

DOI: <https://doi.org/10.23913/cemys.v12i24.428>

Artículos científicos

Modernización del fenómeno de la interpretación en la enseñanza de la pedagogía musical

Modernization of the Interpretation in Music Pedagogy

Horacio Antonio Rico Machuca

Universidad Autónoma del Estado de México

haricom@uaemex.mx

<https://orcid.org/0000-0002-1131-4561>

Marina Vladimirovna Romanova Shishparynko

Universidad Autónoma del Estado de México

mromanovas@uaemex.mx

<https://orcid.org/0000-0002-8546-9312>

Resumen

El estudio se dedicó a la actualización del aspecto pedagógico del fenómeno de la interpretación, el cual, a pesar de la importante cantidad de investigaciones, sigue siendo el menos desarrollado dentro del ámbito educativo musical. Se consideró la manifestación de la interpretación en diversos componentes estructurales de la actividad profesional del docente de música a nivel superior. Se identificó el término “cultura interpretativa” como rasgo integrador personal, así como las particularidades de su implementación en las actividades profesionales del docente de música. Se utilizaron los siguientes métodos de investigación: análisis sistémico y estructural de estudios filosóficos, axiológicos, culturales, musicológicos, psicológicos y pedagógicos; trabajos sobre la teoría de la interpretación. Análisis concéntrico y síntesis de categorías y fenómenos científicos y artísticos; estudio y generalización de la experiencia de enseñanza de diversas disciplinas musicales en escuelas de música, escuelas superiores de arte y en las facultades de música de las universidades desde el punto de vista del tema de investigación; observaciones y conversaciones pedagógicas, cuestionarios, entrevistas, pruebas, encuestas. Experimentos de tipo confirmatorio y formativo; diagnóstico de los niveles de formación de la cultura interpretativa de los estudiantes y análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos. Se desarrolló una estrategia para fortalecer el aspecto creativo de la formación pedagógica musical, con el fin de cultivar una habilidad integradora: la *cultura interpretativa* del futuro docente de música. Además, se elaboró una fundamentación metodológica para actualizar esta habilidad en la formación profesional.

Palabras clave: cultura interpretativa, texto musical, educación superior.

Abstract

The study focused on updating the pedagogical aspect of the phenomenon of musical performance, which, despite a significant amount of research, remains the least developed within the field of music education. The manifestation of performance in the various structural components of the professional activity of music teachers at the higher education level was considered. The term "performing culture" was identified as an integrative personal trait, as well as the specificities of its implementation in the professional activities of music teachers. The following research methods were used: systemic and structural analysis of philosophical, axiological, cultural, musicological, psychological, and pedagogical studies; works on the theory of musical performance; concentric analysis and synthesis of scientific and artistic categories and phenomena; study and generalization of the teaching experience of various musical disciplines in music schools, higher arts colleges, and university music faculties from the perspective of the research topic; observations and pedagogical conversations; questionnaires, interviews, tests and surveys. Confirmatory and formative experiments were also employed. A diagnostic assessment of students' performing culture levels was conducted, along with a quantitative and qualitative analysis of the results. A strategy was developed to strengthen the creative aspect of music pedagogy training, with the goal of cultivating an integrative skill: the performing culture of future music teachers. In addition, a methodological foundation was developed to update this skill within professional training.

Keywords: performing culture, musical text, higher education.

Introducción

La educación musical moderna exige especialistas con una sólida formación teórica y profesional, además de ser capaces de tomar decisiones innovadoras en todos los ámbitos de su actividad. La formación de un profesional creativo se hace inviable sin incorporar el fenómeno de la interpretación en el proceso educativo, así como sin cultivar las cualidades profesionales y personales necesarias. Estudiar la interpretación como un proceso mental fundamental que da sentido a todas las manifestaciones de la actividad espiritual humana es crucial para la pedagogía, que promueve el desarrollo de individuos íntegros con alto potencial creativo. Hoy en día el término *interpretación* se utiliza en una amplia diversidad de campos de la actividad humana, definiendo así una variedad considerable de características sustantivas. El presente estudio explora la interpretación artística no solamente como un acto de creatividad interpretativa, sino también como un concepto más amplio denominado *cultura interpretativa*, una cualidad integradora que se desarrolla en el proceso pedagógico-musical e incluye, sobre todo, la experiencia artística individual del futuro docente, basada en conocimientos y habilidades especializadas que le permiten demostrar sus capacidades creativas, transformadoras y constructivas. Además, esta cualidad se manifiesta en la necesidad de adquirir, analizar, generalizar, perfeccionar e implementar estos conocimientos en su labor profesional. Es imprescindible profundizar atención a este tema, ya que su desarrollo contribuirá significativamente a elevar el nivel de formación de los especialistas dentro del sistema educativo pedagógico-musical, abordando diversos aspectos del proceso educativo-creativo y promoviendo la educación estética-moral de los estudiantes.

