

Clínicas de aprendizaje: procedimientos, estrategias y herramientas para la investigación musical

Learning Clinics: Procedures, Strategies, and Tools for Music Research

Norberto Bayo Maestre

Universidad de las Artes

Resumen

Los proyectos artísticos personales tratan de justificar “las experiencias significativas de servicio-aprendizaje, investigación, creación, producción y difusión creativa” (Bayo, 2017, p. 567). La función de una educación en artes debe vincularse a las actividades de investigación, para detectar así las acciones de emancipación creativa y las relaciones e intereses del discurso disciplinar. Música y las Artes Sonoras parten de las experiencias previas y de la profesionalización, como intérpretes o compositores, para garantizar la continuidad en la trayectoria académica del estudiantado y ofrecer mecanismos para el seguimiento de los proyectos culturales personales. Los aspectos cognitivos, afectivos y profesionales individuales son fundamentos de acción y engranaje de los espacios de investigación creativos. A través del procedimiento clínico de aprendizaje se busca mejorar la capacidad para comunicar procesos reales de investigación crítica, su pertinencia, “la integralidad y la autodeterminación para la producción e investigación artística musical. Nuestra apuesta versará aquí entre poner en práctica las dinámicas apropiadas de la investigación” (Bayo, 2017, p. 567) y aprehender la epistemología de la misma, al producir creativities mientras se comparten aprendizajes.

Palabras clave: epistemología, investigación, metodología, música, proyectos

Abstract

Personal art projects try to justify meaningful experiences of service-learning, research, creation, production, and creative diffusion. The function arts education must be linked to research activities to detect actions of creative emancipation, and the relationships and interests of disciplinary discourse. Music and Sound Arts are based on previous experiences, and professionalization, as interpreters or composers, to guarantee continuity in the academic trajectory of the student body and to offer mechanisms, for monitoring personal cultural projects. The individual cognitive, affective, and professional aspects are foundations of action and gear of creative research spaces. Through the clinical learning procedure, we will seek to improve the ability to communicate real critical research processes, their relevance, comprehensiveness and self-determination for musical artistic production and research. Our bet here will be between putting into practice the appropriate dynamics of research and apprehending its epistemology when producing creatives sharing learning.

Keywords: epistemology, research, methodology, music, projects

Introducción

La investigación en artes necesita desarrollar cierta metodología básica, para reconocer los mecanismos útiles que puedan desempeñar cierta manera de entendimiento de la naturaleza de la experiencia, es decir, de un campo reflexivo, ordinario y de eje cultural. Los investigadores se enfrentan a una multiplicidad de culturas y regiones que conviven conjuntamente, en este contexto las estrategias deben dirigir social y emocionalmente el impacto de la identidad cultural. Los procedimientos de la investigación deben reconocer comportamientos academicistas particulares, así como asegurar un análisis de la situación como tal. Así también, las herramientas de la investigación deben garantizar un modelo que ofrezca ciertos intereses del entorno y explore un pluralismo crítico. Además, la indagación en música tratará de canalizar las necesidades de la reflexión sobre los interrogantes y las necesidades de un tiempo y espacio singular, procomún, concreto y personal. En este escenario las clínicas de aprendizaje permiten definir “un proceso de enseñanza-aprendizaje cuyo modelo de mediación se articula con un compromiso de exaltación estética” (Bayo, 2011).

Por otro lado, el contexto del investigador y la herencia cultural de la comunidad forjan las intenciones de los proyectos creativos. La acción creativa y los intereses interdisciplinarios de la investigación acentúan el valor cultural de lo colectivo y diverso de las prácticas musicales y sonoras actuales. Todo investigador debe encontrar nuevas aperturas de significados y todo creador debe reflexionar sobre el lugar de la experiencia. La investigación como creación y la creación como investigación son dos actitudes muy comunes y proponen reconocer el objeto y la experiencia, al codificar el lenguaje artístico que será interpretado del resultado creativo.

En este contexto, las clínicas en artes permitirán poner en valor las estrategias, los procedimientos y las herramientas adecuadas, del material sensible y comunitario, y dirigir las experiencias de creación e investigación hacia un proceso integrador y fértil que esté permanentemente a disposición de la comunidad científica. La clínica permitirá diseñar, planificar, organizar y reconocer los procesos de construcción retórica y la producción de un manual integrador de la práctica artística personal. El objeto de estudio de cada propuesta será revisado en varias instancias epistemológicas, para reconocer los procedimientos, estrategias y herramientas asociadas. Se debe tomar conciencia de los mecanismos que permiten reconocer los aprendizajes significativos y de las cualidades referenciales que definen el hecho de la investigación asociada al espacio de lo personal y colectivo.

