

Educación musical: Investigamos, luego avanzamos

Educació musical: Investigam, doncs avançam

**Music Education: We Are Researching, Therefore
We Are Moving Forward**

Maravillas Díaz Gómez, maravillas.diaz@ehu.es

Professora titular de l'àrea de Didàctica de l'Expressió Musical de la Universitat del País Basc

Resumen

Este texto hace referencia al importante avance experimentado en el campo de la investigación en educación musical en estos últimos años, avance que nos ha proporcionado importantes transformaciones en la manera de organizar la enseñanza y el aprendizaje de la música. Se insta sobre la necesidad de apoyar a los profesionales de la música que tengan interés por adquirir capacidad investigadora, así como de potenciar el trabajo conjunto entre el profesorado perteneciente a las enseñanzas especializadas de música y a las enseñanzas de música universitarias. Todo ello contribuirá a un mejor y más profundo conocimiento de nuestras áreas de estudio y al crecimiento y fortalecimiento de las mismas.

Palabras clave

Investigación en educación musical, enseñanza y aprendizaje de la música, capacidad investigadora

Resum

Aquest text fa referència a l'important avenç experimentat en el camp de la investigació en educació musical en aquests darrers anys, que ens ha atorgat transformacions importants en la manera d'organitzar l'ensenyament i l'aprenentatge de la música. S'insta la necessitat de donar suport als professionals de la música que tinguin interès a adquirir la capacitat investigadora, també com potenciar el treball conjunt entre el professorat que pertany als ensenyaments especialitzats de música i els ensenyaments de música universitaris. Tot això contribuirà a un millor i major coneixement, creixement i revitalització de les nostres àrees d'estudi.

Paraules clau

Investigació en educació musical, ensenyament i aprenentatge de la música, capacitat investigadora

Abstract

This text refers to the important step forward in the field of music education in the last years. This step has provided us with important transformations in the way of organizing music teaching and learning. Likewise, it urges for the need to support music teachers with interest in acquiring research skills, and boosting the work between specialized music teachers and university music teachers. All this will contribute to a better knowledge of our study areas and to the growth and strengthening of them.

Keywords

Research in Music Education, Music Teaching and Learning, Research, Research Skills

1. INTRODUCCIÓN

Las tres preguntas que debe formularse siempre un músico son: por qué, cómo y con qué propósito. La incapacidad o escasa disposición a formularse estas preguntas es sintomática de una fidelidad irreflexiva a la letra y de una infidelidad inevitable al espíritu.

Daniel Barenboim. *El sonido es vida. El poder de la música.*

Estas preguntas a juicio de Barenboim (2007, p. 27), deben ser formuladas por todo músico ante la obra impresa de una partitura. «Para hacer música», nos dice, «se necesita inevitablemente un punto de vista: no un punto de vista caprichoso y puramente subjetivo sino basado en el respeto total por la información que se recibe de la página impresa». Pues bien, las mismas preguntas pueden servirnos a la hora de abordar una investigación en educación musical, porque para comprender, analizar e interpretar mejor “nuestra *partitura* de investigación” debemos, por una parte, tener un amplio conocimiento sobre el objeto de estudio que queremos investigar y por otra informarnos adecuadamente para conocer qué se ha investigado al respecto. Estas dos cuestiones —conocimiento del tema e información sobre el mismo— nos ayudarán a vislumbrar si a partir de *nuestro punto de vista* podemos llevar a cabo nuestro proyecto inicial y si el mismo puede aportar conocimiento a la comunidad científica y educativa, requisito imprescindible en el ámbito que nos ocupa.

Algunas respuestas a las preguntas formuladas.

1.2. ¿POR QUÉ INVESTIGAR?

Para indagar sobre algo que nos gusta, nos apasiona o nos preocupa. Para poder entender, complementar nuestro conocimiento y generar nuevos conocimientos.

1.3. ¿CÓMO INVESTIGAR?

Con curiosidad, con capacidad de asombro, con ética, honestidad, humildad y conocimiento de nuestras limitaciones. Debemos ser realistas y no perseguir fantasías inalcanzables, además debemos ser ecuanímenes, para que nuestras suposiciones no influyan en los resultados.

