

Prólogo

Este trabajo colectivo, titulado *La musicología en la formación universitaria: Investigar para comprender* contribuye a la labor de divulgación del conocimiento y experiencias pedagógicas de una comunidad académica dedicada a la investigación de la educación musical, la cual se ha ido fortaleciendo y enriqueciendo a través del diálogo en los distintos encuentros propiciados por los integrantes del Cuerpo Académico (CA) consolidado UAA-CA-117, Educación y Conocimiento de la Música, quienes desde 2016, desarrollan dos líneas de investigación orientadas a la comprensión de los procesos de conocimiento y producción musicales y de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Como lo señala O'Neill (2014), la investigación en estos dos campos –el *performance* y la pedagogía musicales– se encuentra inmersa en algunas paradojas. Por una parte, las investigaciones basadas en la práctica resultan en innovaciones que frecuentemente no son el resultado de las investigaciones de corte tradicional y, por otra, el proceso experiencial y reflexivo, propiciado en los procesos de investigación, no se evidencia de manera inmediata en las prácticas performáticas y pedagógicas.

Estas contradicciones del campo, señala O'Neill, son las que abren oportunidades de transformación porque desafían el pensamiento para establecer nuevas interrelaciones, reconocer complejidades y ambigüedades, problematizar situaciones críticamente, encontrar vacíos de conocimiento y, con ello, generar nuevas comprensiones. La autora nos lleva a reflexionar en la naturaleza colaborativa de la investigación performática y pedagógica, cuyos propósitos son involucrar las experiencias vividas, comprometerse dialógicamente, interactuar y situar puntos de encuentro entre grupos culturales.

En esta lógica, esta publicación abre al diálogo académico problemáticas musicológicas específicas desde la perspectiva de la psicología de la música, expone las herramientas y estrategias didácticas implementadas en distintos contextos y reporta acciones de formación musical universitaria recientes.

Esta publicación compendia siete trabajos realizados en territorio nacional por investigadores de Aguascalientes, Ciudad Juárez, Durango, Puebla, Guanajuato y la Ciudad de México, un trabajo de Argentina y uno más de Brasil; este último en portugués, con el propósito de atender el justo reclamo que nuestros colegas brasileños han expresado en algunos foros internacionales como el FLADEM y FORMEDEM¹, referente a la poca inclusión de trabajos en su lengua en las publicaciones y reuniones académicas latinoamericanas.

El primero de los tres apartados de que consta este libro inicia con un capítulo elaborado por Juan Pablo Correa y Raúl W. Capistrán Gracia –profesores investigadores del Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes– en el que exponen su experiencia docente en las asignaturas de investigación de la licenciatura en música que han impartido. Argumentan la conveniencia de incluir la psicología de la música como un campo de formación sustantivo en la investigación musical de nivel pregrado por su naturaleza transdisciplinar, lo que permite acceder a la dimensión científica de la música.

En el segundo capítulo, elaborado por Carlos Alejandro Acosta Medina de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Karla María Reynoso Vargas y Edgar Flipe Lares Bayona de la Universidad Juárez del Estado de Durango, se expone, desde una perspectiva transdisciplinar, la validación del Inventario de Kenny para medir la ansiedad escénica en músicos de un contexto mexicano; una problemática que, de no ser atendida, puede derivar en frustración, dañar la autoestima y la autoconfianza del ejecutante e incluso llegar a alcanzar niveles cercanos a la depresión.

1 Foro Latinoamericano de Educación Musical y Foro de Educadores Musicales Mexicanos.

En concordancia con la temática de la ansiedad escénica estudiada en el capítulo anterior, se cierra este primer apartado con un trabajo elaborado por los investigadores argentinos Gabriela Conti, Mariano Blake y Alberto Esteban Díaz de la Asociación Argentina de Performance Musical y la Universidad de Buenos Aires. Los autores estudiaron la ansiedad por performance musical y desarrollaron un instrumento de evaluación en español para identificar indicadores relevantes en cantantes solistas y coreutas.

El segundo apartado contiene tres trabajos dedicados al estudio de herramientas y estrategias didácticas. En el primero, realizado por los investigadores Leonardo Borne y Thiago Henrique Christoni de la Universidade Federal de Mato Grosso de Brasil, se exponen resultados de un estudio sobre las aplicaciones para teléfonos inteligentes que han sido utilizadas para el estudio del ritmo en las asignaturas de solfeo y entrenamiento auditivo.

Posteriormente, Fuensanta Fernández de Velazco, investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con base en su amplia experiencia como pedagoga, expone una propuesta didáctica sistémico-transdisciplinaria con la que abre al intérprete la posibilidad de desarrollar su propia identidad musical, reforzar su sensibilidad y creatividad para enriquecer su intención expresiva y participativa en la ejecución. La estrategia detona en el intérprete un proceso de reflexión y diálogo en relación con sus propias vivencias y aprendizajes; se trata de un proceso de autoformación que involucra experiencias visuales, espaciales, corporales, literarias y acústicas.

En el tercer trabajo de este apartado, Lluvia Alejandra Sánchez Sánchez y Karla María Reynoso Vargas, de la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango, exponen la experiencia de un círculo de estudio musical autogestado conformado por estudiantes de las carreras de música en su institución. Se valoró esta experiencia como una estrategia de aprendizaje colaborativo que enriqueció el aprendizaje, facilitó la exposición ante el público, disminuyó la ansiedad escénica, aumentó la motivación y fortaleció el sentido de comunidad de aprendizaje entre los estudiantes.

El tercer apartado inicia con un trabajo realizado por los investigadores Arturo Pérez López, Alfonso Pérez Sánchez, Adriana Marina Martínez Maldonado y Ramón Alvarado Angulo, de la Universidad de Guanajuato. En la lógica de las estrategias de educación continua, analizaron la influencia que el pianista mexicano Jorge Federico Osorio ha ejercido en el Departamento de Música y Artes Escénicas de su universidad desde hace varias décadas.

El siguiente trabajo, presentado por Lourdes Palacios –Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México–, Miviam Ruiz –directora ejecutiva de Educación Artística y Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México– y Mercedes Payán –doctorante de etnomusicología en la University of Texas at Austin–, exponen su experiencia en el Centro Cultural Ollin Yoliztli, considerada una de las instituciones más emblemáticas de la educación artística a nivel inicial, medio superior y superior en México.

El último capítulo con el que se cierra este apartado dedicado a las prácticas docentes actuales, pertenece a Raúl W. Capistrán Gracia. El autor expone una amplia y cuidadosa reflexión sobre la labor de los investigadores en sus distintos roles para formar profesionales de alto nivel académico en los posgrados, con lo que se complementa la visión de la labor docente del investigador en el pregrado, expuesta en el primer capítulo de esta publicación. Además de su rol como asesor de tesis en los posgrados en música, el investigador también contribuye en otros ámbitos de formación de los estudiantes, incluso llega a asumir el rol de consejero personal.

Quienes participamos en esta publicación, agradecemos sinceramente al Centro de las Artes y la Cultura por el apoyo brindado, y a la maestra Martha Esparza, jefa del Departamento Editorial de la UAA, quien, con un gran sentido de empatía y comprensión a la labor de investigación, hace posible que las publicaciones estén al alcance de nuestros estudiantes y colegas dentro y fuera del país.

Irma Susana Carbajal Vaca
29 de enero de 2022

Referencia

O'Neill, S. A. (2014). Complicated Conversation: Creating Opportunities for Transformative Practice in Higher Education Music Performance Research and Pedagogy. Harrison, S. D. (Ed.) *Research and Research Education in Music Performance and Pedagogy*. Springer, pp. 169-180.