacia el otro. Lanza sonidos que sean importantes para otra persona, cuando estás sacando una melodía o cuando estás acompañando con armonía lo que el paciente está cantando, te estás quitando, la sonoridad para sumar a la sonoridad del otro.

Entonces es importante pensar en eso, pero que no es la guitarra, que no es la voz, que no es la flauta, que no es el piano, que no es la percusión.

No es el instrumento, pero cómo llevas el instrumento al encuentro, no es lo que el paciente, en ese momento, realmente necesita, es un trabajo de servir, aquella intención a través de la música.

Lorena Bellenzier (LB) Siendo la guitarra un objeto intermedio y fácil de manejar, ¿cuál sería la forma de pensar para ayudar a las personas en el contexto de la sociedad?

Lydio Sliva (LS) Esta pregunta 6 también es extensa. El otro responde, pero la forma de pensar es también la guitarra en sus posibles variaciones.

Vea bien. Si hago lo que llamamos afinación abierta. Imagínate que voy a hacer esta afinación en la guitarra, primera cuerda, *re*, la segunda cuerda le bajo un tono, luego se queda en *A*, la tercera cuerda, le bajo medio tono, se queda en *fa* sostenido, la cuarta cuerda permanece en *D* la quinta cuerda en *A* y baja la sexta cuerda a *D*. Así que tengo una afinación abierta.

Lo que me permite otro timbre de guitarra, pero algo muy importante, es que puedo andar por unos acordes, con solo 12 dedos, siempre estoy creando un pedal. Si colocó tu dedo proyectado uno en cualquier casa, estaré cambiando el corte y eso también lo puedo hacer con el paciente.

Ya he hecho algunas intervenciones en este sentido, luego lo golpeas, se abre con una cuerda al aire, luego tienes un acorde de *Re* dominante, luego colocas el dedo en el quinto traste y este acorde se convierte en un acorde de subdominante, y luego, en el séptimo traste, un acorde de dominante.

Es decir, como la única forma en forma de pestaña no es tan cómoda, a veces más se puede ayudar al paciente a cantar, por ejemplo, esta fórmula no es con melodías, esta forma de dominar la tónica es subdominante y dominante. Puedes cantar varias canciones al respecto y luego puedes hacer otras afirmaciones. Entonces es importante ver que eso también sería una forma de facilitar, porque la intención de Lorena no es enseñar la guitarra, sino hacer de la guitarra un instrumento que toque la musicalidad del paciente.

Aunque tiene problemas de percepción con el tono, el ritmo y todo lo demás, lo importante es hacerle sentir que se lo pone en el pecho y que también lo puede sentir. Todos los pacientes aceptan este contacto y usted también, incluso a distancia, puede jugar con la mano del paciente, colocándola en algunas casas o haciéndola tocar, no son las cuerdas. Y muestras allí una interacción donde potencias el aspecto creativo del paciente.

Lorena Bellenzier (LB) Teniendo en cuenta las prácticas interpretativas, ¿es posible promover experiencias significativas para quienes me escuchan?

Lydio Silva (LS) Con respecto a la pregunta 7. No tengo ninguna duda de que con estas prácticas interpretativas creas ambientes muy significativos para quien escucha. Pero suelo decir que no es la pieza en sí, es cómo tocas, cómo interpretas y, lo que es más importante, cómo transmites el tema a tu paciente. Pero sin ensimismarse demasiado, si me preocupo demasiado por mi rendimiento, escapo del objetivo terapéutico. Y entonces empieza a tener un objetivo artístico, técnico que entre la guitarra y yo y luego el paciente queda fuera, entonces es importante que la interpretación guitarrística esté al servicio del encuentro con el paciente.

Pero no tengo ninguna duda de que estas señas musicales, que esta forma de interpretar, esta forma de trabajar, la dinámica de la música realmente puede ser un diferenciador, pero es algo sutil y que a veces se conquista solo con mucho tiempo de contacto. con el paciente.

