

10. CREACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL Y FORMACIÓN INVESTIGATIVA

ARTISTIC MUSICAL CREATION AND RESEARCH TRAINING

Anderson Iván González Chaves²⁰, María Fernanda Buitrago Chávez²¹

Fecha recibido: 02/09/2021

Fecha aprobado: 23/11/2021

**IV CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN,
EMPRESA Y SOCIEDAD – CIDIEES**

Derivado del proyecto: *Beneficios de la Investigación- Creación Artística en el Proceso de Formación de Docentes de Educación Básica. Código SGI 3169.*

Institución financiadora: *Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.*

Pares evaluadores: *Red de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad – REDIEES.*

²⁰ *Licenciado en Música, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Especialista en Gerencia Educacional, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Magíster en Composición Musical con Nuevas Tecnologías, Universidad Internacional de la Rioja, Ocupación (docente), Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, correo electrónico: anderson.gonzalez@uptc.edu.co.*

²¹ *Estudiante de Licenciatura en Educación Básica Primaria, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Ocupación (estudiante), Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, correo electrónico: maria.buitrago04@uptc.edu.co*

RESUMEN

El campo de acción de las artes ofrece escenarios de investigación donde se hace posible la producción de nuevo conocimiento, a su vez, estas aportan a la formación en investigación de docentes que realizarán su ejercicio profesional en la educación básica, esto supone una oportunidad para que los docentes de artes, de nivel de pregrado de licenciatura en educación básica, aporten desde los saberes de su disciplina específica, a la formación profesional y en investigación formativa desde la creación de obras artísticas. Este proyecto pretende Identificar los beneficios y aportes que conlleva la formulación y desarrollo de proyectos de investigación creación artística, en el proceso de formación de docentes en el nivel de pregrado de la Licenciatura en educación básica primaria de la Facultad de Estudios a Distancia de la UPTC. Es una investigación acción, descriptiva, de enfoque cualitativo, adscrita dentro de la línea de investigación Aula y Escuela, tomando como eje de acción de ésta línea, la didáctica. El proyecto se encuentra en ejecución, cuenta con una obra musical inédita, encargada por la corporación Espíritu de Boyacá de la ciudad de Duitama con apoyo del Ministerio de Cultura, para ser estrenada en el primer campeonato nacional de bandas de marcha WAMSB el 17 de octubre de 2021.

PALABRAS CLAVE: *Educación artística, Investigación Creación, Investigación artística, Transversalidad, Creación artística.*

ABSTRACT

The field of action of the arts offers research scenarios where the production of new knowledge is possible, in turn, these contribute to the research training of teachers who will carry out their professional practice in basic education, this represents an opportunity for Arts teachers, at the undergraduate level in basic education, contribute from the knowledge of their specific discipline, to professional training and in formative research from the creation of artistic works. This project aims to identify the benefits and contributions that the formulation and development of artistic creation research projects entails, in the process of training teachers at the undergraduate level of the Bachelor of Basic Primary Education of the Faculty of Distance Studies of the UPTC. It is a descriptive, action research with a qualitative approach, attached to the Classroom and School live of research, taking didactics as the axis of action of this line. The project is in progress, it has an unpublished musical work, commissioned by The Spirit of Boyacá Corporation of the Duitama city, with the support of the Culture Ministry, to be premiered at the first national championship of marching bands WAMSB on October 17 of 2021.

KEYWORDS: *Artistic education, Creation research, Artistic research, Transversality, Artistic creation.*

INTRODUCCIÓN

Es bien sabido que, a lo largo de la historia, el arte ha jugado el papel de representar los sucesos de un contexto, para ello los artistas desde tiempos pasados debían hacerse de conocimientos propios de otras disciplinas como la política, la literatura y la ciencia por citar algunos.

Entre los griegos, la música mantenía vínculos bastante íntimos con la medicina, la astronomía, la religión, la filosofía, la poesía, la métrica, la danza y la pedagogía. Es necesario, pues, realizar un gran esfuerzo mental para penetrar en el mundo musical griego; esfuerzo que implica el abandono de las habituales categorías estéticas que solemos asignar a la música dentro de nuestra civilización (Fubini,1998).