Epistemología de la investigación musical

Al dialogar sobre clínicas de aprendizaje, se habla de la permanente revisión y puesta en común de los avances de una investigación; estas ocurren, semana tras semana, en el aula —en el caso de este estudio, en la de las materias Elaboración de Proyectos de Investigación Musical, de la Licenciatura de Artes Musicales y Sonoras, y Taller de Titulación II, de la Maestría en Composición Musical y Artes Sonoras, de la Universidad de las Artes (Guayaquil, Ecuador)—.

¿Cuáles son los mecanismos que nutren las investigaciones en Música? Las revisiones de los discursos científicos y posterior desarrollo de la escritura académica derivarán en la epistemología asociada a la sistematización de dichas prácticas y permitirán reconocer los conceptos de *homologación* y *asimilación* de los proyectos propiamente dichos (López-Cano y San Cristóbal, 2014). A través de seminarios, prácticas, cuestionarios de verificación, tareas y tutorías son trazadas las dinámicas clínicas, de manera colectiva e individualizando las habilidades y las

destrezas para el desarrollo de los anteproyectos aprobados con anterioridad. Cada estudiante cuenta con un instructivo para el desarrollo, en el que se esboza un acercamiento de la presentación institucional, pero será a partir de las habilidades de cada investigador y de las relaciones con el currículum oculto que se ilustren las dinámicas del avance, las que serán revisadas por sus tutores asignados. En estas instancias de investigación se establecen las indicaciones de estructura, coherencia y estructuración del pensamiento inductivo, acotando los intereses, en función a los objetivos establecidos.

Los intereses de elaboración de proyectos individuales, con afinidad a la práctica musical (composición, interpretación o mediación pedagógica), justificarán los temas específicos y su análisis posterior. La investigación basada en procesos creativos permite, a los investigadores, reconocer los fundamentos, para generar contenidos, afinar, específicamente, los resultados de los proyectos artísticos y posibilitar la definición de un nuevo perfil de músico.

¿Qué significa el conocimiento en el arte? ¿Qué es conocimiento? ¿Qué es arte? ¿Qué se valora en la investigación artística? ¿Qué tipo de investigación se está proponiendo? Esta primera batería de preguntas permite reconocer el horizonte de las investigaciones individuales, para estimular el marco idóneo de los resultados trabajados. La investigación musical trata de propiciar una reflexión crítica de la práctica artística, para construir un propio discurso, es decir, la investigación artística trabaja la interpretación, la composición y/o la mediación y tratará de discernir el tipo de labor que se propone y que se sabrá presentar en diferentes ámbitos de la cultura.

Una investigación basada en un proceso creativo es una oportunidad para profundizar estéticamente y transformarse profesionalmente, con la finalidad de introducirse en nuevas órbitas de diálogos, en el intercambio cultural, que permitan renovar el papel y la importancia de la música en nuestras sociedades (López-Cano, 2012). Se tratará entonces de definir una serie de preguntas —en base a ciertas hipótesis individuales supuestas— y sistematizar esa práctica artística, a través los métodos, las estrategias y las herramientas planteadas. La investigación en artes implica una revisión crítica sobre la práctica artística, basada en la solución de problemas sobre, para y/o a través/desde lo musical. Las investigaciones musicales *en* artes tratan de producir las herramientas que desarrollan la actividad (modelo tradicional de la musicología y etnomusicología); las investigaciones *para* las artes proponen revisar las técnicas y estrategias del estudio de la práctica musical de aquellas que permiten perfeccionarla (interpretación o composición); y las investigaciones *a través/desde* el arte razonan subjetivamente una respuesta de comunicación orientada a una comunidad determinada, para expandir las fronteras de las teorías (procesos de divulgación específicos). En la Universidad de las Artes de Ecuador se propone responder un triple compromiso institucional que atiende dichas necesidades: interdisciplinariedad, decolonialidad e interculturalidad.

