

LA HISTORIA DE LA MÚSICA PREHISPÁNICA, SU ENSEÑANZA POR MEDIO DE IMÁGENES

GRACIELA MIRNA MARROQUIN NARVÁEZ / PATRICIA IVONNE CAVAZOS GUERRERO
Facultad de Música, Universidad Autónoma de Nuevo León

RESUMEN: Conocer el quehacer cultural del México prehispánico y la implicación de la música como elemento importante e inseparable de la vida cultural de los antiguos mexicanos, es una tarea en la que los aspectos de la imagen y los temas relacionados a ella es de suma importancia para acercarse a una visión más amplia de la vida musical de estas culturas. Se considerarán las teorías de autores de la imagen, de la estética prehispánica y la historia de la música de México. Asimismo, la percepción de la imagen artística es vista, en términos generales, de la misma manera en algunos

teóricos, de las cuales se deducen dos aspectos de estas ideologías: la percepción emotiva y el razonamiento. Otro aspecto es el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor de arte, además de sus conocimientos y experiencia, debe estar “consciente” de su papel como *co-creador* de las obras artísticas. Las metodologías para la enseñanza de la historia de la música, por su misma naturaleza, tienen que ser basadas en los métodos de enseñanza de las artes visuales.

PALABRAS CLAVE: Música, imagen, enseñanza.

Introducción

Dentro del aprendizaje de la música, es importante el apoyo de las materias históricas como una formación completa e integral del estudiante; específicamente, la materia de Historia de la música en México I, es una base esencial para todo músico mexicano; por lo tanto deben de conocer la historia de su cultura, donde la música es parte del conjunto indisoluble de manifestaciones culturales existentes desde los primeros asentamientos en territorio mexicano.

El conocimiento que se tiene de la vida musical de las culturas prehispánicas está basado en estudios arqueológicos, historiográficos (de la época colonial) y de música autóctona de varias épocas. Asimismo, estudiada por la iconografía, la imagen prehispánica se divide en signos (íconos) que tienen su propia significación, y por lo tanto, estas imágenes se

pueden considerar como un lenguaje, aunada al hecho de que estas culturas procuraron preservar su modo determinado de existir y de ser.

Los alcances en el conocimiento de la música prehispánica, está dada principalmente en la comprensión de la creación artística, que está impregnada de un contenido mágico-religioso de profunda significación simbólica y mística, la cual está a criterio de nuestra propia percepción emotiva y de razonamiento.

Marco teórico

Para entender las imágenes relacionadas con los diferentes aspectos de la vida musical de las culturas prehispánicas es necesario entender lo que es la *imagen* y lo relacionado con ella. A continuación se enlistan los teóricos que se analizaron para el presente trabajo.

- Visión artística de *Kepes* (1968).
- Pensamiento visual de *Arnheim* (1968).
- Percepción visual Basaldella (1968).
- La concepción del arte como imitación de la realidad de *Black* (1973).
- Representación como ilusión y como semejanza de *Black*.
- Arte como hecho semiológico de *Mukarowsky* (1977).
- Caracteres esenciales del arte antiguo mexicano de *Guzmán* (1988).
- Co-creación de *Cabrera* (1997).

Método

Para el presente trabajo, el método de investigación que se utilizó fueron los métodos descritos por Ramón Cabrera en "Lecturas de artes Plásticas", Facultad de Artes visuales de la UANL: *Métodos teóricos y métodos empíricos*.

El contenido de las materias de estudio de la educación plástica está referido a las esencias creadoras del ser humano como transformador de la realidad, gestor de nuevas realidades. Esto ha conducido a destacar la naturaleza "productiva" e "investigativa" de que ha de ser portadora la acción pedagógica del docente en esta área. Estamos, por tanto, en

presencia de dos campos dialécticamente relacionados: **educación e investigación** (de naturaleza educativa, artística, psicológica, sociológica, etc.).

Surge ahora una pregunta imprescindible; ¿qué se requiere para investigar? La respuesta es compleja. En primer término debe existir una razón de origen: presencia de un objeto que investigar y problemas o incógnitas que desentrañar en él. El investigador tiene que esclarecer por qué y para qué investiga (actualidad y novedad, objetivos y resultados esperados de su labor indagadora).

Para trabajar el objeto se requiere determinar tareas que posibiliten cumplir los objetivos trazados. Estas tareas se desarrollan a través de métodos de investigación que hacen posible su realización. Tareas y métodos constituyen el cómo de cualquier labor investigadora. La investigación transcurre entonces con el desenvolvimiento de estas tareas que devienen en un resultado final, con determinadas conclusiones y sugerencias. Las respuestas a las preguntas *que, por qué, para qué y cómo*, resultan claves que permiten determinar primariamente la base sobre la que se va a sustentar una investigación.