Lorena Bellenzier (LB) Estando en una intervención hospitalaria, ¿piensa en estrategias de interpretación considerando que el foco no está en la actuación?

Lydio Silva (LS) Esto en la pregunta número 8 entiendes que el foco no está en el rendimiento.

Con todo, imagina que estoy cantando un día, que la armonía empieza mal, que no encuentro el tono de lo que estoy cantando. Entonces, siempre les digo a mis alumnos que el enfoque puede no estar en el desempeño, pero no podemos olvidar que los seres humanos son seres estéticos, con percepciones estéticas, lo que significa que es importante que seamos claros.

Es conmovedor y no se puede olvidar, al fin y al cabo, estamos poniendo un lenguaje artístico al servicio de la salud, por eso no podemos olvidarnos de los contenidos sanitarios. Es obvio que no puedo hacer improvisaciones y cosas así y quedarse es como yo estaba en el escenario o estaba haciendo un show, pero es fundamental que incluso en el ambiente hospitalario, haga lo mejor que pueda para cantar, muy afinado, mucho en el tiempo, la dinámica de trabajo y en el hospital hay un detalle, en los temas de intensidad tienen que estar muy dosificados. Entonces es elegir tonos reconfortantes, saber transponer rápidamente.

Para evitar problemas, evitar tener que abandonar una guitarra, entonces es el músico el que tiene que mostrar su parte al musicoterapeuta, el músico, es decir, con mucha destreza, esto es muy importante y no podemos olvidarlo.

Lorena Bellenzier (LB) En el contexto de la musicoterapia, que reflexión podrías dejar a los músicos con énfasis en la interpretación musical para conocer la otra área interesante de la Musicoterapia.

Lydio Silva (LS) Respecto a la última pregunta, te puedo decir que la música no es producto de la casualidad. La música es un reflejo del hombre en su tiempo y espacio. La forma en que concebimos la guitarra hace 100 años, hace 50 años diferente a como la concebimos hoy.

No es solo un instrumento, sino que el lenguaje musical ha evolucionado, las cuestiones estilísticas se han renovado y todo esto tiene que ver con el tiempo, el tiempo y el espacio.

Una cosa, que sabes muy bien Lorena, es que aquí se guitarrista, en Brasil en Rio de Janeiro, donde aprendes a tocar choro e puedes experimentar por lo menos alguna vez una guitarra de 7 cuerdas, muy común en las ruedas de choro en Brasil. Otra cosa, aprendes a tocar la guitarra y sigues una escuela de guitarristas en España, por ejemplo, sobre todo en esa parte donde está muy presente el sonido flamenco, entonces sabemos que estas técnicas cambian, estos sonidos cambian, pero es porque el contexto de ese espacio de tiempo es cambiado.

Entonces, si voy a dejar un mensaje, te diría lo siguiente, que mientras más sepas de música, más conocerás al hombre, al hombre en su tiempo y en su espacio y siempre

es importante contextualizar, porque vivimos en un eterno juego de lo individual a lo social y de lo social a lo individual.

Entonces, creo que es importante pensar en estos aspectos interpretativos, estos aspectos creativos, pero sin dejar de lado, en ningún caso pensaron en los musicoterapeutas como músicos, y no como músicos mecánicos, simplemente como intérpretes.

Sí, hoy en día veo a mucha gente buscando instrumentos diferentes, es la velocidad, intentar ser cada vez más ágiles, necesitar notas limpias y a veces acabamos entendiendo que menos, es más.

A veces, tocar una nota, una sola nota vale más que tocarla, no son 400 notas y ningún acorde, entonces siempre es necesario pensar en el contexto de esta canción, y también entender que la guitarra, como otros instrumentos, necesita ser silencio. Entonces, muchos guitarristas entienden que tienen un gran instrumento en sus manos, un instrumento que es un objeto intermediario, es que es un objeto de conexión que crea ambiente, que puede estimular a las personas a recibir respuestas de las más variadas naturalezas.