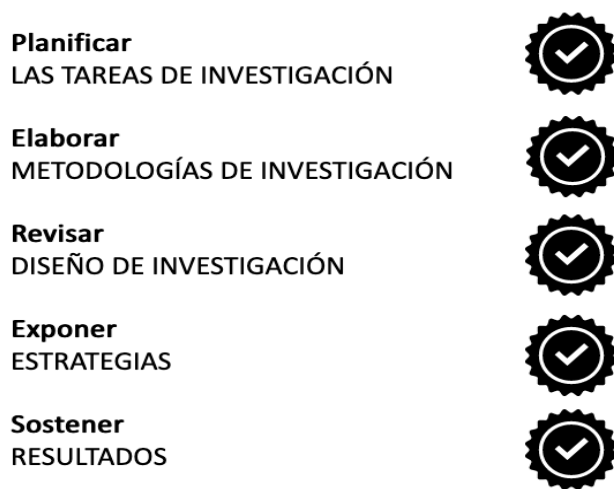
Procedimientos clínicos de aprendizaje

Las investigaciones están orientadas a responder, por medio de la práctica artística, y reconocen dos modalidades o dinámicas diferentes: la práctica que conduce a la investigación (*practice-led research*) o la investigación que conduce a la práctica (*research-led practice*) (Smith y Dean, 2009). Sin embargo, existe una tercera modalidad asociada a la producción en artes que, a saber, consiste en reconocer la práctica artística como investigación, conocida como investigación basada en las artes (*practice as research*) (Rolling, 2013). Algunos procedimientos que ilustran y acompañan estas tres modalidades de investigación podrían comprender, por ejemplo, la propuesta de notas

al programa artístico o un análisis técnico o *rider* que detalle las necesidades de la propuesta y verifique las reflexiones subjetivas, próximas al discurso institucional propio.

La pregunta de investigación supone un punto de inicio para la elaboración de la problemática y, posteriormente, el estudiantado deberá responderla con base en las hipótesis (suposiciones). La investigación musical supone un mecanismo de acceso al público objetivo profesional, en el que serán fundamentales los conocimientos previos de lectoescritura o didáctica de la mediación creativa. La profesionalización o puesta en marcha de la identidad investigativa traza el alcance de la técnica y la elaboración o diseño de los materiales, al vincular la justificación de dicho problema.

Figura 1. Bitácora de investigación

Fuente: elaboración propia

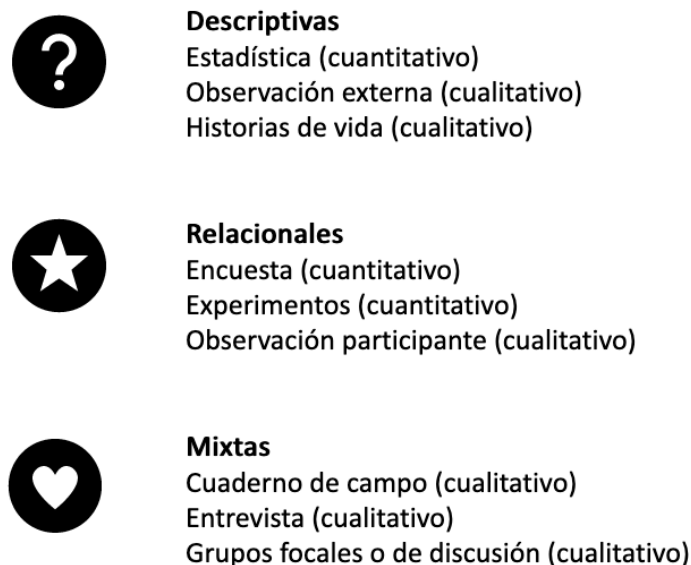
El plan de trabajo establecido y su sistematización posterior tratan de reconocer la metodología y el diseño asociado. Las tareas de investigación son acciones específicas destinadas a la obtención de datos y ayudan a producir reflexiones y pensamientos (Walter, 2000). En este momento, se aplicará un tipo de diseño específico para los componentes metodológicos propiamente dichos: las fuentes documentales, los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. A partir de estos procedimientos partirá el análisis asociado, así como el reconocimiento del hecho artístico. Las experiencias previas proponen un tipo de horizonte diferente para cada una de las tareas seleccionadas. Las propuestas individuales definirán el signo de la representación conceptual y ayudarán a detectar las estrategias y las herramientas de producción artística.