El desarrollo de la investigación transcurre con el desenvolvimiento de las tareas planificadas y estas se llevan a cabo con la aplicación de determinado aparato investigativo. Surge, entonces, la pregunta cómo investigar, que conduce a la determinación de los métodos de investigación: Genéricamente es posible clasificar estos en **teóricos y empíricos** (experimentales).

Como métodos teóricos podemos citar el trabajo con fuentes impresas, con fuentes de archivo, el análisis y la síntesis, la comparación (por semejanza, diferencias o ambas), etc. Dentro de los métodos empíricos es posible relacionar: la observación, la encuesta, la entrevista, el experimento, el estudio de las creaciones infantiles, etc.

Métodos empíricos

La observación es un método universalmente aplicado en las diversas ciencias. En el siglo XIX, Comte lo concebía como el método principal de la investigación sociológica. Con el surgimiento de medios técnicos como los circuitos cerrados de televisión, el video, etc., se ha perfeccionado tal método.

Dentro de este existen según distintos tipos de observación: método de observación directa, de observación mediatizada, de observaciones abiertas y encubiertas, de observaciones continuas y discretas, etc.

Métodos teóricos

Se enumeran como métodos teóricos el estudio de fuentes impresas o de archivo, el análisis y la síntesis, etc. Para algunos, en verdad, el estudio de tales fuentes está implícito en todos los restantes métodos enumerados y debe ser enfocado más como un medio que como una vía de investigación.

Lo esencial es destacar que este estudio de fuentes no solo es requisito de los métodos teóricos, sino que ellos están en la base misma de cualquiera de los métodos experimentales que se apliquen en una investigación. La separación realizada de los métodos de investigación es más un artificio explicativo para una mejor comprensión de estos, que una realidad palpable como tal en el acto de investigar.

Análisis de las obras prehispánicas

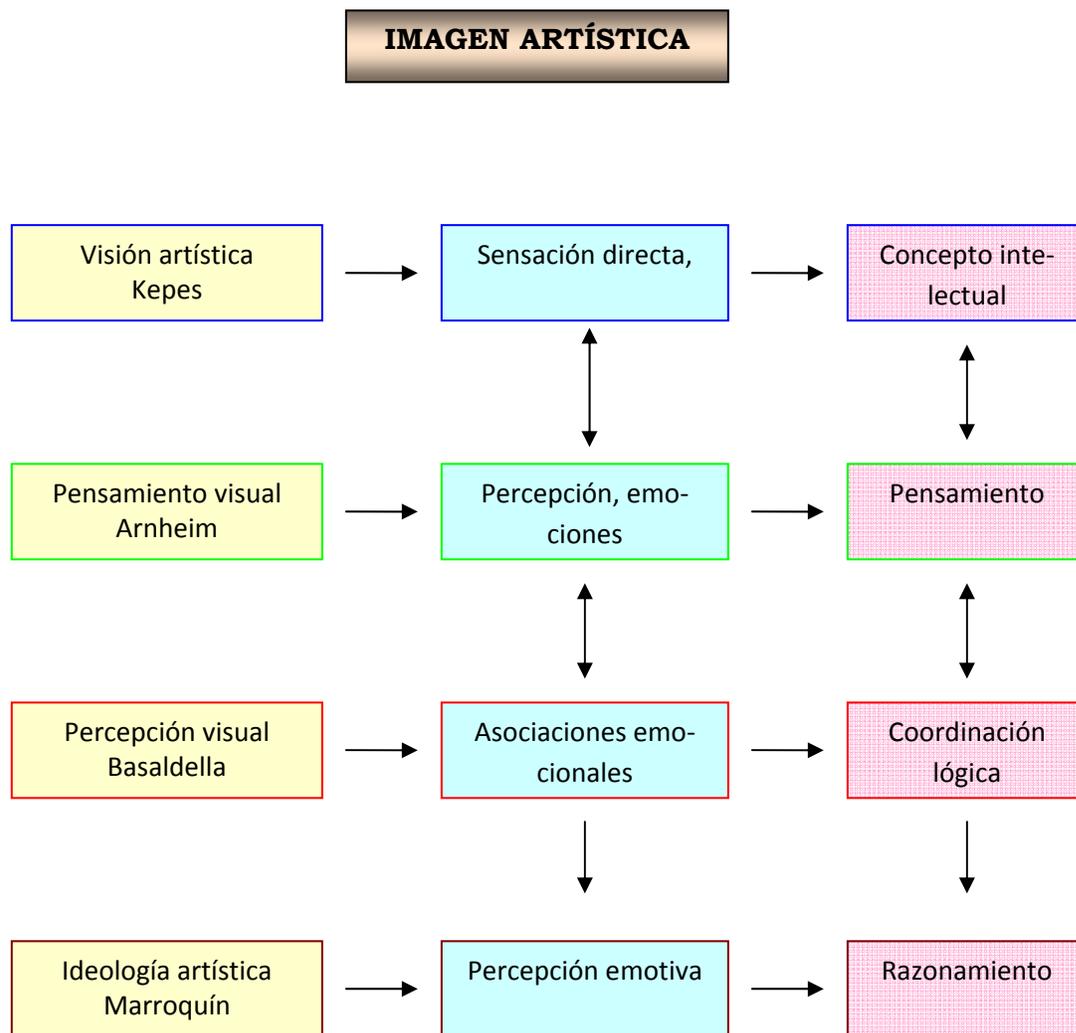
Según Kepes (1968) la característica básica de toda expresión artística es el ordenamiento de una impresión visual en una forma coherente, completa y viva. La diferencia entre una simple expresión y una imagen artística de esta expresión, reside en el alcance y la estructura de su forma. Una imagen artística es más que un agradable halago de los sentidos y más que una gráfica de emociones, tiene una dimensión en profundidad, de esta manera, una forma artística es una forma *simbólica* aprehendida directamente por los sentidos, pero que llega más allá de ellos y conecta todos los estratos de nuestro mundo interior de sensaciones, sentimientos y pensamientos. La intensidad del modelo sensorial refuerza el modelo emocional e intelectual, a la inversa, nuestro intelecto ilumina tal modelo sensorial y le confiere poder simbólico.

