

## El diálogo emocional en la performance musical

### *Emotional Dialogue in Musical Interpretation*

\*Fuensanta Fernández de Velazco<sup>1</sup>, Saúl Rodríguez-Luna<sup>2</sup> y Eduardo Carpinteyro-Lara<sup>3</sup>

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Artes, México

<sup>1</sup>fuensanta.fernandez@correo.buap.mx, <sup>2</sup>saul.rodriguezluna@correo.buap.mx,  
<sup>3</sup>eduardo.carpinteyro@correo.buap.mx

#### **Resumen<sup>1</sup>**

*En la performance musical el intérprete, la obra y el público se encuentran en estrecha relación de forma dialógica, es decir, existe una influencia mutua entre ellos formando un todo, en el que se comunican para fundirse en una misma realidad emocional. Al darse esta transformación emocional entre ellos, se genera una historia única e irrepetible con un sentido cuántico desde el enfoque transdisciplinario, que hace del todo, más que la suma de las partes.*

*Esta perspectiva sintetiza la transdisciplinariedad y la carga de emotividad que caracteriza a cada performance musical, como un hecho único, irrepetible y total.*

*En este texto analizamos cómo es que se lleva a cabo este proceso de diálogo emocional, una experiencia trans-emotiva de vida en la performance musical, al establecerse este diálogo emocional que se crea entre la obra, el ejecutante y público.*

*El intérprete debe realizar un proceso reflexivo y de autoconocimiento, a partir de los momentos más significativos de la experiencia trans-emocional, para su desarrollo autoformativo como músico profesional.*

**Palabras claves:** *Diálogo emocional, Performance musical, Autoformación, autoconcientización, Experiencia trans-emotiva*

---

\* Fuensanta Fernández de Velazco es Doctora en Música con especialización en Educación Musical por la UNAM. Tiene el Reconocimiento como Investigadora Nacional Nivel I (SNII I), Realizó un Postdoctorado en Estudios Musicales e Investigaciones Musicológicas en el Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente A.C. (CENID). Actualmente se desempeña como pianista, profesora de tiempo completo e investigadora en la Facultad de Artes de la BUAP, y como Coordinadora de Planeación.

<sup>1</sup> Agradecemos a Adriana Rojas Córdoba, Doctorante en Investigación e Innovación Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, por haber revisado nuestro trabajo y por sus valiosas sugerencias que contribuyeron a su presentación final.

## ***Abstract***

*In the musical performance the performer, the work and the audience are in a close relationship in a dialogic way, that is, there is a mutual influence between them, forming a whole, in which they communicate to merge into the same emotional reality. When this emotional transformation occurs between them, a unique and unrepeatably story is generated with a quantum sense from the transdisciplinary approach, which makes the whole, more than the sum of the parts.*

*This perspective synthesizes the transdisciplinary and the emotional charge that characterizes each musical performance, as a unique, unrepeatably, and total fact.*

*In this text, we will analyze how this process of emotional dialogue is carried out, a trans-emotional life experience in musical performance, by establishing this emotional dialogue that is established between the work, the performer, and the audience.*

*The performer must carry out a reflective and self-knowledge process, starting from the most significant moments of the trans-emotional experience, for his self-training development as a professional musician.*

**Keywords:** *Emotional dialogue, Musical performance, Self-formation, Self-awareness, Trans-emotional experience*

## **1. Introducción**

Al explorar la íntima relación que se establece entre el ejecutante, la obra y el público en la *performance* musical nos sumergimos en un diálogo profundo que crea una conexión significativa entre ellos, convirtiéndose en componentes esenciales de un todo. Ese todo complejo con relaciones cibernéticas internas, que genera propiedades emergentes, las cuales por definición están en el todo, comprendidas en las partes, pero que no están en ninguna de las partes separadas del todo.

Este diálogo no solo implica una influencia mutua, sino que también da forma a una realidad emocional compartida. Tomemos como ejemplo la obra escrita por un compositor, quien codifica por medio de símbolos sus emociones en la partitura. El ejecutante descifra estos símbolos y descubre o entiende el tipo de emociones que el compositor quiso expresar a través de ellos. Su impacto emocional en el ejecutante es innegable, pero la interpretación del ejecutante también ejerce una influencia

emocional significativa sobre la obra y sobre el compositor, si éste aún vive y la escucha. Se establece un diálogo en el cual ambos elementos se transforman mutuamente.

La intención expresiva durante la interpretación musical no solo modifica emocionalmente al ejecutante, como primera audiencia, sino también al receptor. Este proceso crea un espacio para la autorreflexión y el autocontrol emocional, que indica la generación de relaciones cibernéticas en mayor grado, es decir, más co-regulación y co-refuerzo en el componente emocional.