Estrategias clínicas de aprendizaje

Los paradigmas de la investigación artística, performativa y musical se retroalimentan a partir de los datos preexistentes de las interpretaciones: intérpretes, compositores y productores de conocimientos (contextos, artistas y obras que se relacionan entre sí). Las interferencias, las fuentes extramusicales y la intertextualidad disciplinar creativa también ayudan a definir aquellas estrategias de la investigación que validan las indagaciones personales (registros, reseñas, críticas, artículos periodísticos musicales entre otros). La investigación cuantitativa, que pretende cuantificar objetivamente los hechos a partir de relaciones lógicas, propone obtener de un

conjunto de datos que se quiere conseguir (hechos y actitudes). El comportamiento experimental es propuesto como una estrategia relacional de naturaleza positivista. La investigación cualitativa, que persigue aprehender y justificar los nuevos conocimientos, propone interpretar y comprender los discursos, las acciones y las conductas musicales (motivaciones e ilusiones). Los cuadernos de campo serán una de las estrategias más relevantes para el registro de la práctica creativa.

Figura 2. Estrategias de investigación en artes

Fuente: elaboración propia

Las estrategias descriptivas definen el hecho de investigación. Tratan de describir las acciones de las investigaciones musicales que derivarán en la creación posterior. Las estrategias relacionales persiguen reconocer la práctica creativa y creadora, y su vinculación de lo práctico y lo teórico. Tratan de relacionar la composición musical a la investigación *ad hoc* establecida (Asprilla, 2013). Las estrategias mixtas suponen una revisión de los intereses personales en relación de la acción y la producción creativa, es decir, aquellas que tratarán de transversalizar la práctica de la investigación a otros campos afines creativos interdisciplinarios.

Herramientas clínicas de aprendizaje

Definir la población o universo de estudio dependerá de la investigación individual, debido al análisis de los resultados obtenidos. Las muestras más adecuadas son examinadas desde la óptica de las experiencias humanas. La muestra, que dependerá del estudio de los comportamientos, establece las características específicas y cualidades comunes según sea el propósito. Las variables y el tamaño de las muestras se clasificarán según la edad, la ubicación, la actividad socioeconómica y la multiculturalidad derivada (Hernández y otros, 2010). Los tipos de investigación en base a las muestras establecidas proporcionan el tipo de aplicabilidad de los conocimientos obtenidos y permiten encontrar mecanismos o estrategias que posibiliten la obtención de un objetivo concreto. Luis Camnitzer, artista conceptual uruguayo, recomienda que:

El artista tiene la posibilidad, y diría también el deber, de establecer conexiones inesperadas, de ofrecer ordenamiento alternativo a los convencionales, y de afinar el pensamiento artístico para ofrecer una metodología que sirva para formular y solucionar problemas. Personalmente pienso que es hora que el artista entienda y asuma el hecho de que el arte es una metodología para adquirir, organizar y expandir el conocimiento (Camnitzer, 2014, p.29).

La Universidad de las Artes de Ecuador establece como misión ser un referente internacional que, por su “calidad, singularidad y pertinencia sociocultural de su oferta en formación artística, su producción y su fuerte vinculación con la comunidad a través de experiencias significativas de servicio-aprendizaje, investigación, creación, producción y difusión” (Comisión Gestora, 2013, s.p.). Las investigaciones musicales son garante del ejercicio pleno de la formación de artistas, de los derechos culturales y de la integración simbólica del Ecuador (Bayo, 2018a). Por esto, las herramientas fortalecen el empoderamiento personal, comunitario y crítico de todo el estudiantado. Tratan de incidir en el desarrollo del aprendizaje, para su profesionalización, y generar oportunidades y desarrollo de las habilidades emprendedoras. La finalidad será la de potenciar el conocimiento creativo y coaprendizaje en artes (Bayo, 2018b). En definitiva, las herramientas de investigación documental, así como de análisis cuantitativo y cualitativo de las propuestas, son experiencias de servicio-aprendizaje, investigación, creación, producción y difusión creativa.

Conclusiones

El programa artístico supone un elemento de análisis y de mediación creativa. Se pretende dar solución a *qué, por qué y para qué* investigar. Un proceso de trabajo es una obra y responde al *cómo* y al *cuándo* de la propuesta creativa. La investigación musical permite indagar en un territorio, en un pasado y en una identidad estableciendo *qué y quienes* participan del hecho artístico, ya que el arte se compone de narrativas. La investigación musical podrá generar conocimiento, reconociendo la producción creativa situada y del contexto establecido. Además, la actividad musical permite buscar soluciones dentro de un espacio determinado, para expandir ciertas acciones determinadas. El proceso como obra artística y las narrativas del objeto específico están dirigidas a su público objetivo y potencial: a los artistas, a los creadores, a los estudiantes e investigadores en artes y a los curiosos o simpatizantes en general. Transmitir conocimiento en Artes en el siglo XXI significa reconocer los procesos de investigación y transferencia cooperante. Los laboratorios de aprendizaje creativo buscan reconocer y elaborar el quehacer artístico individual al diseñar, gestionar y evaluar dicha transferencia. El crecimiento personal, en el ámbito profesional, será el eje fundamental de la práctica profesional artística, social y cultural comunitaria. Las clínicas de aprendizaje apuestan por establecer las herramientas de desarrollo y el empoderamiento en las responsabilidades de mejoras y las actitudes de coaprendizaje colaborativo. Los resultados obtenidos en las cátedras de Elaboración de Proyectos en Investigación Musical y Taller de Titulación ii, de la Licenciatura en Artes Musicales y Sonoras, y la Maestría en Composición Musical y Artes Sonoras de la Universidad de las Artes, respectivamente, han tratado de vincular de una manera exitosa los proyectos de investigación al ejercicio de la creación musical individual. Los estudiantes se orientaron a una práctica desarrolladora y a acciones de la investigación en el ámbito de la práctica musical. Fueron abordados los puntos de partida de la investigación y la revisión de la elaboración del documento, en todos sus aspectos, hasta su culminación: marco teórico, marco conceptual, metodología, contexto, características del

tema, análisis de los resultados, documentación de la presentación artística y las conclusiones/recomendaciones que surgen a partir de los mismos.

Es importante mencionar que las acciones dependerán de la modalidad de los proyectos con énfasis en la práctica artística performativa, mediadora o de la composición musical propiamente dicha, es decir, como un proyecto de investigación con componente performático, como un proyecto integrador transdisciplinario o como un proyecto artístico con componente de investigación.

Independientemente de la modalidad, el estudiantado debe proponer una presentación artística que revele críticamente lo reportado o elabora metodologías adecuadas, para la práctica artística interpretativa. Será la tarea de los docentes desarrollar un acercamiento de carácter científico a estas funciones, formas y estructuras del proceso de investigación musical y su aplicación a la interpretación, mediación y/o composición musical.

El diálogo y el seguimiento de los proyectos de investigación, de gestión y colaboración son el fundamento y el engranaje de las dinámicas que producen creativities al compartir los aprendizajes profesionales. Las clínicas de aprendizaje permiten reconocer una didáctica “capaz de llevar a la comunidad un diálogo comprometido con la formación del individuo creativo desde y para la colectividad cultural” (Bayo, 2017, p. 567).

Referencias bibliográficas

- Asprilla, L. I. (2013). *El proyecto de creación-investigación. La investigación desde las artes*. Institución Universitaria del Valle del Cauca.
- Bayo, N. (2011). La pedagogía producida: pedagogía musical estética. *Disturbis*, 10. Universidad Autónoma.
- Bayo, N. (2018a). *Instituir paisaje educativo y pensamiento creativo en Artes*. En *Experiencias pedagógica e innovación educativa. Aportaciones desde la praxis docente e investigadora* (3580-3588). Octaedro.
- Bayo, N. (2018b). *Arte y educación: laboratorios de aprendizaje y transferencia creativa*. En *Experiencias pedagógica e innovación educativa. Aportaciones desde la praxis docente e investigadora* (1672-1681). Octaedro.
- Bayo, N. (2017). Pensamiento complejo desde y para el perfil en Artes: hacia una comunidad creativa. En *Redine* (Ed.). (2018). *Conference Proceedings EDUNOVATIC 2017*. Adaya Press.
- Camnitzer, L. (2014). Los propietarios del tiempo, del arte y de la educación. En *Tercer Encuentro Iberoamericano de Arte, Trabajo y Economía* (19-29). Arte Actual FLACSO.
- Hernández, R.; Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2010). *Metodología de la Investigación* (5ª Ed.). McGraw Hill Educación.
- López-Cano, R. y San Cristobal, U. (2014). *Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos*. Esmuc-Fonca.
- Lopez-Cano, R. (2012). *Cómo hacer una comunicación, ponencia o paper y no morir en el intento*. SIBE.
- Rolling, J. H. (2013). *Arts-Based Research*. Peter Lang.
- Smith, H. y Dean, R.T. (2009). *Practice-Led Research, Research-Led Practice in the Creative Arts*. Edinburgh University Press.
- Walter, M. (2000). *Cómo escribir trabajos de investigación*. Gedisa.