1.4. ¿CON QUÉ PROPÓSITO SE INVESTIGA?

Para establecer contacto con la realidad educativa a fin de que la conozcamos mejor. Para estar al tanto, profundizar y comprender los problemas que se generan en la enseñanza y aprendizaje de la música, impidiéndonos actuar de forma dogmática y restrictiva.

2. DOS RAZONES QUE JUSTIFICAN LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MUSICAL

Durante mucho tiempo, los programas de música y la educación musical en sí, han permanecido inmunes a la investigación e innovación pedagógica. Sin embargo, la investigación constituye uno de los ámbitos significativos, yo diría clave de cualquier carrera académica. Entre las razones que podemos argumentar sobre la necesidad que tenemos los educadores de investigar para poder rendir mejor en nuestras materias, haremos referencia a dos de ellas.

2.1. PRIMERA RAZÓN

La rápida evolución en la sociedad del conocimiento que nos conduce a cambios esenciales en todos los niveles educativos. La enseñanza de la música en nuestros días tiene que considerar muchas variables y condiciones para ser eficaz, adecuada, musical y socialmente significativa. Oliveira (2005, p.13), nos dice que la metodología clásica es aún válida y eficaz, pero el mundo y la sociedad han cambiado gradualmente. Consecuentemente, la preparación de los programas necesita considerar opciones curriculares más flexibles, creativas y competentes. El profesorado no sólo debe dominar los contenidos de su materia sino que tiene que enseñar lo que la sociedad le está demandando, de igual modo, debe favorecer el interés y la motivación del alumnado hacia un aprendizaje significativo que le ayude a despertar su talento creativo. Esto exige un conjunto de conocimientos y técnicas que el profesorado debe poseer y la investigación educativa contribuirá a ello.

2.2. SEGUNDA RAZÓN

Los Conservatorios y Universidades tienen que estar integrados en las ciudades en las que operan. Bennett (2010, p. 177), señala que la participación en la comunidad y la experiencia laboral son esenciales para los músicos y apuesta por una importante reforma en los planes de estudios de universidades y conservatorios. Es imposible, nos dice, que los músicos obtengan un título que les permita dominar la cantidad de habilidades necesarias para ejercer su profesión, sin embargo, una comprensión de la industria cultural les permitiría seleccionar el desarrollo profesional basado en el conocimiento y las habilidades necesarias para un ejercicio profesional variado. Por ello, es de especial importancia, la transferencia del aprendizaje a través de prácticas de investigación y reflexión con la comunidad, que nos conduzca al establecimiento de aprendizajes eficaces.

2.3. PROBLEMAS QUE PODEMOS ENCONTRARNOS

- **Escasa motivación docente e investigadora** del profesorado, provocada por situaciones diversas: alumnado poco preparado en las materias que cursa, carga docente excesiva, escasa remuneración económica...
- **Falta de reconocimiento de los resultados** derivados de las investigaciones educativas y creativas. Los currículos de música rara vez se basan en los hallazgos de estas investigaciones.

- **Insuficiente formación en investigación en educación**, debido a la falta de tradición investigadora alejada no sólo de los programas de estudio sino también de las necesidades e intereses de los propios docentes.

2.4. RETOS POSIBLES QUE SE PUEDEN PLANTEAR

- **Implicar al profesorado.** En las universidades españolas y en muchas universidades de países europeos así como en los Conservatorios y Centros Superiores de Música, ha permanecido durante las últimas décadas el mismo sistema de enseñanza. Como hemos señalado anteriormente, hoy ya no es posible impartir y recibir docencia con modelos que estén alejados de lo que la actual sociedad demanda. Por ello, el cambio se hace evidente no sólo en la estructura de los estudios, sino también en la forma en la que el profesorado debe enfocar su trabajo. Para el docente supone pasar de esa idea tradicional y generalizada de la escuela del enseñar, a otra más acorde con lo que la actual sociedad demanda, la escuela del aprender, por lo que deberá adaptarse a la nueva metodología docente. La implicación del profesorado, que nos conduce al trabajo en equipo es absolutamente necesaria, está demostrado (Alsina, et al., 2009), que la cooperación en el trabajo es más provechosa y se logran mayores avances que teniendo en cuenta cualquier tipo de competencia individual.
- **Interactuar con otras disciplinas afines y/o otras instituciones.** Entendemos que el fomento y el mantenimiento de la innovación y la creatividad así como la actividad investigadora, fundamentan la calidad de la docencia de los estudios de música, sean estos provenientes de los grados que se imparten en la Universidad, en formación pedagógica o musicológica, o de los grados que se imparten en los Conservatorios en formación instrumental o teórica. En ambas instituciones se apuesta por diseñar y ofrecer programas de calidad así como a complementar sus propuestas con programas interdisciplinarios e intersectoriales. Por ello, la colaboración entre las dos instituciones Conservatorios y Universidades, es sencillamente obvia y necesaria.