Un tema de discusión surge al pensar en que, la generación de nuevo conocimiento dentro de las disciplinas artísticas de la cultura occidental, hasta el siglo pasado se encerraba de manera práctica en el análisis estilístico y tal vez la producción de obras, o la ejecución instrumental, en el caso concreto de la música, por citar un ejemplo. Podríamos afirmar que, a lo mejor esto no representaba una conducta investigativa que pudiera ser reconocida como tal en nuestros días, pero el arte dentro de su propia naturaleza no es estático, se transforma o se adapta, es el caso puntual que nos hace pensar en la investigación - creación, como método investigativo adoptado por el arte, pues si bien en épocas anteriores el ejercicio dentro del arte necesitaba un conocimiento de sí mismo, que serviría posteriormente para proporcionar conocimiento a otros, se debe tener en cuenta que para alcanzar la categoría de método investigativo en la actualidad, es necesario que ofrezca resultados que puedan ser reutilizados por otros investigadores y que estos a su vez sean reconocidos por una comunidad artística que los valide. El arte en la actualidad, y la creación artística en concreto a logrado involucrar no solamente al creador artístico y al intérprete en los casos en donde corresponda, también ha involucrado incluso de manera activa al espectador, lo que supone un escenario de sumo interés desde la óptica de la construcción de conocimiento, pues en términos pedagógicos gana un lugar relevante como estrategia, gracias a la manera en la que se vincula a la cotidianidad del ser humano, proporcionando una serie de estímulos dotados de significado, como ocurre por ejemplo con la música para imagen según Alejandro Román.

Un lenguaje específico de la música situado en el cine y desde el cine, entendido no solo desde su punto de vista estructural, rítmico y sonoro material, sino también desde las relaciones semióticas y de significado en relación con la interacción que establece con la imagen y el argumento (Román, 2008, p. 84).

Dicho lo anterior, pensando el arte como estrategia pedagógica surge un panorama que ha ganado el interés de los investigadores y que ha suscitado posturas desde otras disciplinas como la Psicología, la medicina, la matemática, la historia etc. En donde el ejercicio artístico sustenta una serie de beneficios para la apropiación de conocimientos de otras asignaturas, no propiamente relacionadas con el arte, es decir la educación artística funciona como un eje transversal que posibilita el aprendizaje en términos generales, y que es fácilmente asimilado por la comunidad educativa.

Autores como Marín y Viadel (2003) y Segurado (2003), han coincidido en afirmar que el arte, (visuales plásticas) juegan un papel más preponderante de lo que se cree en la educación; a través de este se puede estimular el aprendizaje de otras maneras y didácticas en apoyo al desarrollo de otras asignaturas y disciplinas. Por lo tanto, cada día cobra más relevancia el implementar procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula desde esta área, con el propósito de fortalecer y proyectar los beneficios del trabajo artístico, pues, en efecto, el arte va más allá de objetos decorativos, manualidades, técnicas etc. como muy comúnmente se ve, siendo este una integración de conceptos, capacidades, ideas y pensamientos, que interactúan con lenguajes, signos, gesticulaciones, grafismos, y expresiones. Grande C. y Aragón M. (2019).

Por su parte Casas, M. (2001). En su artículo titulado ¿por qué los niños deben aprender música? En la revista Colombia Médica afirma:

Revisiones de diversos estudios en los campos de la educación, la psicología y la música, han demostrado que el aprendizaje en la infancia de una disciplina artística como la música, mejora el aprendizaje de lectura, lengua (incluidas lenguas extranjeras), matemáticas y rendimiento académico en general, potenciando además otras áreas del desarrollo del ser humano.

Por otro lado, en el año 2000 el ministerio de educación nacional de Colombia publica una serie de documentos con los lineamientos curriculares para orientar cada una de las diferentes asignaturas, que son materia de estudio en la básica primaria, básica secundaria y media vocacional del sistema educativo nacional Colombiano, el documento que refiere de manera precisa la educación artística a nivel nacional en estos contextos, expone de forma concreta la percepción y aportes desde las artes a este segmento específico de la educación, recogida desde los mismos actores de las distintas disciplinas del arte.

En la escuela la formación artística adquiere su sentido en la formación de los sujetos en el arte como patrimonio cultural y en el desarrollo de las habilidades y destrezas artísticas de los sujetos para expresar desde su propia subjetividad su momento vital, en su transcurrir humanizante a través de formas creativas estéticas que le permitan asumirse como ser capaz de apropiarse de lo real mediante el disfrute de lo bello a la vez que proyecta su conciencia de su experiencia de la belleza, en cuanto armonizadora del ser y del conocer a través del saber y sus posibles manifestaciones.