Y eso es un detector mágico. De hecho, eso es lo que a veces no podemos explicar, porque está en el campo de la emoción y la espiritualidad, lo llamamos misterio o magia, pero vale la pena vivirlo.

Espero haberte ayudado y disculpa la demora, porque estoy aquí con muchas clases y mi doctorado, así que estoy muy ocupado con mi vida, pero me alegro de haber podido darte estos comentarios.

Un fuerte abrazo, te deseo mucho éxito.

INTEGRAL DE LAS OBSERVACIONES

Observación 1:

Visita al Centro do Idosos – Morumbi

09-12-2021

En el primer día de visita fue para conocer el centro de ancianos y cómo se desenvuelven dentro de la sala y entre ellos mismos. Fue toda una aventura llegar al destino, ya que no conocía la dirección exactamente, pero al final fue muy satisfactorio compartir con las personas que asisten para las clases del coro.

Cuando llegaba cada persona al aula del coro (fueron 6 participantes ese día), todos se saludaban y creaban un ambiente muy humano, dónde se escuchaba sus relatos, comentarios sobre el covid-19, sobre sus cosas personales, sobre vivencias y recuerdos, siempre con el acompañamiento de la profesora Clarisa. Siendo así, una de las alumnas (participantes del coro) se acercó a la profesora Clarisa para comentarle algo personal, que en su momento la recordaba. Ella, se acerca comentando que una de las canciones que cantaron le hizo sentir conmovida, emotiva porque le recuerda su juventud, el momento dónde trabaja, sus amigos, etc.; y comienza diciendo que la canción llamada “**amigos para siempre**” surgió hace 27 años y dónde ella sentía que realmente había amigos y recuerda que existía buenas historias de esa época. La historia en esa época, el patrimonio de ellos, patrimonio iguazuense que se da entre el colegio Mitri y se tenía una vivencia de amigos y la directora en ese entonces que está con el Señor en la Gloria (+) ella no hacía una exclusión de las personas.

Y cuándo llega la época de navidad, había siempre un encuentro de amigos secretos, una manera de compartir, y hasta hoy en día un modo de compañerismo, como una manera de acercamiento íntimo y todo eso me hace recordar nuestra música cuándo estuvimos allá por la primera vez. Y hay un ejercicio que dice así: ¿Qué ustedes se recuerdan de lo que hicieron la primera vez? Entonces, trabajé cinco años, iba caminando, iba por las noches y con algunos profesores, era amorosa, tenía justicia y ahí fue dónde conocí a Tamín, era un personaje de alto nivel que venía para los momentos de festejos, en las navidades, día de los profesores, entre otros, con aquellas mesas que parecía de películas, como festejos de ambientes muy familiar, entonces esa música me recuerda a eso. Hoy en día pasa en esos lugares, y varias

personas descansan en la Gloria de Dios (+), y me encuentro con una persona que era de la época que aún está vivo y algunos que otros de los compañeros que aún siguen.

Y después de ahí sigue hablando con los otros colegas y van conversando de ciertas cosas de la vivencia anterior hasta comenzar el aula. Al a dar los acordes la profesora Clarisa, empiezan con vocalización y calentamiento vocal durante unos 5 minutos, con grados de notas y alturas para cantar algunas canciones, seguidamente, escoge ciertas frases de la canción “*Romamaria*”, principalmente para recordar la rítmica y el modo de articular las palabras (por motivos que parece un trabalenguas):

*1ra.) É de sonho e de pó
O destino de um só
Feito eu perdido em pensamentos
Sobre o meu cavalo*

*2da.) Sou caipira, pira, pora
Nossa Senhora de Aparecida
Ilumina a mina escura
E funda o trem da minha vida*

Luego, ya comienza la estructura de la canción con acompañamiento de *guitarra* por parte de uno de los alumnos, llevando el acompañamiento, el canto, los acordes y siempre manteniendo el ritmo para que todos puedan cantar. Asimismo, siguen trabajando por estrofas, y frases con algunas dificultades, principalmente en mantener las voces separadas, en el mismo momento comparten ciertos comentarios sobre las dificultades y luego la profesora Clarisa, propone en pasar algunas canciones más para que las nuevas integrantes puedan conocer y cantar con el resto del grupo.