2.5. INCENTIVOS POSIBLES

- **Programas de formación permanente.** En palabras de Zabala (2010, p.13), uno de los propósitos de cualquier buen profesional es ser cada vez más competente en su oficio, es decir, el objetivo final es la mejora de su práctica. Un profesorado implicado sabe que el aprendizaje permanente contribuye a la mejora de su práctica diaria. La implantación de programas de formación permanente mejorará la calidad de la educación musical y consiguere el equilibrio entre capacitación y desarrollo profesional.
- **Exención de carga docente en la implicación de la tesis doctoral.** Algunas Universidades llevan a cabo, para su profesorado, convocatorias públicas de licencias de estudio conducentes a la obtención del título de doctor o doctora. Este hecho podría extenderse al profesorado de los Conservatorios y Centros Superiores de Música.
- **Participación en programas nacionales e internacionales de movilidad.** Estar en continua información y contacto con otros investigadores es fundamental para desenvolvernos con garantías de éxito en nuestro trabajo como docentes investigadores, de ahí, que el intercambio y/o movilidad de profesorado siempre ha sido y debe seguir siendo una actividad obligada.

3. NO ESTAMOS SOLOS: LA INTERNATIONAL SOCIETY FOR MUSIC EDUCATION (ISME) Y SUS COMISIONES

Esta Sociedad, fundada en 1953 tiene un lema, un tanto poético, pero que resume bien lo que podríamos denominar la filosofía o el planteamiento de la Sociedad: sirviendo a los educadores musicales del mundo. El lema se une al objetivo concreto de promover, impulsar y defender la educación musical y la educación general a través de la música en todo el mundo. La ISME se considera como una gran familia universal de educadores musicales que tienen el privilegio de poder ampliar sus conocimientos a través de experiencias compartidas con diferentes colegas en los diferentes encuentros bienales que se llevan a cabo en lugares y países diferentes. La próxima Conferencia tendrá lugar en Porto Alegre (Brasil) del 20 al 25 de julio de 2014 (www.isme.org).

La ISME cuenta con siete Comisiones cada una con seis miembros y con experiencia en diferentes especialidades musicales: educación, interpretación, composición, investigación y gestión. A través de estas comisiones, los miembros de ISME comparten intereses comunes en áreas específicas de la educación musical, culminando sus actividades con un seminario generalmente realizado antes de la Conferencia. Posteriormente, en el transcurso de la misma, el responsable de cada Comisión da lectura a las conclusiones del trabajo llevado a cabo en cada seminario.¹

Cada Comisión es importante por las temáticas que abordan, ahora bien, en esta intervención voy a hacer referencia a dos de ellas, entiendo que quizás están más cerca del tema que nos ocupa: Educación para los Músicos Profesionales *Education of the Professional Musician Commission* (CEPROM) y *Research Commission*. El primer seminario de la Comisión del músico profesional se llevó a cabo en 1974 y desde el año 1986 la investigación, debate y actividades de la comisión han dado prioridad a las interacciones entre los conservatorios y los profesionales, las facetas tecnológicas y económicas de la formación, el papel de los concursos musicales, la función y la ubicación del músico en contextos globales y cambiantes, la práctica reflexiva y los objetivos y contenidos de los programas de estudio (Bennett, 2010)².

Otra Comisión a destacar, en el tema que nos ocupa, es la de Investigación *Research Commission*. Su primer seminario tuvo lugar en 1968 en Reading, Inglaterra. Estuvo dirigido por el Dr. Arnold Bentley, entonces titular de la cátedra de música de la Universidad de Reading. Se trataron dos temas principales: "Teorías psicológicas del aprendizaje y educación musical" por el Dr. J. Carlsen y "Mediciones perceptivas del éxito musical" por P. Lehman. Desde entonces han sido veintitrés los seminarios celebrados en diferentes lugares del mundo

Para McPherson (2004), uno de los aspectos más importantes de la Comisión de Investigación son las amistades y las maravillosas oportunidades que se tiene para conocer diferentes culturas y distintas maneras de pensar en relación a la investigación: «(...) La participación en

1. Las siete comisiones con que cuenta la ISME son las siguientes: 1. Actividad musical comunitaria. 2. Educación musical para el niño pequeño. 3. Capacitación del músico profesional. 4. Música en las políticas culturales, educativas y en los medios de comunicación. 5. Música en las escuelas y preparación de maestros. 6. Música en educación especial, musicoterapia, música en medicina. 7. Investigación musical.

2. Las actas y documentos de trabajo publicados por CEPROM pueden consultarse en http://www.isme.org/index.php?option=com_content&view=article&id=43:education-of-the-professional-musician-commission-ceprom&catid=22:ceprom&Itemid=14

el Seminario produce el mismo impacto en los asistentes, todos se enriquecen con la experiencia y esto, a su vez, influye en nuestras vidas profesionales».³

Esta Comisión tiene por costumbre celebrar un Preseminario ISME en el país, o país cercano, en donde se lleva a cabo el Seminario con el objetivo expreso de que investigadores más noveles o bien investigadores reconocidos que no pueden asistir al Seminario tengan oportunidad de compartir un espacio de intercambio y difusión de sus trabajos. Dada la participación española en un Preseminario ISME tomo a modo ejemplo el Preseminario que en julio de 2008 se celebró en la Universidad del País Vasco organizado por el Departamento de la Expresión Musical, Plástica y Corporal (Área de Música).

Los expertos invitados a este Preseminario fueron la Dra. Silvia Malbrán, presidenta de la Comisión de Investigación ISME (2006-2008) y profesora de la Universidad de La Plata y Buenos Aires (Argentina); el Dr. Harry Price, Presidente de la Comisión de Investigación ISME (2004-2006) y profesor de la Universidad de Oregon (EEUU), y la Dra. Graça Boal Palheiros, profesora del Instituto Superior Politécnico de Oporto (Portugal).

Asimismo, pudimos contar con la participación de más de medio centenar de colegas de diferentes universidades y conservatorios del Estado. Por parte de los asistentes, se presentaron veinticinco trabajos de investigación mediante una sesión de Póster. Además de la puesta en común de estos trabajos, en la última sesión del Preseminario se debatió sobre las propuestas presentadas. Los expertos invitados ofrecieron a los autores de los trabajos importantes observaciones que enriquecieron las investigaciones presentadas. Esta iniciativa resultó muy exitosa, además de ser una vía de información sobre la situación actual de la investigación musical tanto a nivel nacional como internacional, fue la antesala del 22 Seminario de Investigación de la ISME, que tuvo lugar una semana después en Oporto (Portugal) y la Conferencia Internacional en Bolonia (Italia).

4. AVANZAMOS, ¡NO HAY DUDA!

A pesar de que todavía nuestros trabajos no son muy difundidos en los encuentros internacionales, estos últimos años ha habido un ascenso importante de actividades investigadoras. Este hecho supone un incremento de mejora en la calidad de la enseñanza de la música. Se han generado importantes espacios que nos han servido para intercambiar opiniones, ayudar a los jóvenes investigadores, compartir momentos con amigos, y algo de gran relevancia, se ha podido observar un considerable avance en los trabajos presentados tanto por el nivel en las presentaciones como por las temáticas que se están abordando.

En esta ocasión y de la mano de la Sociedad de Educación Musical del Estado Español (SEM-EE) <http://sem-ee.creando.net> apuntamos de forma un tanto esquemática, lo acontecido en los cuatro eventos que la Sociedad organizó a lo largo de doce años. Los dos primeros encuentros, que tuve el honor de codirigir desde mi responsabilidad como Presidenta de la Sociedad, se llevaron a cabo conjuntamente con el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical de la Universidad de Granada. Los dos encuentros siguientes, uno con el

3. Las actas y documentos de trabajo publicados por la Comisión de Investigación pueden consultarse en la web de la ISME http://www.isme.org/index.php?option=com_content&view=article&id=39:research-commission&catid=17:research&Itemid=14

Departamento de Música y Didáctica de la Expresión Musical de la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto de Educación Musical (IEM) y el otro, en la Universidad Complutense, conjuntamente con la Asociación de Profesorado de Música de Escuelas Universitarias y Facultades de Educación y el Seminario Complutense de Investigación en Educación Musical (SCIEM).

Investigación en educación musical			
I Jornadas de Investigación en Educación Musical	II Jornadas de Investigación en Educación Musical	I Congreso, Educación e Investigación Musical	Seminario Internacional de Investigación en Educación Musical
CEUTA 1 al 3 de octubre 1998	CEUTA 26 al 28 septiembre, 2002	MADRID 29 febrero 1 y 2 de marzo de 2008	MADRID 24, 25 y 26 de junio de 2010
Ponencias: 3 Mesas Redondas: 2 con 4 y 3 participantes respectivamente Comunicaciones: 15	Ponencias: 3 Mesas Redondas: 2 con 6 y 5 participantes respectivamente Comunicaciones: 16 Experiencias: 15	Ponencias: 6 Mesas Redondas: 2 con 5 participaciones por mesa. Comunicaciones: 36	Ponencias: 6 Comunicaciones: 30 Pósters: 28
Fuente: Actas de las Jornadas (2000). Revista electrónica de LEEME (lista electrónica europea de música en la educación)	Fuente: II Jornadas de Investigación en educación musical. (2003) África Rodríguez (Coord.) Ed. Grupo Editorial Universitario. Granada	Fuente: Actas del Congreso IEM-SEM-EE-UAM. Formato CD	Fuente: Actas del Seminario Internacional de Investigación en Educación Musical 2010 Formato CD www.sim.unican.es

De las comunicaciones que se recogen las actas, podemos observar que en las Primeras Jornadas sólo dos, de las quince comunicaciones, son estudios que corresponden a la enseñanza especializada (Conservatorios y Escuelas Música). Las restantes investigaciones están más directamente relacionadas con la música en la educación general y universitaria. En las Segundas Jornadas, de nuevo, el número de investigaciones referidas a la enseñanza especializada son dos, de un total de dieciséis. En el Congreso celebrado en 2008 se da un importante avance de investigaciones relacionadas con la enseñanza de Conservatorio y Escuelas de Música, ya que son veintiuno los trabajos presentados de un total de treinta y seis. Por último, dos años más tarde, en 2010, disminuye las investigaciones en este ámbito, siete comunicaciones de enseñanzas especializadas frente a veintitrés de otros ámbitos. De igual modo se presentaron cuatro póster frente a los veinticuatro relacionados con la educación general y universitaria. Ahora bien, es el encuentro que cuenta con un mayor número de investigaciones.

Además de la presencia, cada vez mayor, de trabajos relacionados con la investigación en diferentes encuentros y foros en España, contamos con revistas que, sin ser especializadas en investigación, contemplan la posibilidad de dar a conocer investigaciones en el ámbito de educación musical, algunos de los trabajos publicados denotan un esfuerzo importante por fortalecer las conexiones entre la investigación y la práctica educativa (Díaz, 2010).

5. INVESTIGAR EN EDUCACIÓN MUSICAL: HACIA UNA NUEVA CULTURA PROFESIONAL

Siguiendo indicaciones del EEES, la Universidad y los Centros Superiores de Música deben atender al doble objetivo de proveer tanto de formación inicial como de formación permanente e investigadora. Es preciso, por lo tanto, ver la formación investigadora como un proceso dinámico y evolutivo de la profesión y función docente. Estamos ante un momento óptimo que no debemos desaprovechar. Los Departamentos de Música y Didáctica de la Música de las Universidades españolas y los Conservatorios tienen la oportunidad de diseñar planes conjuntos de formación en investigación que atraiga a músicos y docentes de música y les ayude en su trabajo. Compartimos con Finkel (2008, p. 258) que los profesores no están condenados a enseñar de la misma forma en que ellos mismos han sido enseñados por lo que se deberá hacer un esfuerzo enérgico y continuado para salir del *antiguo molde*. Consultar la bibliografía de investigación disponible contribuirá a que podamos salir del *molde* establecido y nos ayudará en nuestra tarea diaria como docente. En la actualidad y de acuerdo con Carabetta (2008, p.39), el campo de la música presenta una complejidad comparativamente mayor respecto de la de los siglos precedentes; «el desarrollo de la industria cultural, las cadenas de comercialización de productos musicales, la influencia de los medios masivos de comunicación así como las redes informáticas en el consumo de la población, el periodismo especializado, la proliferación de instituciones de enseñanza, las profesiones y subculturas musicales, muestran hoy un escenario complejo y diverso».

Es fundamental que en este contexto, podamos contar con un mayor reconocimiento y con mejores recursos y posibilidades para presentar proyectos de investigación, que nos ayuden a construir conocimiento en música y en educación musical. Pero también es evidente que las Universidades y Centros Superiores de Música tienen un importante papel que jugar en este proceso de cambio. Ahora bien, no olvidemos que todos y todas debemos ser protagonistas de dicho cambio.

A modo de cierre me gustaría concluir con palabras de la ya mencionada Daw Bennett miembro activo de ISME, quizás ustedes puedan sentirse también identificados con ellas. Bennet (2010, p. 12) considera que el éxito profesional de los músicos debe estar marcado por el logro de una profesión sostenible y apuesta porque los músicos rompan las barreras jerárquicas y actitudinales que tradicionalmente han venido dándose en la profesión: «Soy músico. Toco, investigo, enseño y disfruto de la música. Ninguna tarea es más respetable que otra y espero anhelantemente la llegada de muchos más años que me permitan descubrir qué más tiene que ofrecerme esta profesión».

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alsina, P.; Díaz, M.; Giráldez, A. e Ibarretxe, G. (2009). *10 Ideas clave. El aprendizaje creativo*. Barcelona: Graó.
- Baremboim, D. (2008). *El sonido es vida. El poder de la música*. Colombia: Grupo Editorial Norma.
- Bennett, D. (2010). *La música clásica como profesión. Pasado, presente y estrategias para el futuro*. Barcelona: Graó.
- Carabetta, S. (2008). *Sonidos y silencios en la formación de los docentes de música*. Buenos Aires: Maipue.
- Díaz, M. (2010). "Metodologías y líneas actuales de investigación en torno a la enseñanza y aprendizaje de la música en educación secundaria ¿Podemos formarnos para ser investigadores?" En *Música, Innovación y buenas prácticas*. Barcelona: Graó, pp.133-155.
- Díaz, M. (2010). Investigación musical y práctica educativa: La unión hace la fuerza en Actas del *Seminario Internacional de Investigación en Educación Musical*, pp. 20-29.
- Finkel, D. (2008). *Dar clase con la boca cerrada*. Valencia: Universidad de Valencia (PUV).
- McPherson, G. (2004). Prólogo en Tafuri, J, (ed.). *La Comisión de Investigación de la ISME y sus seminarios (1968-2004)*. Traducido al español por la SEM-EE.
- Oliveira, A. (2005). "Contextos de formación musical: educación musical entre lo formal y lo informal: músicos consagrados de Bahía (Brasil)" en *Selección de Comunicaciones de la XXVI Conferencia Internacional ISME*, publicado por la Sociedad para la Educación Musical del Estado Español (SEM-EE), pp.8-15.
- Zabala, A. (2011). "Criterios para la mejora de la práctica educativa" en *Aula de Innovación Educativa*, núm.198, pp.13-16.

Per citar aquest article:

Díaz Gómez, M. (2012). «Educación Musical: investigamos, luego avanzamos». *IN. Revista electrònica d'Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa*, vol. III, núm. 2, pàg. 67-76. Obtingut de:
http://www.in.uib.cat/pags/volumenes/vol3_num2/revista/03_Diaz_Gomez.pdf