Esta transformación emocional entre el ejecutante, la obra y el público da origen a una narrativa única e irrepetible “con un matiz cuántico”, desde una perspectiva transdisciplinaria.

La expresión “con un matiz cuántico” la utilizo de manera metafórica para describir desde una perspectiva transdisciplinaria la naturaleza compleja y única de la transformación emocional entre el ejecutante, la obra y el público, durante una *performance* musical, en la cual la emoción se comparte más allá de la disciplina musical.

Podríamos quizás utilizar la metáfora del “matiz cuántico”, que describe una conexión única e impredecible entre el ejecutante, la obra y el público en la comunicación musical, para ilustrar la comunicación transdisciplinaria efectiva. En este último caso, podría surgir una comprensión repentina o única, que trasciende las disciplinas individuales.

## **2. El diálogo emocional como experiencia trans-emotiva**

En la definición del Principio Sistémico u Organizacional, Morin, Motta y Ciurana (2003) señalan que éste permite relacionar el conocimiento de las partes con el

conocimiento del todo y viceversa. Es decir, que esta interacción hace del todo algo más que la suma de sus partes (pp. 28-29).

La transdisciplinariedad y la carga emotiva se fusionan en cada *performance* musical, para crear un evento singular, irreproducible y total. Lo que deseamos explorar es cómo se desarrolla este proceso de diálogo emocional, considerándolo como una experiencia trans-emotiva de vida, en la *performance* musical.

La complejidad y singularidad de esta comprensión podría ser comparable, analógica o metafóricamente, a la noción de *transemocionalidad* en la comunicación emocional y *trans-emocionalidad* en la comunicación transdisciplinaria.

Si el ejecutante aprende a cuidar la intención expresiva en esta interacción emocional con la obra interpretada, se produce una modificación mutua que va más allá de una mera ejecución técnica de su instrumento. Y la audiencia también se va a ver afectada emocionalmente, creando un diálogo emocional dinámico entre el ejecutante y el público, especialmente durante actuaciones en vivo. El diálogo emocional entre la obra, el ejecutante y el público se convierte así en una herramienta para el crecimiento personal y artístico del intérprete.

Pudiéramos hablar en este caso de “salto cuántico” en el entendimiento del compositor, respecto a lo que está comunicando, así como en el ejecutante o en el oyente. En ambos casos se pudiera utilizar la noción de *insight*, para referirse a este “matiz” o “salto cuántico” generado en ambos lados de la comunicación (Fernández de Velazco, 2024, p. 3).

Galvani (2008) sostiene que la exploración de los momentos más significativos de la experiencia vivida se lleva a cabo mediante un proceso reflexivo de autoconcientización y de autocomprensión, por ello es crucial que el ejecutante emprenda un proceso reflexivo y de autoconciencia, centrándose en los momentos más significativos de esta experiencia trans-emotiva para su desarrollo auto-formativo.

El diálogo emocional, destacado por los investigadores en Teorías de la *performance* musical, como Cook (2001), Gotlovitch (1998), Auslander (2006), y Pelias y Van Oosting (1987), se presenta como un fenómeno epistemológico fundamental. Este fenómeno se observa a través del enfoque transdisciplinario, donde la interrelación entre el sujeto y el objeto se convierte en un punto clave. Ambos elementos, el ejecutante y la obra, dialogan para integrarse en una realidad compartida. La dialéctica entre la pérdida y la ganancia se manifiesta, generando una nueva realidad donde, sin perder su identidad como sujetos, se transforman en objetos y viceversa (Fernández de Velazco, 2013, p. 128).

### **3. La autoformación como proceso multidimensional y complejo**

La música, como un lenguaje simbólico, se convierte en una narrativa interpretada en la *performance* musical. Esta narración, compuesta por un compositor, se ve enriquecida por la interpretación del ejecutante, quien a su vez aporta su historia personal a la narrativa. Al mismo tiempo, el público pasa a ser parte de la narración, captando al narrador-intérprete tal como lo presenta, y su historia personal se integra en la totalidad de la experiencia (Fernández de Velazco, 2013, p. 129). Esta perspectiva encapsula la transdisciplinariedad y la riqueza emotiva que caracteriza cada *performance* musical como un acontecimiento único, irrepetible y completo.

Desde el enfoque transdisciplinario cada individuo se convierte en una historia propia, tejida a través de encuentros consigo mismo, con los demás y con el entorno. Para poder llegar a una propuesta pedagógica sería necesario observar al ejecutante como un sujeto histórico-social, que interactúa con un entorno diverso, que incluye el contexto profesional, las instituciones educativas y la vida cotidiana. Al interpretar una obra musical, el ejecutante toma decisiones que van más allá de lo técnico, basadas en su historia y relaciones personales. Estas decisiones no solo afectan la interpretación, sino que también definen la personalidad del ejecutante.