La siguiente la canción llamada “*Chalana*” comienzan desde el mismo modo que la primera canción, siempre por frases que todos tienen alguna dificultad y luego separando las voces y acompañado de la guitarra por un integrante del coro, manteniendo el ritmo y el rasguído para todos, así la profesora en el momento de que todos cantan prefirió dejar las voces en unísono para no confundir a todos y que estén cómodos más en el sentido de cantar comfortable y no sentir tanta preocupación por separar las voces (naipes) y llegar a términos técnicos, sino que todos estén cantando. Entonces, la profesora de todos modos intenta explicar porque ciertas personas a veces cantan varias o voces, o voces que escucha otras y canta, diciendo que eso no

es un inconveniente y siempre sucede, sólo hay que tener ciertos cuidados e intentar asegurar la voz que se está cantando dentro del naipes.

Luego, la profesora Clarisa me presenta como su colega guitarrista para todos los integrantes que participaron ese día, comentando que estaré acompañando algunas aulas y que estoy realizando un trabajo de investigación sobre “Musicoterapia” y que estaré realizando un trabajo de campo con el grupo del coral y si estarían dispuestos y sin ningún problema para poder acceder a ciertas aulas de modo de observación.

Siendo así, todos estuvieron de acuerdo y hasta les llamó la atención el tema que es investigado y me dieron la bienvenida para siempre asistir a las aulas y quedaron muy contentos, entonces aproveché el momento en agradecerles a todos y en especial a la profesora Clarisa, que me permitió su espacio para dicho trabajo y de forma general expliqué sobre el contexto del trabajo: que sería algunas observaciones (que estaría escribiendo sobre lo que va sucediendo durante el desarrollo de aula) de acuerdo a la bibliografía y como un cierre del trabajo de campo estaría compartiendo con ellos un pequeño momento de concierto en formato de solista y música de cámara.

Observación 2:**Visita al Centro do Idosos – Morumbi****14-12-2021**

En la siguiente visita fue realizada el 14-12-2021 en el mismo centro de ancianos y fue la última clase durante el corriente año. Llegamos antes la profesora Clarisa y yo al local, y mientras esperábamos a los participantes nos pusimos a conversar sobre cómo llegó al trabajo con este grupo, también me comenta que hay una lista que ella considera para el llamado de las personas de quienes están presente y cosas en general de lo que viene haciendo, por ejemplo, me comenta también sobre las sugerencias de los alumnos en cuanto a repertorio que una alumna trajo de sugerencia una música sacra y ahí ella presenta al grupo siempre respetuosamente sabiendo que hay personas con prácticas diferentes de religión; luego también hablamos sobre cómo se da el acercamiento con las personas que asisten a su clase o al centro de convivencia y me comenta que sí, suele tener conversaciones antes y después con cada persona, intenta generar confianza entre ellos y se toma el tiempo de conocer, escucharles, compartiendo, intercambiando ideas pero siempre con cierto cuidado.