La unidad fundamental de la sensación directa y del concepto intelectual hace que la *visión artística* sea diferente del conocimiento científico y de la simple respuesta de los sentidos a las situaciones.

Esta visión artística no es más que lo que Arnheim (1968) describe como *pensamiento visual*, ¿cómo puede una persona percibir y analizar una obra de arte, o un artista realizar su creación sino tiene un pensamiento visual?, simplemente no podría dar forma, tamaño, color, textura etc. porque debe de haber una inteligencia, un pensamiento lógico-racional. Basaldella le llama a esto mismo *percepción visual*.

Captando lo más importante de estas teorías se perciben 2 aspectos comunes sobre la imagen artística que es: *la percepción emotiva y el razonamiento*.

Primeramente se capta la imagen mediante el sentido de la vista y en base a la formación, sentimientos, experiencias y recuerdos de la persona se tiene una emoción determinada que inmediatamente es entendida y procesada mediante el pensamiento intelectual.

Por Mirna Marroquín

Así, como *espectador*, se puede disfrutar o no de una imagen artística, pues provoca emociones de diversa índole y entenderla depende de nuestro contexto intelectual e histórico. Para el *autor* de una obra artística, la percepción de imágenes es fundamental, provoca todo tipo de emociones, las procesa con un pensamiento lógico racional y crea su propia obra artística.

La imagen es una representación..... pero ¿qué significa la palabra *representación*, ya que es muy comúnmente usado? Conociendo los conceptos de dicha palabra según varios autores, lo englobo de esta manera: “Es el fenómeno que permite al espectador ver, y mediante la capacidad de su memoria poder representar mental y subjetivamente un objeto mediante un representante sin necesidad de que dicho objeto esté presente”.

Cabe observar que la representación destaca varios puntos a analizar, como lo menciona Aumont (representación arbitraria, motivada), y analiza las diferencias entre éste y la ilusión y el realismo que no es lo mismo.

Black (1973) hace mención sobre lo que muchos teóricos argumentan (desde Aristóteles), “la concepción del arte como imitación de la realidad” se podría pensar que es lo más plausible tratándose del arte prehispánico, pero se puede considerar que solo algunas imágenes se pueden tomar como una imitación de la realidad, como en el siguiente ejemplo: Dos hombres cantan acompañándose de sonaja y huéhuetl, y no representa más que sólo ese hecho: fig. 1.

Figura 1

Esto es a lo que el mismo Black llama representación como ilusión porque la imagen no representa toda la realidad sino una ilusión de ella. Entonces es una representación como semejanza porque aparece como si estuviera presente algo *semejante*, parecido a la realidad.