El propósito de esta investigación fue evaluar de manera experimental la efectividad del modelo conceptual y tecnológico diseñado para desarrollar en el futuro especialista una *cultura interpretativa*

en la clase instrumental, considerándola como un elemento esencial en su formación pedagógica musical universitaria. Se consideraron las variables de naturaleza mixta organizadas en tres categorías: *motivacional-valorativa*, *lógico-constructiva* y *artístico-práctica* las cuales se midieron a través de un enfoque integro cuantitativo-cualitativo. Se emplearon pruebas pre- y post- experimentales a ambos grupos.

El estudio se fundamenta en el discurso educativo sobre la base textual de la formación interpretativa de futuros docentes de música en clase instrumental, lo cual consideramos una oportunidad para la exploración integral de diversos aspectos de la interpretación. Los requisitos principales para este enfoque son: el texto entendido como medio para comprender la unidad de las distintas formas del conocimiento humanístico y las tendencias objetivas de la creciente atención de la cultura contemporánea al fenómeno del texto. El término de *texto musical* se entiende como una forma universal de existencia de las obras musicales, la expresión más específica *texto interpretado* se refiere a una manifestación artística-acústica en la música, donde el elemento artístico puede ser considerado como una constante dinámica. La determinación *notación musical* hace referencia a la representación gráfica que transcribe una obra musical. La profundidad con la que el estudiante estudia el texto gráfico del compositor influye directamente en la calidad de su propia interpretación de la obra musical. En el ámbito de la enseñanza instrumental, el acto de la interpretación musical es particularmente significativo para el desarrollo de una *cultura interpretativa* sólida. En este proceso, el docente desempeña un papel fundamental al fomentar un conjunto de competencias profesionales y cualidades personales, que conforman y enriquecen la cultura interpretativa del futuro músico.

La fundamentación teórica del estudio se basó en diversas investigaciones relacionadas con la naturaleza psicológica del fenómeno de la interpretación. Estas incluyen: su carácter como una operación esencial del pensamiento humano, según Alexander Lúriya (1997), Viktor Frankl (2015); el diálogo interno fundamentado en la empatía, explorado por Stroe Marcus (1997); la capacidad de reflexión que posee el individuo, estudiada por A. Adler (2006), A. Maslow (2008; 2025), K. Rogers (2020) y L.S. Rubinstein (1974); la teoría del inconsciente propuesta por C. Jung (2022); además de las revisiones conceptuales sobre *compasión* y *comprensión* realizadas por L.S. Vygotsky (2015) y V. Dilthey (2025); así como un análisis de los distintos niveles de conciencia artística llevado a cabo por E.P. Krupnick (1989) y Anna Toropova (2008). Conceptos pedagógicos que reflejan diversos aspectos del desarrollo profesional docente: la teoría y la tecnología del aprendizaje contextual de Andrey Verbitsky (2017); una aproximación antropológica al arte y al artista de Vladimir Razhnikov (2007). Trabajos musicológicos que revelan los problemas del aspecto histórico del estudio de los fundamentos de la interpretación en el arte musical (A.D. Alekseev (1988), D.A. Rabinovich (2008)), funciones semánticas y comunicativas del lenguaje musical M.G. Aranovsky (1991), V.V. Medushevsky (2010).

El estudio se llevó a cabo entre “2016- 2025” en la Universidad Autónoma del Estado de México (Escuela de Artes Escénicas y Facultad de Humanidades), Conservatorio de Música del Estado de México y en el Conservatorio de Música de la Universidad Politécnica de Nicaragua. Una importante contribución a la investigación se realizó mediante el Encuentro Internacional Académico de piano de la UAEMéx, que se celebra cada año a partir de 2016 y cuenta con una extensa participación de universidades internacionales tanto en formato virtual como presencial.

Durante la primera etapa “2016–2019”, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la literatura relacionada con la problemática investigada, incluyendo el desarrollo de sus aspectos metodológicos, así como sus fundamentos teóricos. Además, se identificó el estado actual del problema en el ámbito de la práctica

pedagógica musical. Para ello, se diseñaron los instrumentos de recolección de datos dirigidos a docentes, compositores y estudiantes; en consecuencia, se realizó un estudio sociológico que involucró a 160 participantes. El objetivo principal fue determinar la percepción existente respecto al desarrollo de las habilidades interpretativas en futuros profesionales en educación musical moderna. Asimismo, se identificaron parámetros objetivos que favorecen la formación de una elevada cultura interpretativa y se realizó un análisis centrado en la relación que mantienen los encuestados con el texto de las obras musicales.

En el segundo período comprendido entre “2019–2021”, se establecieron los fundamentos esenciales del paradigma centrado en el texto, *textocéntrico*, aplicados a la enseñanza en el ámbito instrumental, concebido como un modelo tecnológico destinado a fomentar la cultura interpretativa en los futuros docentes. Asimismo, se diseñaron instrumentos de diagnóstico, incluyendo indicadores, parámetros, criterios de evaluación, pruebas y programas de entrenamiento, con el propósito de evaluar el grado de desarrollo de dicha cultura interpretativa. Además, se creó un curso especializado titulado “Interpretación de obras musicales en la formación escénica del docente de Música”.

En la tercera etapa “2021–2023”, se elaboró el concepto destinado a la adquisición de *cultura interpretativa* considerada como una cualidad profesional y personal integradora, se diseñaron y fundamentaron las distintas etapas de su formación, se realizó un estudio diagnóstico con el propósito de evaluar el nivel inicial de desarrollo de dicha cultura en una muestra compuesta por 56 estudiantes (28 personas en los grupos experimental y de control), y se llevó a cabo un trabajo experimental para introducir un curso especial en el proceso educativo práctico.

En la cuarta fase del estudio “2023–2025”, se realizó una encuesta de control de los niveles de desarrollo de la cultura interpretativa de los futuros especialistas, se sistematizó el material obtenido durante el experimento formativo, se procesaron los datos, se aclararon las conclusiones teóricas y metodológicas y se resumieron los resultados prácticos del estudio.

Los resultados de la investigación permitieron una reformulación teórica del proceso pedagógico en la enseñanza instrumental, específicamente en el enfoque interpretativo. Además, favorecieron una mayor comprensión de las estrategias de reforma en la educación superior profesional, impulsando nuevas líneas de indagación relacionadas con temas orientados a la experiencia personal y creativa en el ámbito de la educación pedagógica-musical, y contribuyendo al perfeccionamiento de su calidad.

La estructura del artículo consta de varias secciones principales: una *Introducción*, un apartado de *Desarrollo* que incluye la descripción de la *Metodología* empleada, los resultados obtenidos y su correspondiente análisis crítico *Discusión*. Posteriormente, se presenta la *Conclusión*, las posibles *Líneas futuras de investigación* y finalmente, la lista de *Referencias* y fuentes consultadas.

Se declara el uso de herramientas tecnológicas de asistencia (correctores avanzados y traductores automáticos) debido que el idioma español no es idioma natal de una de los autores.

Metodología

La interpretación se puede definir como un concepto característico que se manifiesta en casi todos los ámbitos de la actividad humana, abarcando desde la simple percepción de objetos, acontecimientos y hechos hasta el desarrollo de teorías y conceptos científicos, resaltando su naturaleza

profundamente antropológica. La búsqueda del sentido constituye un elemento esencial para la existencia humana, que es, en todo momento, consciente y se caracteriza por un significado personal que requiere interpretación. Por tanto, el análisis de las cuestiones vinculadas con la interpretación —considerada como «una operación fundamental del pensamiento que otorga sentido a cualquier manifestación de la actividad espiritual humana» (Grekúlova, 1989, p.814) [Trad. propia]— se erige como una línea general en el desarrollo del pensamiento filosófico.

En la perspectiva de M. Heidegger, se aprecia una conceptualización ontológico-existencial de la interpretación, considerada como una modalidad de "estar en el mundo", que adopta un enfoque histórico-filosófico en relación con los textos. Heidegger concibe la interpretación como una vía para acceder al conocimiento del mundo y del propio ser, asumiendo la responsabilidad de "buscar y fundamentar, en consonancia con el arte y la historia, un nuevo criterio de verdad que trascienda los límites impuestos por la ciencia, tanto en lo que respecta a la experiencia vital como al conocimiento de la verdad" (Heidegger, 1929, p.7) [Trad. propia].

La base subjetivo-psicológica de la interpretación se manifiesta con mayor claridad en el paradigma de la relación del individuo con el arte. La definición de las obras de arte como *endurecimientos psicológicos* (Krivtsun, 2014) nos permite considerar la capacidad humana de interpretación como una especie de *plasticidad mental en la historia*. El arte surge de la necesidad de *catarsis psicológica* (Vygotsky, 2015) y, por lo tanto, los procesos mentales involucrados en esta esfera dominan en la actividad interpretativa del individuo.

Estudio experimental diagnóstico sobre el desarrollo de la cultura interpretativa en docentes de música.