Y en ese momento, le comento que me llamó la atención dos personas del coro, uno era un señor y la otra una señora que se acercó a hablarle de una canción (anteriormente citada en la primera observación) y cuáles eran sus emociones que fueron generadas por la canción. Por una parte, este señor me dice que es muy participativo y siempre trae su guitarra, entonces ella para crear un ambiente agradable para cada uno deja que éste señor se sienta comfortable acompañando siempre con la guitarra y que de cierto modo también me llamó la atención fueron sus términos musicales que usaba, tales como: ritmo, acordes, rasgueo y formas de las entradas de ciertas canciones, entonces, la profesora Clarisa me dice que éste señor tiene una formación como guitarrista y es profesor de guitarra en algunos lugares, fue ahí que entendí ciertos aspectos que él mostraba durante las clases. Y por otro lado, la señora que se acerca a hablarle de sus emociones generadas por la canción "*amigos para siempre*", fue por ciertas vivencias y por medio de un vínculo que creó la profesora Clarisa y la señora. Esta señora, se acercó a la profesora admirándola y abriéndose como forma segura de compartir sus cosas personales y que este espacio para ella es importante,

no necesariamente para cantar, sino que es un lugar dónde se siente cómoda de compartir sus experiencias y así poder seguir día a día haciendo lo que le gusta.

Cuando llegan los alumnos (ese día participaron 10 personas y una de ellas fue acompañado por su esposa); comienzan a hablar sobre la presentación que hicieron en contexto de navidad, nombrando las canciones y cuales seguirán cantando hasta el próximo año. Entonces, a partir de eso la primera parte de la clase hablan de sugerencias para el repertorio que será considerado para el siguiente año y tener claras para una buena organización; después cada uno presentaba una sugerencia de acuerdo a sus vivencias y sus escuchas, así, durante el momento de sugerencia una de las alumnas sugirió "*Lembraças e Assa Branca*", y en el mismo momento una de las alumnas dijo que es una canción muy conocida pero a la vez le pareció triste, porque le trae emociones fuertes de tristeza y que apenas el comienzo de la letra ya comienza a echar algunas lágrimas.

De ésta manera, tuvieron que llegar a un acuerdo y elegir una de ellas para agregar al repertorio, fue un momento de escucha de todos para que nadie quede sin dar alguna sugerencia y la profesora Clarisa, al final, consiguió hacer una lista de repertorios para comenzar el siguiente año para que todos se sientan cómodos a cantar, destacando que esas sugerencias fueron también escuchadas de parte de todos durante la clase, hasta creando una playlist (lista de canciones en plataformas digitales) para que todos tengan acceso para escucharlas con tranquilidad.

Ya, en la siguiente parte de la clase comienzan a cantar algunas canciones acompañado del alumno que siempre trae su instrumento (la guitarra), manteniendo el ritmo y acompañando la melodía para que todos puedan cantar. La canción que primero ensayaron fue "*amigos para siempre*", y observando a los alumnos cantar percibo que la letra les trae recuerdos, impacta la letra y ciertas nostalgias también, mientras, tanto también la profesora Clarisa ayuda con las entradas y las frases que aún faltan mejorar, entonces cantaron de forma unísono para que todos estén más cómodos a la hora de cantar, seguidamente, pasan a la otra canción "*Romamaria*" dónde pude observar algunas cosas más técnicas musicalmente, tales como, dificultades en el tiempo y ritmo muchas veces y siempre el alumno que ejecuta la guitarra intenta mantener esos aspectos más musicales ya que se percibe que tiene alguna formación musical (profesor de guitarra). Entonces, ayuda bastante y es participativo

durante los ensayos; durante unos minutos la profesora Clarisa, necesitaba hacer unas copias para los alumnos, ellos comienzan a ensayar entre ellos mientras esperan a ella, enseguida, ensayan y todos ya estaban dispuestos a seguir con el ensayo.

Clarisa, comienza dando la tonalidad para cantar y el alumno acompaña con los acordes y hacer un repaso para poder ejecutar el acompañamiento de la canción de "*Chalana*", a pesar de percibir algunas cosas dificultades de técnicas musicales, ellos siguen cantando y escuchando intentando acomodar las voces y seguir el acompañamiento de la guitarra. Finalmente, antes de terminar el horario de ensayo cantaron "*Noite feliz*" con acompañamiento de la guitarra y todos contentos encerrando la clase y recapitulando de todo lo que hablaron en el día y de las actividades siguientes.