Otros métodos para entender las imágenes representadas en códices, pinturas, murales, etc. del arte prehispánico, está el de relación con el objeto, como la *semiótica*. Si enten-

demos por semiótica la ciencia de los modos de producción de funcionamiento y recepción de los diferentes sistemas de signos de comunicación en códigos, pinturas, cerámica, etc., pueden ser estudiadas desde este punto de vista: el de la semiología, puesto que éstas representaciones no son más que una forma de poder comunicar los hechos cotidianos de dichas culturas, y comprender nosotros su arte como expresión cultural, que se caracteriza por los *símbolos*.

Cabe mencionar algunos aspectos comentados por Mukarovsky (1977) sobre el arte como hecho semiológico. Una obra de arte es un signo pero también una estructura y un valor, y el signo es un hecho sensorial que se refiere a otra realidad, a la que debe evocar, y el signo significa siempre algo que se deduce naturalmente del hecho de que tiene que ser comprendido tanto por el que lo emite como por el que lo recibe.

Esto encaja muy bien en el arte prehispánico, así a primera instancia y sin analizar nada, nos damos cuenta que son signos que remiten su realidad y que es entendido por el que lo realiza y por el que lo recibe (en su época), además este arte caracteriza y representa una época dada. También la obra de arte tiene 2 significaciones semiológicas, la función de signo autónomo (porque sirve de intermediario entre los miembros de la misma colectividad) y la función de signo comunicativo, en donde generalmente se refiere a un hecho determinado, por ejemplo, la imagen del *mixcoacalli* (fig. 2) lugar que es resguardado por jóvenes aprendices, donde se encuentran los instrumentos musicales para las ceremonias rituales.

Figura 2

Debemos de tener presente que el arte indígena comprende ciertos caracteres esenciales (Guzmán, 1988):

La estilización.

El carácter decorativo u ornamental.

El simbolismo.

El sentido religioso y mágico de la obra de arte.

El ritmo acentuado, con la repetición del motivo.

Metodologías para la didáctica de la imagen.

¿Qué debo de tener en cuenta para la lectura de imágenes de la época prehispánica y entender lo que los artistas de dicha época querían expresar? ¿Cómo querían dar a entender su música para la posteridad, si no contaban con una notación musical?

Como docente, ¿qué debo de percibir y entender esto y transmitirlo a los alumnos, de manera que capten con razonamiento las posibilidades de un pasado no totalmente conocido?

Primero debo de estar en el papel de **co-creador**, como lo menciona Cabrera (1997) “el hombre transforma el objeto (obra) percibido en su imaginación y a la luz de su experiencia individual, participar en el acto creador” y por lo tanto, la percepción se da como un acto de co-creación. De esta manera se puede entender y captar mejor lo que crearon nuestros antepasados.

Para la enseñanza de la percepción de la obra de arte prehispánica, los métodos a seguir serían los ineludibles y necesarios **métodos orales**, como la descripción, explicación, narración, etc., que son complementos de lo visual y lo práctico, sin éstos es imposible introducir a los alumnos en las cualidades y características de la obra de arte, así la palabra apoya a la imagen y viceversa.

Los métodos visuales en el entendimiento y comprensión del arte de la música en el México prehispánico es de vital importancia, ¿cómo captaríamos dicho arte sin el elemento sonoro? (aunque se ha reproducido lo que posiblemente se escuchó en ese tiempo mediante los instrumentos musicales encontrados y réplicas de ellos).

De los métodos visuales de enseñanza a los que se debe recurrir son: **la observación**, **la visualización** y también **la demostración**, con apoyos visuales imprescindibles como los acetatos, las diapositivas y los videos, y en la medida de lo posible las visitas de campo (museos, zonas arqueológicas). Con los métodos visuales no solo se desarrolla la memoria visual de los alumnos, sino de llegar a analizar las teorías y conclusiones de los expertos e inclusive llegar a emitir un criterio propio.

Las visualizaciones por comparación, sería un método muy útil y verificativo, como la comparación por semejanza, por ejemplo, se han encontrado instrumentos musicales como las trompetas de caracol marino (*strombus gigas*) de la cultura mexicana, llamado **tec-cizti**, la cual le adoptaron una embocadura de barro cocido, hueso o madera (fig. 3). Se puede hacer lo mismo tomando un caracol de la misma especie y adaptarle la embocadura, hecha a semejanza del original y, entonces, soplar: tendríamos el elemento sonoro, un sonido muy semejante al original, ¿qué diferencia, evolutivamente hablando, podría existir entre un caracol usado por los mexicas en el año 1400 a uno usado por nosotros en el 2011? 600 años de diferencia no son significativos, entendiendo que los caracoles son más antiguos que los dinosaurios y que muy poco han cambiado desde entonces.

Figura 3

También se está realizando, con estas semejanzas, una demostración de lo que estos instrumentos musicales pueden hacer.

El método de la observación es de importancia para entender las imágenes que nos presentan, teniendo en cuenta que toda la historia del arte desde la prehistoria hasta nuestros días, es un devenir que muestra el lugar preeminente que siempre ha poseído la observación en la producción de imágenes visuales (Cabrera), pero los modos en que se ha concretado varían de una cultura a otra.

Algo muy importante de la observación en arte, es que, también es de naturaleza **metafórica**. Las metáforas visuales de valor que dan como resultado la imagen artística, son precisamente, el resultado del trabajo de observación.

La observación también va acompañada de la **imaginación**, porque de esta manera es posible construir el universo metafórico constituido por toda imagen artística, (Cabrera).

Y la producción de imágenes está enraizada en la creación de sustitutos. Esta creación de sustitutos parte de la misma cultura y de la sensibilidad del artista de su misma capacidad de observación: observación, imaginación, sustitutivo, metáfora, imagen.

Por ejemplo, como representaban los aztecas al sol; primero tuvo que haber una observación del sol y la imaginación se hizo presente para crear un sustitutivo del sol, dando como resultado una metáfora visual, una imagen que simboliza al sol, al que llamaron **nahui ollin**, que significa 4 movimiento, símbolo importante que aparece en muchas representaciones como en el **huéhuatl de Malinalco** (Toluca), símbolo que está grabado en la madera del instrumento junto a otras imágenes como el propio Dios **Macuilxóchitl** (fig. 4).

Figura 4

No deja de ser importante la observación en el campo de la educación por el arte: se realiza un análisis visual, una determinación de sus partes componentes y se pueden comparar las similitudes o diferencias entre las diversas culturas mesoamericanas. Por ejemplo, las semejanzas de los instrumentos musicales considerados sagrados en toda Mesoamérica: el **huéhuetl** y el **teponaztli**, que, dependiendo del lugar cultural y de la época, fueron de diferentes tamaños, labrados, lisos, pintados, de barro, de oro, de plata, de piedra y de diferentes maderas, representados solos, en conjunto con otros instrumentos, en deidades y hasta en leyendas.

Conclusiones

La imagen está presente en todo el mundo, desde que el hombre existe, y desde los grandes filósofos, como Aristóteles y Platón, hasta los pensadores de nuestros días, el concepto de **imagen**, las formas de captarlo y analizarlo hasta las metodologías para su enseñanza y el buen aprendizaje, siempre van a ser diferentes y nunca se llegará a un solo concepto o pensamiento de todo lo que envuelve a la imagen, y no debemos pasar por alto el comportamiento perceptivo que cada quien tiene para la interpretación o lectura de las imágenes de cualquier índole. Entendiendo estas bases, el maestro puede guiar al alumno en la comprensión de lo que la música era para los mesoamericanos y captar más fácilmente las posibles interpretaciones musicales.

Bibliografía

- Arnheim, Rudolf; G. Kepes; et al; *La educación visual*, "El pensamiento visual"; Organización Editorial Navarro, S.A., México, D. F.; pags. 1 – 14. 1968.
- Aumont, Jacques; *La imagen*, editorial Piados Comunicación, 1ª edición; Barcelona, España. Pags, 81 - 88, 95, 98, 99, 107- 111, 207 – 211, 218 – 220, 264 – 267; 1992.
- Basaldella, Mirko; G. Kepes; et al; *La educación visual*, "En torno a la percepción visual"; Organización Editorial Navarro, S.A., México, D. F., pags. 175 – 180, 1968.
- Cabrera, Ramón; *Lecturas de artes plásticas*; Facultad de Artes Visuales, U.A.N.L. Monterrey, N.L., pags. 77 – 80.
- Castañeda, Daniel; Mendoza, V.; *Instrumental precortesiano*, Tomo 1; Imprenta del museo de antropología, historia y etnografía; 1ª reimpresión, U. N. A. M., México, D. F. 1990.
- Estrada, Julio; et al; *La música de México*; U. N. A. M.; 1ª edición; México, D. F. 1984.

Guzmán, Eulalia; *Historia del arte*, una aproximación al arte mexicano; “Caracteres esenciales del arte antiguo mexicano. Su sentido fundamental” Ed. Porrúa, U.N.A.M.; 1ª edición, México, D.F.; pags. 2 –19; 1988.

Kepes, Gyorgy; et al; *La educación visual*, Organización Editorial Navarro, S. A., México, D.F., pags. i – vii; 1968.

Mukarovsky, Jan; *Escritos de estética y semiótica del arte*; “El arte como hecho semiológico”; Ed. Gustavo Gili, S. A.; 1ª edición, Barcelona, Esp., pags. 9 – 40; 1977.