La determinación de indicadores, tanto cuantitativas como cualitativas, para evaluar la efectividad en la formación de cultura interpretativa en el entorno de enseñanza instrumental requirió un estudio experimental de este problema. Dicha investigación se sustentó en los espacios académicos dedicados a la enseñanza musical: Escuela de Artes Escénicas y Facultad de Humanidades de la UAEMEX, Conservatorio de Música del Estado de México, Conservatorio de Música de la Universidad Politécnica de Nicaragua. Se formaron dos grupos de control y dos experimentales, integrados por estudiantes de conservatorios (14 por grupo) y estudiantes universitarios (14 por grupo). El número total de participantes en el estudio experimental fue de 56. La duración del estudio fue de cuatro años "2021-2025", ocho semestres, el tiempo que se establecen los Planes de Estudio a nivel de Licenciatura para los músicos instrumentistas. Los grupos se formaron por los estudiantes ingresados en el año 2021, Cada grupo fue compuesto por 10 pianistas, 1 percusionista, 1 violinista, 1 violonchelista y 1 clarinetista.

La evaluación del nivel de desarrollo y las condiciones necesarias para la promoción efectiva de una cultura interpretativa implicó la creación de instrumentos específicos destinados a valorar esta cualidad desde una perspectiva centrada en la competencia profesional. Para ello, se establecieron los siguientes criterios:

- en primer lugar, la motivación de los futuros docentes para fomentar la creatividad interpretativa en el ejercicio de sus funciones pedagógicas;
- en segundo lugar, el grado y la calidad del conocimiento profesional adquirido, abarcando aspectos filosóficos, culturales, históricos, teóricos, musicales y pedagógicos, así como conocimientos psicológicos;

- y finalmente, el desarrollo de habilidades y destrezas en la interpretación escénica, así como en la organización del proceso musical y pedagógico bajo un enfoque creativo y transformador.

Para cumplir con esta tarea se elaboraron tres cuestionarios dirigidos a los tres sectores participantes: alumnos (18 ítems), maestros (18 ítems) y compositores (16 ítems). La validez del contenido de cada cuestionario fue acordada por seis especialistas en composición e interpretación musical. Se aplicó el índice de validez de contenido (IVC) de Lawshe, logrando un resultado satisfactorio: IVC alumnos = 0.83, IVC maestros = 0.85 e IVC compositores = 0.81.

Partiendo de los elementos estructurales de la cultura interpretativa, que comprenden los componentes motivacional-valorativo, lógico-constructivo y artístico-práctico, se identificaron sus parámetros y niveles de evolución, categorizados en alto, medio y bajo.

Los parámetros que determinan un *nivel alto* son los siguientes:

- a) *Componente motivacional-valorativo* implica la existencia de un sistema de principios valorativos bien estructurado, así como una motivación consciente y explícita en relación con la actividad profesional vinculada a la creación cultural interpretativa. Este aspecto requiere además de una reflexión profunda y una esfera emocional madura, junto con el reconocimiento de la importancia de cultivar una cultura interpretativa tanto a nivel profesional como personal, considerando su implementación activa en las prácticas laborales.
- b) *Componente lógico-constructivo* comprende un conjunto sustancial de conocimientos no solamente relacionados con la interpretación musical sino también con diversas áreas de las humanidades, como artes visuales, filosofía, historia, psicología y ciencias sociales, garantizando así libertad y adaptabilidad en su aplicación. Incluye el entendimiento de los principios esenciales que rigen la cultura interpretativa, las condiciones pedagógicas indispensables para su desarrollo eficiente y un enfoque creativo y transformador en la utilización de estos conocimientos.
- c) *Componente artístico-práctico* refiere al dominio de un repertorio que incluye obras musicales diversos en géneros y estilos; altos niveles de habilidades escénicas, lectura a primera vista, selección de acompañamientos mediante diferentes texturas musicales. Además, es fundamental identificar y encarnar acústicamente el estilo particular del compositor; mostrar autonomía e innovación intelectual durante la interpretación; así como analizar, sintetizar e integrar información condicionada por factores espacio-temporales, táctiles y dinámicos propios del acto interpretativo. Contribuye al desarrollo de empatía musical y lingüística, sensibilidad artística, reflexión crítica y flexibilidad cognitiva tanto en contextos educativos como en actividades creativas independientes.

Los parámetros que determinan un *nivel medio* son:

- a) *Componente motivacional-valorativo* implica un sistema de valores que aún no está suficientemente desarrollado. La motivación en la actividad profesional relacionada con la construcción de una cultura interpretativa no siempre se manifiesta en una comprensión profunda de los aspectos emocionales. Además, existe una necesidad inherente de desarrollar esta cultura como una cualidad tanto profesional como personal, proceso que suele manifestarse de manera inconsciente y selectiva.
- b) *Componente lógico-constructivo* comprende un volumen adecuado pero limitado de conocimientos vinculados con la interpretación musical, restringido por los parámetros específicos del campo laboral. Se observa un conocimiento escaso en áreas conexas, tales como otras disciplinas artísticas, actividades comunicativas, psicología, entre otras. Existe una insuficiencia en la comprensión de los principios fundamentales que rigen una cultura interpretativa eficaz y en las condiciones pedagógicas necesarias para su desarrollo óptimo.

c) *Componente artístico-práctico* refiere al dominio de un repertorio interpretativo representativo del género y estilo específicos, así como un nivel elevado en habilidades acompañantes, competencia en lectura a primera vista. Sin embargo, presenta deficiencias para capturar acústicamente el estilo individual del compositor mediante el lenguaje musical; además, la independencia artística todavía es incipiente, reflejándose en un modo de pensamiento orientado hacia la búsqueda y transformación al construir un modelo interpretativo personal de la obra musical.

Los parámetros que determinan un *nivel bajo* son:

a) *Componente motivacional-valorativo* implica un sistema de valores poco consolidado; además, la motivación relacionada con la interpretación profesional carece de una intención transformadora claramente articulada. No se evidencia la percepción de la importancia de desarrollar una cultura interpretativa como una cualidad integral tanto a nivel profesional como personal, ni tampoco la necesidad de implementarla en las prácticas laborales.

b) *Componente lógico-constructivo* comprende un conocimiento fragmentado e insuficiente acerca de la interpretación musical; se desconoce el contexto de las humanidades relacionadas, tales como otras formas artísticas, filosofía y psicología; igualmente, no se poseen conocimientos sólidos sobre los principios fundamentales que sustentan una cultura interpretativa ni sobre las condiciones pedagógicas idóneas para su eficaz desarrollo.

c) *Componente artístico-práctico* refiere a una carencia en el repertorio individual con obras necesarias para satisfacer las expectativas del público. Además, presenta un nivel deficiente en las cualidades del acompañante y habilidades limitadas para la lectura a primera vista. También existe una baja competencia para encarnar acústicamente el estilo particular del compositor mediante el lenguaje musical; por otra parte, hay deficiencias en habilidades para analizar, sintetizar e integrar información, así como en argumentar y defender posiciones propias o plantear hipótesis e ideas interpretativas.

Para medir variables de los criterios motivacional-valorativo y lógico-constructivo se elaboraron *cuestionarios* correspondientes con 20 ítems en cada uno, obteniendo un valor del coeficiente de Alfa de Cronbach $\alpha = 0.83$ e indicando fiabilidad de los instrumentos creados. Para el criterio artístico-práctico se elaboró *ficha de observación* con una escala nominal de 16 ítems y el coeficiente de Cronbach $\alpha = 0.85$ acreditando su fiabilidad.

Resultados

Prueba pre- experimental

Los resultados obtenidos, que evalúan las habilidades y destrezas de los estudiantes para interpretar obras musicales, evidencian un desempeño por debajo de lo esperado. Como se desprende de los criterios previamente establecidos, únicamente un reducido grupo de futuros docentes alcanzó un nivel que podría considerarse incluso promedio. La forma en que la mayoría de los participantes abordó la interpretación puede caracterizarse como formal, marcada por errores frecuentes y una comprensión poco clara o difusa de la estructura figurativa de las composiciones musicales. Lamentablemente, las interpretaciones producidas por los alumnos tienden a ajustarse a patrones estereotipados: expresiones emocionales simplificadas (“triste” o “vivo”), variaciones dinámicas mínimas (una amplitud extremadamente limitada en los estados emocionales) y ejecución táctil monótona (empleando solamente uno o dos tipos de articulación).

La identificación de rasgos propios distintivos de un compositor en particular, manifestadas mediante el uso de diversas técnicas de entonación, técnicas motrices, sensaciones táctiles, era prácticamente inexistente en las interpretaciones realizadas. La mayoría de los participantes del experimento

presentaron obras de estilo romántico (Chopin, Schumann, Liszt, Brahms, Grieg, Tchaikovsky, Scriabin y Rachmaninov), y esta problemática resultó evidente dado que la música de varias escuelas nacionales y diferentes períodos del Romanticismo se interpretó estilísticamente de manera idéntica. El nivel léxico de interpretación de la obra también fue insuficientemente significativo en las interpretaciones de los participantes. En particular, esto se manifestó en la incapacidad para diseccionar los motivos de la obra, construir una frase natural, diferenciar cualitativamente su textura. Esta última deficiencia fue particularmente evidente en la prueba de habilidades de lectura a primera vista. Las tareas relacionadas con la selección de acompañamientos también presentaron dificultades.