Durante esta observación puede percibir que este centro de convivencia de ancianos crea un espacio muy importante para ellos, dónde pueden sentirse cómodos compartiendo sus vivencias, experiencias, emociones, sentimientos y miles de aspectos del ser humano por medio de la música, siempre a través de estimulaciones y no simplemente un lugar dónde se hable de técnicas musicales. Sino un espacio con un fin de crear interacción entre las personas por medio de la música, siendo así como mencionaba la profesora Clarisa, el objetivo es tratar de llegar de una manera más simple con la música (el canto en este caso) utilizando sus conocimientos.

Observación 3:

Visita al Centro do Idosos – Morumbi

15-02-2022

En la siguiente visita en el centro de ancianos, fue realizada a la vuelta del pequeño receso durante las fiestas. Llegué al local y encontré a la profesora Clarissa realizando sus quehaceres en la computadora y comenzamos a conversar hasta que lleguen los participantes del coral, mientras la espera me comenta sobre las nuestras formas de restricciones que adoptó el centro de convivencias de ancianos para las actividades normales que realizan y eso generó últimamente poca participación de los alumnos del coro, ya que la institución respeta la decisión de cada persona pero para las actividades necesitan cumplir con las restricciones.

Comenzaron a llegar 3 personas para el coro y mientras se aguardaba llegar las otras personas, se generó una conversación sobre cosas cotidianas y cada una compartía sus cosas y eran escuchadas de la misma manera. También estuvieron conversando sobre la actividad para el día 8 de marzo, dónde podrían presentarse con sus canciones y compartir entre las personas.

Al mismo tiempo, las personas que vinieron para el ensayo comenzaban a relatar sus vivencias durante estos tiempos de vacaciones, las actividades que realizaron, visitas a la playa, otra hablaba de sus dolencias en la salud, entre otros temas. En un momento, una de las participantes, se acerca a hablarme y preguntarme porque hago ciertas anotaciones cuándo ellas están cantando, ¿es porque estamos cantando mal? ¡Entonces le respondo, que no! Sino que es una observación sobre lo que están realizando y cómo se sienten en ese momento.

Seguidamente, luego de la espera conversaron sobre la actividad del día 8 de marzo, dónde escogieron algunas de las canciones del repertorio para presentarlas y cómo serían las actividades durante ese día. Al rato, realizaron ejercicios de calentamiento durante 5 minutos y la canción escogida para comenzar fue “*amigos para siempre*”, pasaron algunas veces para tratar de recordar la letra y la melodía con el ritmo.

Dentro de estos ejercicios, pude percibir la voluntad y el placer de ayudar a la otra persona que trata de recordar la letra. La profesora es constante y adquiere esa

compañía para poder ayudar a sus alumnas, por ende, el ambiente se torna agradable y todas se ayudan, buscan ese momento para poder seguir cantando y sosteniendo la canción. Luego, la profesora da una pausa y explica sobre temas técnicos de canto, como, por ejemplo, la abertura de la boca y como sale mejor las palabras y la pronunciación y también la separación de los naipes (tenor, bajo, contralto, alto, soprano, etc.).

También destacó que en este día todas escuchaban bien y cantaban afinas, estuvieron muy contentas por ese logro. Volvieron a retomar el ensayo con el acompañamiento de la profesora en el piano y pasaron la canción completa de “*amigos para siempre*”, y luego una recapitulación de todo lo que van a cantar y cuál sería el repertorio para el día de la presentación.

El ensayo se realizó por una hora, ya que no estaban todos los participantes y faltaban las voces. Durante el cierre del ensayo antes de cada una irse a sus propias casas, comenzaron a recordarse de una canción “*Chalana*” y comentan que es tan linda la canción y las palabras que aparecen en el texto, se ponen a cantar dos alumnas hasta el final y luego se despiden con entusiasmo, con ese ambiente comfortable que crean y se puede percibir y sentir ese espacio de compartir entre esas personas.

