

**LES ARTS PLASTIQUES
EN TANT QUE MÉDIATEURS
DANS LA CRÉATION SONIQUE
ET
DANS LA RÉCEPTION DE L'ART MUSICAL CONTEMPORAIN
CHEZ LES ADOLESCENTS**

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ VALCÁRCEL

Universidad Autónoma de Madrid

TESIS DOCTORAL DIRIGIDA POR LOS DOCTORES
ENRIQUE MUÑOZ RUBIO Y ESTEFANÍA SANZ LOBO
2011

RÉSUMÉ

Dans cette recherche, nous essayons de vérifier si les arts plastiques et visuels aident à la réception de l'art musical actuel par les adolescents.

Dans l'introduction, nous abordons la question de la possible séparation entre la société européenne occidentale d'aujourd'hui et l'art musical de son époque. À partir de considérations disciplinaires ayant rapport avec divers domaines de connaissance : physiologie et psychologie humaine, paléo-anthropologie, sociologie politique, esthétique, histoire, économie, pédagogie, communication audiovisuelle, etc. ; nous analysons ensuite le contexte éducatif général du cadre, ainsi que le milieu spécifique se référant aux arts plastiques et à l'art musical contemporains.

Dans la première partie de notre recherche, partie très théorique, nous examinons la situation actuelle quant aux recherches précédentes, tout en présentant les objectifs, les méthodologies et les hypothèses de la nôtre. Nous analysons également certains rapports existant entre les arts plastiques et l'art musical, tout en établissant une typologie subjective, et en comparant les éléments linguistiques artistiques après les avoir analysés.

Dans la seconde partie de notre recherche, partie très expérimentale et qualitative, nous concevons un modèle supposant aussi la création de morceaux musicaux –dont l'un a été représenté pour la première fois à l'Auditorium National de Musique de Madrid– ; ensuite, une fois les expériences faites, nous analysons les résultats du travail sur le terrain réalisé avec des groupes expérimentaux et des groupes de contrôle. La genèse de sources primaires, inexistantes avant, grâce au filmage d'entretiens que nous avons eus avec différentes autorités, nous donne la possibilité de présenter également un long métrage documentaire qui vise, lui aussi, à unir le visuel et le sonique.

Et finalement, nous présentons les conclusions qui démontrent une meilleure réception des adolescents pour l'art de création musicale actuelle, si l'on recourt aux arts plastiques et visuels comme médiateurs, et par le biais d'une expérience créative.

Mots clé : adolescents, alphabétisation, analyse musicale, art contemporain, art musical actuel, arts plastiques, atonal, création actuelle, créativité, documentaire art-recherche, éducation artistique, cadre sonique, habitat sonique, médiateurs, musique contemporain, pédagogie musicale, performative, public professionnel, rapports musique - arts plastiques, réception de l'art, visualité, visualité sonique.

RESUMEN

Las artes plásticas como mediadoras en la creación sónica y en la recepción del arte musical contemporáneo en adolescentes

En la presente investigación, tratamos de comprobar si las artes plásticas y visuales facilitan la recepción del arte musical actual en los adolescentes. En la introducción, abordamos el asunto de la posible separación entre la sociedad europea occidental actual y el arte musical de su tiempo. Partiendo de consideraciones disciplinarias que se relacionan con áreas de conocimiento diversas: fisiología y psicología humanas, paleoantropología, sociología política, estética, historia, economía, pedagogía, comunicación audiovisual, etc., analizamos después el contexto educativo general del ámbito enmarcado, así como el entorno específico referente a las artes plásticas y al arte musical actuales. En la primera parte de la investigación, de marcado carácter teórico, se efectúa un recorrido por la situación actual, en lo que concierne a las investigaciones precedentes, presentándose los objetivos, las metodologías y las hipótesis de la investigación. También analizamos algunas relaciones dadas entre las artes plásticas y el arte musical, estableciendo una tipología, de carácter subjetivo, y comparando los elementos lingüísticos artísticos tras su análisis. En la segunda parte de la investigación, de carácter eminentemente experimental y cualitativo, diseñamos un modelo que supone, además, la creación de piezas musicales –una de ellas estrenada en el auditorio nacional de Música de Madrid–; más tarde, una vez efectuados los experimentos, analizamos los resultados del trabajo de campo llevado a cabo con grupos experimentales y con grupos de control. La génesis de fuentes primarias antes inexistentes, gracias a la filmación de entrevistas mantenidas con distintas autoridades, nos permite producir, también, un largometraje documental cinematográfico que, a su vez, pretende aunar lo visual y lo sónico. Finalmente, se presentan las conclusiones, las cuales demuestran la mejora receptiva de los adolescentes, con respecto al arte de creación musical actual, si se utilizan las artes plásticas y visuales como mediadoras y a través de una experiencia creativa.

Son palabras clave de esta investigación: adolescentes, alfabetización, análisis musical, arte contemporáneo, arte musical actual, artes plásticas, atonal, creación actual, creatividad, documental arteinvestigación, educación artística, entorno sónico, hábitat sónico, mediadores, música contemporánea, pedagogía de la música, performativo, público profesional, recepción del arte, relaciones música-artes plásticas, visualidad, visualidad sónica.