Tabla 1. *Datos obtenidos de la Prueba Pre- experimental*

Grupo	Nivel		
	Alto	Medio	Bajo
Control			
Cantidad personas	0	7	21
%	0	12,5	37,5
Experimental			
Cantidad personas	0	10	18
%	0	17,8	32,4

Fuente: Creación Propia, 2025

El estudio empírico (encuesta) señaló que la mayoría de los participantes considera que el desarrollo de la cultura interpretativa constituye un elemento fundamental en cualquier proceso creativo, particularmente en el ámbito de la formación profesional del docente de música. Cuando se les consultó sobre la existencia de un sistema efectivo para fomentar esta cualidad dentro de la enseñanza instrumental musical contemporánea, únicamente un 18 % de los encuestados respondió positivamente. Por otro lado, un amplio porcentaje (87 %) enfatizó la relevancia de la interpretación en su ejercicio profesional. Asimismo, el 73 % de los estudiantes opina que, en el contexto de la educación musical, la interpretación no solamente se refleja en las actuaciones musicales, sino que también se expresa a través de otros aspectos inherentes a las funciones profesionales del docente.

Todos los encuestados subrayaron la importancia del *nivel textual* de la obra musical como medio para expresar su contenido artístico y como base para la actividad interpretativa. Sin embargo, se identifican diversos niveles de impacto que tiene el análisis de la notación musical en la formación de un diseño interpretativo: las respuestas de los estudiantes revelan un claro enfoque en seguir las instrucciones de su maestro. En consecuencia, las tareas autónomas que realizan carecen de creatividad y muestran una escasa iniciativa, lo cual limita significativamente la efectividad de dichas actividades.

Los resultados de la encuesta revelaron que los estudiantes tienden a minimizar la complejidad inherente del texto musical como un sistema simbólico, constituyendo un lenguaje propio con reglas, estructura, organización y lógica de despliegue de información. En sus respuestas, una proporción significativa de participantes (62 %) reconoció su incapacidad para identificar tanto la autoría potencial de una notación musical desconocida como su posible vinculación con un estilo, género o forma específicos.

En consecuencia, los hallazgos derivados de los procedimientos diagnósticos previamente detallados indicaron que el estudio pre- experimental evidenció un nivel inicial deficiente en la cultura interpretativa de la mayor parte de los estudiantes. Los datos recopilados respaldaron la hipótesis

inicialmente planteada: en el contexto del proceso pedagógico musical orientado a la formación instrumental, se observa una escasa atención al fomento de las competencias interpretativas en los futuros docentes de música, lo cual no asegura de manera completa su desarrollo integral.

Prueba Post- experimental

Basándose en la información recopilada durante la fase pre- experimental se procedió a implementar el modelo conceptual y tecnológico diseñado para desarrollar *cultura interpretativa* en el futuro docente de música; esta iniciativa se llevó a cabo en un contexto educativo real, lo que permitió evaluar la efectividad del dicho modelo.

El grupo experimental desarrollaba las actividades académicas programadas en el modelo elaborado con un enfoque centrado en el texto, que sirvió como principal herramienta para la formación práctica de los estudiantes. El grupo de control llevaba su formación profesional siguiendo el programa estándar de una clase instrumental. El objetivo del *componente motivacional-valorativo* en esta fase era fomentar en los estudiantes el interés por actividades interpretativas, el *componente lógico-constructivo* se centraba en el aprendizaje de las teorías y metodologías relacionadas con la interpretación musical, mientras que el *componente artístico-práctico* trabajaba en diseño de la interpretación acústica a partir de un análisis detallado del texto estudiado. La fase creativa en el desarrollo de *cultura interpretativa* conlleva la experimentación de métodos y técnicas para distintas acciones artísticas: el componente performativo se concibe como algo esencial y predominante. Durante esta fase, se fomenta en el futuro docente la habilidad para rechazar técnicas performativas convencionales y estereotipadas; se promueve la adopción de enfoques innovadores para dominar la técnica performativa, así como la adaptabilidad en la expresión artística. Esta labor implica la apertura a las interpretaciones ajenas, la concreción de procesos reflexivos, la introspección y búsqueda de crecimiento profesional. Durante esta etapa se trató de aprovechar al máximo la *práctica concertista*; a lo largo de varios semestres se prepararon pequeños *programas musicales didácticos* en los que estudiantes actuaban como intérpretes y comentaristas de las obras presentadas. Se destaca especialmente la participación de futuros docentes en conjuntos a cuatro manos y con otros instrumentistas, así como acompañantes para obras vocales.

Al finalizar el estudio experimental, se llevó a cabo la evaluación post- experimental del nivel de *cultura interpretativa* de los participantes empleando las mismas herramientas diagnósticas utilizadas durante la fase pre- experimental.

Tabla 2. Datos obtenidos de la Prueba Post- experimental

Grupo	Alto	Nivel Medio	Bajo
Control			
Cantidad personas	3	17	8
%	11	60	29
Experimental			
Cantidad personas	10	18	0
%	37	63	0

Fuente: Creación Propia, 2025

El análisis detallado de los datos obtenidos reveló que el grupo experimental demostró un crecimiento destacado en su *cultura interpretativa* a lo largo de todas las fases del estudio en comparación con el grupo de control. La proporción de participantes con un alto nivel en la *cultura interpretativa* fue más del triple: 37% en el grupo experimental frente a solo 11% en el grupo de control.

Discusión

Una de las características que distingue a la investigación en pedagogía musical es la marcada *heterogeneidad conceptual* en la determinación de los problemas abordados, incluso aquellos que parecen ser evidentes, así como la *variabilidad terminológica* presente en las diversas formulaciones utilizadas. Para ilustrar esta situación, analizaremos el tema central de nuestra investigación. La problemática fundamental de la interpretación musical ha sido objeto de estudio intensivo, principalmente desde una perspectiva centrada en la actividad artística. Sin embargo, solo en tiempos recientes se ha comenzado a explorar el nivel psicológico asociado a este fenómeno —por ejemplo, la "capacidad interpretativa del individuo" propuesta por Daria Uskova (2007) [Trad. propia], la "antropología psicológica musical" desarrollada por Alla Toropova (2008) [Trad. propia] y la conceptualización de "personalidad como sujeto de interpretación" por Slavskaya A.N. (2005) [Trad. propia]. Finalmente, en los últimos años, se ha consolidado la tesis de un enfoque interpretativo como estrategia para la enseñanza pedagógica musical. Aunque esta perspectiva resulta relevante y valiosa para nuestro campo, aún no logra abordar completamente el vacío pedagógico existente en relación con la formación integral de futuros profesionales del ámbito musical; particularmente en lo que respecta a sus atributos personales, conocimientos especializados y habilidades prácticas indispensables. Estas cualidades son fundamentales no solamente para desarrollar una labor interpretativa efectiva dentro del ejercicio profesional, sino también, como componentes esenciales para una socialización exitosa del docente de música.

Consideramos que el problema relacionado con la interpretación de obras musicales en general, así como su integración en los procesos educativos específicos, presenta dificultades adicionales debido a las divergencias existentes respecto a: ¿qué aspectos constituyen realmente la música? y ¿qué elementos comprenden su lenguaje simbólico? Los conceptos categóricos involucrados permanecen bastante difusos, lo cual genera un marco metodológico también ambiguo para orientar el trabajo interpretativo de los estudiantes. Las opiniones y criterios contrapuestos, que muchas veces resultan contradictorios, expresados por figuras reconocidas en el campo generan obstáculos significativos para quienes aspiran a convertirse en músicos profesionales.

En este contexto, presentamos dos posturas contrapuestas relativas al debate acerca del grado y tipo de relación entre la Música y la Palabra dentro del proceso pedagógico musical: por un lado, Vasili Sujomlinski afirma que «las palabras nunca podrán explicar por completo la profundidad de la música; sin embargo, sin ellas resulta imposible acceder a esa esfera tan sutil de cognición emocional» (Sujomlinski, 1975, p.175) [Trad. propia]. Por otro lado, Mijael Roiterstein expresa una opinión distinta, afirmando: «Es preciso recuperar la confianza en la propia música; esta confianza se ha perdido. Involuntariamente duplicamos cada detalle mediante palabras... Pero alguien dijo alguna vez que 'la música empieza donde terminan las palabras'» (Roiterstein, 1988, p.63) [Trad. propia]. Estas afirmaciones reflejan claramente que este problema, que permea casi todas las actividades tanto educativas como artísticas del docente de música, se resuelve mayormente desde una perspectiva individual: es decir, depende del propio docente y del contexto laboral específico en el cual ejecuta su tarea pedagógica. El estudio experimental evidenció que al aplicar un enfoque de enseñanza centrado en

el texto se mejoran aspectos metodológicos y tecnológicos en el proceso educativo, se fortalecen notablemente las cualidades éticas, psicológicas, transformadoras de la personalidad y habilidad comunicativa musical de los futuros docentes. Se amplían sus competencias profesionales favoreciendo su eficiencia y relevancia en la enseñanza.

Futuras líneas de investigación

La comprensión del fenómeno de la interpretación como un elemento cultural fundamental en el ámbito de la pedagogía musical exige una constante investigación y análisis exhaustivo de sus diversos aspectos. Entre estas tareas, se destacan:

- examinar las particularidades de la interpretación como manifestación artística;
- estudiar las funciones que desempeña la interpretación en diferentes contextos sociales;
- analizar los enfoques metodológicos integrales para la interpretación del contenido musical;
- examinar las características metodológicas de la percepción del texto interpretativo musical a través de procesos comunicativos;
- estudiar interrelación de los fenómenos de *interpretación e improvisación* en el contexto histórico;
- crear los nuevos métodos de validación de instrumentos dentro del campo científico de la interpretación y creación musical;
- realizar la replicación multicéntrica del estudio presentado;
- implementar el seguimiento longitudinal del modelo metodológico desarrollado dentro del aula.

Referencias

- Adler, A. (2006) *Comprender la vida*. Paidós Ibérica.
<https://cdn.bookeekey.app/files/pdf/book/es/comprender-la-vida.pdf>
- Dilthey, W. (2025) *Einleitung in die Geisteswissenschaften*. Antigonos Verlag
- Frankl, V.E. (2015) *El hombre en busca de sentido*. Herder Editorial.
- Heidegger, M. (1929) *Kant und das problem der Metaphysik*.
https://www.bard.edu/library/pdfs/Heidegger-Kant_und_das_Problem_der_Metaphysik.pdf
- Jung, C.G. (2022) *Las relaciones entre el yo y el inconsciente*. Editorial Paidós.
- Krupnick, E. (1989) Philosophical psychological problems of educational influence of art. *Voprosy Psichologii*, 4(89), 102-110 <https://www.voppsy.ru/eng/contents/ce894.htm>
- Luria, A.R. (1997) *El cerebro humano y los procesos psíquicos. Análisis neuropsicológico de la actividad consciente*. Fontanella
- Marcus, S. (1997) *Empatie si personalitate*. Atos
- Maslow, A. (2008) *La personalidad creadora*. Kairos
- Rogers, C. (2020) *El proceso de convertirse en persona*. Ediciones Culturales Paidós.
- Rubinstein, L. (1974) *El desarrollo de la psicología*. Ediciones Pueblos Unidos.
<https://proletarios.org/books/Rubinstein-Desarrollo-de-La-Psicologia.pdf>
- Sujomlinski, V. (1975) *Pensamiento pedagógico*. Progreso.
- Vygotsky, L.S. (2015) *Psicología del arte*. Herder Editorial.
- Alekseev, A. (1988) *Historia del arte del fortepiano*. Muzyka.
 [Алексеев, А. (1988) *История фортепианного искусства*. Музыка]
- Aranovsky, M. (1991) *Estructura sintáctica de la melodía*. Muzyka.

- [Арановский, М. (1991) *Синтаксическая структура мелодии*. Музыка.]
- Verbitsky, A. (2017) *Teoría y tecnologías de la educación contextual*. MGPU.
- [Вербицкий, А. (2017) *Теория и технологии контекстного образования*. МПГУ.]
- Grekulova, A.L. (Ed.) *Diccionario Enciclopédico Filosófico*. Sov. Enciklopedia.
- [Трекулова, А.Л. (Ред.) (1989) *Философский энциклопедический словарь*. Сов. Энциклопедия]
- Krivtsun, O.A. (2014) *Estética: un libro de texto*. Yurait.
- [Кривцун, О.А. (2014) *Эстетика : учебник*. Юрайт]
- Maslow, A. (2025) *Motivación y personalidad*. Editorial Peter.
- [Маслоу, А. (2025) *Мотивация и личность*. Издательство: Питер]
- Medushevsky, V. (2010) *Sobre las leyes y los medios de influencia artística de la música*. Muzyka.
- [Медушевский, В. (2010) *О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки*. Музыка]
- Rabinovich, D. (2008) *Interprete y estilo*. Klassika-XXI.
- [Рабинович, Д. (2008) *Исполнитель и стиль*. Классика-XXI.]
- Razhnikov, V.G. (2007) *Diccionario de estados de ánimo artísticos. Taller de antropología estética*. АСТ.
- [Ражников, В. Г. (2007) *Словарь художественных настроений. Мастерская эстетической антропологии*. АСТ]
- Roiterstein, M. (1988) *Con fe en la música*. *Sovetskaya muzyka*, 3 (88), 63-71.
- [Ройтерштейн, М. (1988) *С доверием к музыке*. *Советская музыка*, 3 (88), с. 63-71]
- Slavskaya, A. N. (2009) *La personalidad como sujeto de interpretación*. Phoenix.
- [Славская, А.Н. (2009) *Личность как субъект интерпретации*. Феникс]
- Toropova, A. V. (2008) *Homo Musicus en el espejo de la antropología musical-psicológica y musical-pedagógica*. Graf-Press.
- [Торопова А. В. (2008) *Номо-музикус в зеркале музыкально-психологической и музыкально-педагогической антропологии*. Граф -Пресс]
- Uskova, D.N. (2007) *Desarrollo de la capacidad interpretativa del individuo*. [Tesis doctoral, Universidad Estatal de Gestión de Moscú]
- [Ускова, Д.Н. (2007) *Развитие интерпретирующей способности личности*. [Докторская диссертация. Московский Гос. Университет управления]
- <https://www.dissercat.com/content/razvitie-interpretiruyushchei-sposobnosti-lichnosti>