Esto significa que la escuela debe hacer una lectura distinta de lo artístico desde una óptica pedagógica mediante la cual lo artístico se integra a la cultura local y regional en sus diversas manifestaciones, la asume como elemento de la formación inicial, la proyecta en contenidos universales, que se convierten en elementos permanentes de encuentro con lo humano a través de la dinámica del conocimiento y el reconocimiento, por una parte y por otra, a través de la experiencia didáctica mediante formas libres de creación individual o colectiva de expresión de la experiencia y la conciencia del conocer y el aprender (MEN 2014).

Con todo lo anteriormente expuesto, se percibe cómo la investigación - creación es un método investigativo adoptado por el arte, para establecer como objetivo de investigación, por ejemplo, las obras creadas o el autor mismo de cada obra. Por su parte el arte como estrategia pedagógica ha demostrado su eficacia en diversas áreas propias de la educación básica, pero ¿en qué punto estos dos tópicos del arte expuestos hasta ahora se conectan?, es decir ¿en qué momento, la creación de obras se establece como aporte al proceso formativo en la educación básica? Varias investigaciones han aportado al estado del arte en términos de beneficios en el aprendizaje de conceptos y habilidades no artísticas, es decir, como una

asignatura transversal que fortalece los procesos cognitivos a nivel general. Es así como este proyecto pretende explorar, las posibilidades en el campo de acción de las artes, que ofrezcan escenarios de creación y producción de nuevo conocimiento, concretamente mediante la producción de obras artísticas, que a su vez aporten a la formación en investigación de docentes que realizarán su ejercicio profesional en el terreno de la educación básica primaria, buscando exponer al final del proyecto de investigación, los posibles beneficios de estas prácticas.

Es preciso mencionar algunos antecedentes existentes dentro del Semillero de Investigación en Educación Musical y Artística SIEMA, quien da origen a la presente investigación. En el año 2019 se estrenó la obra inédita titulada “Goranchacha”, composición original de Anderson Iván González Chaves, interpretada por la orquesta Filarmonía y dirigida por el maestro Pascual Osa en Madrid – España. Para la composición de esta obra, el autor tomo como célula generadora un texto del historiador Javier Ocampo López en el que narra el mito de Goranchacha, la obra musicaliza las escenas allí narradas valiéndose de un sistema consonante creado a partir del mapa de un templo muisca, hallado en el año 1937 por Gregorio Hernández de Alba, la suma de todos estos elementos da origen a la obra.

En noviembre de 2020 se estrena la obra titulada “Los brazos”, esta obra surge como resultado del curso de extensión "Rítmica musical a través de percusión corporal para la educación básica" ofrecido por el Centro de Gestión de Investigación y Extensión CIDEA de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En esta obra los estudiantes participan activamente como intérpretes de la obra inédita, grabada en audio y video como resultado final del curso.

Para el caso concreto de este proyecto de investigación, surge la oportunidad de la creación de una obra inédita, encargada por la corporación Espíritu de Boyacá, de la ciudad de Duitama, con apoyo del Ministerio de Cultura, quienes en conjunto organizan el primer campeonato nacional de bandas de marcha WAMSB a realizarse el 17 de octubre de 2021, de manera que la composición de esta obra, servirá como experiencia para el desarrollo de los objetivos de este trabajo.

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación que se propone para este proyecto tiene un enfoque cualitativo, es una investigación acción, descriptiva, adscrita dentro de la línea de investigación Aula y Escuela, tomando como eje de acción de ésta línea, la didáctica.

Dado que el proyecto a la fecha se encuentra en curso algunas de las actividades aquí mencionadas aún están en etapa de diseño para su posterior aplicación.

Para cumplir con los objetivos de esta investigación, se inició por una recopilación documental, de cara a la composición de la obra inédita encargada. Una vez generada la obra y la experiencia en torno a la misma por parte del semillero, se replica esta experiencia con los estudiantes que cursan las asignaturas de “Expresión musical” y “Didáctica de la Expresión Musical”, y se propone un taller de creación en el que se realizara la composición de una obra de manera similar a la anterior, proporcionando una segunda experiencia de investigación creación, ya que la muestra para el desarrollo de esta investigación, está compuesta por los estudiantes de segundo y quinto semestre de la licenciatura en educación básica primaria de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC.

Dentro del desarrollo de las asignaturas, se darán orientaciones sobre la investigación creación artística, y se compararan con los conocimientos en investigación que regularmente se imparten en la Licenciatura. Por otra parte, dentro del taller de creación, se analizarán los documentos existentes en el programa y los lineamientos por parte del Ministerio de Educación Nacional, en materia de investigación formativa, para el caso concreto de los estudiantes que componen la muestra. Esto dará un panorama nutrido de experiencias y contrastes de información documental, que luego será tratada mediante entrevistas y grupos focales, que proporcionaran información final que servirá para identificar los beneficios y aportes que conlleva la formulación y desarrollo de proyectos de investigación creación artística, en el proceso de formación de docentes en el nivel de pregrado de la Licenciatura en educación básica primaria de la Facultad de Estudios a Distancia de la UPTC.