La autoformación es entonces un proceso complejo que involucra la toma de consciencia sobre sí mismo, las problemáticas en las que se vive y los objetivos a alcanzar. Reflexionar sobre estas decisiones y comprender la propia trayectoria son elementos fundamentales para la autoformación del ejecutante (Fernández de Velazco, 2024, p. 4).

El proceso de comunicación emocional durante la *performance* musical se despliega en varios niveles de realidad debido a su naturaleza transdisciplinaria y compleja. Estos niveles incluyen el enfrentamiento directo con la obra a interpretar, la transformación epistemológica del ejecutante al percibir la obra, la reciprocidad de la transformación entre el ejecutante y la obra, el diálogo narratológico entre la obra, el compositor y el ejecutante, y finalmente, el acto de narrar la obra durante la interpretación, donde la historia personal del ejecutante se fusiona con la experiencia del público.

La autoformación del intérprete, en este contexto, se vuelve un proceso multidimensional que requiere atención en todos los niveles de realidad mencionados. Los educadores musicales contemporáneos deben otorgar un valor significativo a este proceso de autoformación en los estudiantes.

La reflexión sobre la experiencia en relación con las expectativas individuales se posiciona como el aspecto más significativo del aprendizaje, instando al estudiante a formarse a sí mismo y para sí mismo. La necesidad de un cambio paradigmático en la educación musical se vuelve evidente, abogando por un enfoque autorreflexivo.

#### **4. Conclusiones**

El artículo explora la relación íntima entre el ejecutante, la obra y el público en la *performance* musical, destacando la existencia de un diálogo emocional profundo que crea una conexión significativa entre estos elementos. Este diálogo no solo es la “co-implicación” de una influencia mutua, sino que expresa una realidad emocional

compartida con relaciones cibernéticas internas que generan propiedades emergentes de este todo complejo.

En la *performance* musical el ejecutante toma decisiones que van más allá de lo técnico, basadas en su historia y relaciones personales que definen su propia personalidad. Si aprende a cuidar la intención expresiva en esta interacción emocional con la obra ejecutada, se producirá un diálogo emocional dinámico entre ellos, afectando, a su vez, emocionalmente a la audiencia, especialmente durante actuaciones en vivo.

La autoformación del intérprete incluye el proceso mismo de la toma de conciencia del proceso multidimensional de la *performance* musical. Este requiere atención en todos los niveles de realidad, ya que está abierto hacia la incertidumbre, es decir, permite que las reflexiones realizadas con base en la experiencia actúen en nosotros mismos y se dé un ir “más allá” de la misma reflexión. A veces bloqueamos este proceso y no logramos encontrar el significado en sí mismo. La práctica sobre la experiencia expresiva vivida propone una toma de conciencia entre uno mismo y los elementos en los diferentes niveles de realidad. La experiencia y el diálogo reflexivo en torno a ella nos ayudan a encontrar los significados de la experiencia vivida en uno mismo.

## Referencias

- Cook, N. (2001). Between Process and Product: Music and/as Performance. *The Online Journal of the Society for Music Theory*, 7, no. 2.
- Auslander, Ph. (2006). Musical Personae. *TDR: The Drama Review*, 50, no.1 (T189)
- Galvani, P. (2008). *Quelle Formation pour les Formateurs Transdisciplinaires? Reencuentros transdisciplinario*. Conferencia ofrecida en el Tercer Congreso de Transdisciplinariedad, Complejidad y Eco-formación en la Universidad Católica de Brasilia.
- Godlovitch, S. (1998). *Musical Performance. A Philosophical Study*. London: Routledge.
- Fernández de Velazco, F. (2013). *La expresión en la interpretación musical como performance compleja multimodal*. Tesis. Posgrado en Música, UNAM.
- Fernández de Velazco, F. (2024). El diálogo emocional en la *performance* musical. *Primera Reunión de la*

- Asociación Ibero-Americana Para la Comunicación Trans-Disciplinaria (AI-TDC). Memorias: Artículos Cortos.* International Institute of Informatics and Systemics (IIS) y La Revista Ibero-Americana de Sistemas, Cibernética, e Informática (RISCI).
- Morin, E., Ciurana, E.R. y Motta, R.D. (2003). *Educación en la era planetaria. El pensamiento complejo como método de aprendizaje en el error y la incertidumbre humana.* UNESCO
- Pelias, R. J. y Van Oosting, J. (1987). A Paradigm for Performance Studies. *Quarterly Journal of Speech*, 73, 2 doi:10.1080/00335638709383804