Observación 4:

Clase de canto (referencia de cantoterapia)

22-02-2022

Antes que nada, estas líneas me llevaron a reflexionar y ver la importancia de la interacción humana:

La primera cosa es que yo creo una relación personal con mis alumnos. [...] Pero para una persona que está iniciando necesito tener referencias que sean parecidas consigo misma, ¿sabes? (RAMALHO, 2022, p. 111)

Fue una experiencia de observación diferente a las anteriores. La profesora Caroline Ramalho, me autorizó a estar presente en una de sus clases de canto (técnicas vocales y destrezas para el canto) y cantoterapia (dónde la persona puede sentirse comfortable a la hora de cantar). La clase tuvo una duración aproximada de una hora con 10 minutos hasta el cierre y las despedidas finales.

Al comienzo de la clase, comienzan a realizar ejercicios de respiración por algunos minutos y se crea una interacción favorable de percibir, la alumna está muy dispuesta para todos los ejercicios y el diálogo que la profesora propone en cada momento. Después de esos ejercicios, continúan realizando, pero acompañado de música "*Hypotheticals*", la lista de canciones es propuesta por la profesora Caroline para crear una variación de las canciones anteriores que estaban trabajando en las clases pasadas.

En secuencia, la profesora Caroline para la música y pregunta a la alumna su opinión de la actividad que realizaron hasta ahora, sus dificultades y sus impresiones del ejercicio, en ese momento, la alumna pregunta sobre las respiraciones y técnicas del canto y como podría mejor y habla sobre sus inspiraciones (crea un personaje) que crea una fantasía a la hora de cantar porque eso le inspira bastante. En este pequeño e importante momento percibí la relación personal que la profesora tiene con la alumna, conoce su historia de vida y la interacción de entenderle sobre esas fantasías es satisfactoria para sentirte bien y buscar ese acercamiento natural.

Continúan comentando sobre las dificultades y la alumna tranquilamente se explica para poder entender los ejercicios, y cómo podría mejor la respiración para poder cantar, hablar; mientras, la profesora Caroline atentamente a las dificultades de la alumna comienza a explicarle sobre los posibles recursos para poder ayudarla a

través de esos ejercicios. Realizaron una experiencia juntas, que fue repetir los meses del año y entre medio respirar sin movimiento alguno del hombro, sino más bien una concentración en la respiración y la forma en hacerlo, entonces, la alumna al realizar bien se sintió contenta con ese logro y hasta lo celebra con una sonrisa, se pone feliz y continúa haciendo el ejercicio.

Después de los ejercicios de respiración, pasan a las secuencias melódicas y parten desde la tónica y la dominante, es decir, primeramente, realizan el ejercicio cantando con números (intervalos) y luego cambian por otras palabras para facilitar y concentrarse más las alturas (graves y agudos) que en la pronunciación de la nota. Durante este ejercicio percibí que la alumna aprende de manera visual, es decir, que las alturas ella las entiende mirando la mano de la profesora Caroline, los labios y la articulación de su boca para poder entender dicho ejercicio. Hasta que consigue hacer de esa manera y se concentra en dichas alturas.

Al mismo tiempo, la alumna para explicar de nuevo sus dificultades sobre las alturas y como se podría diferenciar o tener la referencia de la nota más grave y después de la nota más aguda, ese ejercicio realiza por varios minutos hasta que la alumna consiga realizar y entender en su propio cuerpo y también visualmente en el piano que la profesora Caroline muestra. Luego para relajarse después de los ejercicios la alumna comienza a recordar ciertas vivencias y experiencias que le vienen en la memoria y lo comparte y destaca que se siente diferente, que hay un cierto cambio en su aspecto hasta ahora.

Y menciona que a veces tiene que diferenciar *entre personalidad y carrera porque no puede verse como una persona frágil, sino que debe transmitir seguridad a los clientes*. Entonces, la alumna remete ese aspecto importante que ha logrado hasta ahora, la voz de ella va diferenciándose y eso crea cierto confort para ella misma, se siente contenta, y de esa manera también la profesora resalta ese aspecto que se puede percibir un antes y después de las clases que está realizando.

Seguidamente, continúan con los ejercicios hasta el final de la clase. Pasan las alturas y los intervalos desde la región más grave hasta un poco más agudo, mientras que la alumna realiza el ejercicio, la profesora ayuda con el piano las notas que debe cantar y luego con algunas vocales. En ese momento, la profesora pregunta si se

siente mejor ambientada durante el tiempo de la clase, y la alumna responde, que hay ciertas dificultades en cuánto a los ejercicios y también que nuestros pensamientos a veces no nos permiten concentrarnos de la manera que debe ser y sentirse calmada escuchando la canción o sentirse sin alguna tensión, entonces, ella menciona al *cantoterapia* que es una manera de ayuda que está generando en su vida, en su día a día porque consigue identificarse y eso le genera seguridad para decir sus dificultades y ayudar a su bienestar, ya que a veces ella está en un lugar “playa o restaurante” pero no siente que está ahí, es decir, que físicamente presente pero por otra parte sus pensamientos no están ahí.

Es interesante la manera que la alumna se expresa durante toda la clase, percibí que la interacción entre alumna y profesora está muy presente en todo momento. A pesar, de realizar ejercicios técnicos o hay términos técnicos del canto que menciona la profesora, se siente ese acercamiento de que ambas conocen el momento en que están y la profesora Caroline conoce el crecimiento de su alumna en diferentes aspectos, tanto técnicamente hablando de canto y también su historial de vida.

Y antes de finalizar la clase, Caroline menciona sobre la importancia de conectarse con uno mismo y cuál es la diferencia entre la voz y un instrumentista (en este caso yo personalmente tocando). Ya que la voz no se puede afinar como un instrumento porque no existe un botón específico para afinar, mientras que en el instrumento uno sabe dónde quedan las notas y sabe qué hacer para afinar y por eso el canto es tan complejo por esas dificultades que comienzan por ahí.

En síntesis, en el final de la clase la profesora Caroline Ramalho me permitió hacer el cierre tocando una canción, la pieza que escogí rápidamente fue “*Danza paraguaya*” del compositor Agustín Barrios, entonces, antes de comenzar la alumna menciona que va a cerrar sus ojos para situarse en la canción y apreciarlo. Mientras tocaba, percibí que la alumna intentaba situarse en el momento en que la canción ocurría, cerrando los ojos e imaginándose alguna vivencia que le recuerda la pieza y entre medio también se percibe alguna sonrisa que tal vez le remete a cierto estado de emoción y hasta crea esa conexión con la propia canción en algunos trechos que termina para volver al comienzo o parte A de la canción (aspectos más técnicos, es decir, mencionando la forma de la canción).

Finalmente, al terminar de interpretar la pieza. La alumna emocionada (personalmente, un momento que no esperaba y la primera vez tengo como experiencia una sensación así) y con algunas lágrimas en los ojos ella comenta que:

está fuera del país de origen y esta canción que interpreté le remete a un lugar dónde las personas son simples, felices, tomando su café y alguna cosita acompañada y son felices. Fue eso que me transmitiste con tú música, aquella añoranza de nuestra cultura, de nuestro pueblo y consigue sacar sonrisas que uno no sabe porque, pero consigue. (Alumna, 2022).

De acuerdo a estas palabras, crea una cierta reflexión sobre las emociones y cómo la música es un medio para llegar a nuestras experiencias y vivencias, aquellas añoranzas que nos traen una sonrisa y con tan simple interpretación el aporte de la guitarra como un momento significativo tanto para la persona que lo interpreta y para el oyente.