RESULTADOS

En este apartado se hará referencia al único resultado alcanzado a la fecha por el proyecto, que consiste en la obra inédita “Simona, la mujer en la batalla”, pues como ya se mencionó anteriormente el proyecto se encuentra en curso.

Cabe anotar que dentro de los lineamientos del campeonato de bandas WASMB, se pretende trabajar bajo el concepto de “cultura viva”, que en resumen consiste en, cómo los distintos actores de la sociedad reúnen esfuerzos para la creación de espacios culturales, apropiando los elementos que componen la cultura del entorno inmediato. Haciendo una revisión de referentes de obras para marching band, se pudo evidenciar que, en reiterados casos, es común, que se musicalicen historias sobre mitos, películas o hechos históricos, puesto que las bandas de marcha tienen dentro de su lógica la representación no solo musical sino también escénica, de manera que resulta lógico que busquen este tipo de recursos para sus composiciones.

En concordancia con lo anterior, teniendo presente que la corporación Espíritu de Boyacá tiene como objeto social el apoyo a la mujer en estado de vulnerabilidad, dentro del semillero de investigación SIEMA, surge la idea de abordar el tema del papel que jugó la mujer, en la batalla del pantano de Vargas en Boyacá en el año de 1.819, tomando este evento histórico como célula generadora de la obra. Dentro de los hallazgos realizados en esta primera búsqueda documental, se encontró la historia de Simona Amaya, quien, según el relato, fue una heroína de dicha batalla, como lo narra Nelly Sol Gómez de Ocampo en su libro *La mujer en independencia*.

Numerosas mujeres vestidas de hombre participaron en la campaña libertadora y presenciaron y actuaron en las batallas del pantano de Vargas y el puente de Boyacá y murieron con dignidad patriota. En el caso de la SARGENTO HEROÍNA DE VARGAS, Simona Amaya, a quien encontraron muerta la noche del 25 de julio de 1.819, cuando recogían los rezagos de la batalla; al quitarle el gorro de su cabeza se descubrió una blonda cabellera y los soldados reconocieron que era una mujer que se había camuflado como un Sargento de Paya, a pesar de la provisión que hiciera el general Bolívar, sobre la no participación de la mujer en los combates. (Gómez, 2007)

Este relato sirvió como célula generadora de la obra titulada “Simona, la mujer en la batalla” que se estrenara el 17 de octubre de 2021 en el primer campeonato nacional de bandas de marcha WAMSB, esta práctica sirvió como escenario para proveer una primera experiencia dentro del semillero, de la práctica investigativa previa que tiene como resultado la construcción de una obra musical inédita.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

- La creación de una obra permite una orientación específica de la misma para los fines requeridos como herramienta didáctica.
- Permite la transversalidad con otros conocimientos, áreas o conceptos.
- Puede relacionarse de manera directa con otras expresiones artísticas y potenciar su nivel de significado.
- Como contra argumento, se puede afirmar que se necesita un nivel de comprensión del lenguaje musical para que los estudiantes se vinculen de manera más directa con la creación (alfabetización musical). Esto nos lleva a plantear una nueva hipótesis, el docente formador del área se puede convertir en un canal para involucrar a los estudiantes en la creación de la obra a través de su experticia en el área en la que se producirá.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Casas, M. V. (2001). ¿Por qué los niños deben aprender música? *Colombia médica*, 32(4), 197-204.

Fubini, E. (1998). *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid: Alianza Música.

Grande Núñez, C., & Aragón Bueno, M. (2019). Impacto y significado del proyecto pedagógico integrador de áreas III: artes plásticas. *RASTROS Y ROSTROS DEL SABER*, 3(5), 29-39. Recuperado a partir de <https://revistas.uptc.edu.co/index.php/rastrostroyrostros/article/view/9940>

Gómez de Ocampo, Nelly Sol. *Mujeres y Libertad, Arte e Historia de las Heroínas de la Independencia de Colombia* (Tunja: Buhos Editores, 2011)

Román, A. (2008). *El Lenguaje Musivisual, semiótica y estética de la música cinematográfica*. Madrid: Editorial Visión Libros.

Ministerio de Educación Nacional (2000). *Lineamientos curriculares para la Educación Artística*. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio.