

INTRODUCCIÓN

**Víctor Hugo
Enríquez Lenis**

La iniciativa para crear este libro surge a partir del convenio realizado entre Bellas Artes, Institución Universitaria Del Valle y la Red Iberoamericana De Pedagogía (Redipe), a través de un programa editorial conjunto que tiene el propósito de avalar y fortalecer la internacionalización de la producción científica y editorial de los investigadores de la institución vallecaucana.

De esta manera se presenta el primer tomo de la Colección “Educación, Arte y Cultura”, como un primer aporte de esta alianza institucional, que posibilitará socializar nuevos productos académicos destinados a la discusión de conceptos y situaciones relacionados con las artes, desde una óptica investigativa.

En su “Debate sobre investigación en las artes”, Henk Borgdorff (2006) se plantea un interrogante que ha generado gran cantidad de tensiones en torno a la investigación en artes: ¿en qué se diferencia la investigación artística de la llamada investigación académica o científica? García y Belén (2011) advierten que “la investigación en arte continúa siendo un desafío en el seno de la comunidad científica, porque aún no ha podido cristalizar la validez de su producción de conocimiento” (p.89), refiriéndose a las áreas conquistadas por la ciencia. Hernández (2008) pone, por su parte, el dedo en la llaga, al afirmar

que la investigación científica, desde una posición hegemónica y racional, se autoproclama como “legítima” ubicándose en la cúspide en la investigación:

El arraigo de esta tradición como forma legítima de considerar lo que es (y no es) investigación ha llevado por ejemplo a considerar que son sólo los científicos vinculados a las Ciencias Experimentales quienes realizan investigación (de verdad), y a establecer una visión/posición jerárquica de éstos respecto, por ejemplo, a los científicos sociales o a quienes realizan su tarea en el campo de las Humanidades (p.88).

En su afán por ser aceptadas en el universo de la investigación, las artes han debido adaptarse, desde la forma, a los parámetros normativizados por la investigación científica:

De esta manera, un ámbito del conocimiento humano es legitimado cuando se vincula con el sustantivo ciencia, y la ciencia tiene su razón de ser en cuanto lleva a cabo investigación siguiendo las condiciones establecidas por el método científico. De este afán de mimesis se ha derivado, como señala Bruno Latour (2000, p.114), que “la imitación de las ciencias naturales por las ciencias sociales haya sido una comedia de los horrores” (ídem).

Inspirado en Frayling (1993), Borgdorff clasifica los tipos de investigación a partir de una tricotomía que puede facilitar dicho debate: “investigación sobre las artes”, “investigación para las artes” e “investigación en las artes”. El primer tipo estudia las prácticas artísticas, en las que el investigador y el objeto de investigación están separados, distancia que permite una total objetividad al momento de realizar conclusiones. El segundo, “investigación para las artes” es aplicada. En esta, el arte no es su objeto de investigación sino su objetivo, por lo que produce soluciones, pues es una actividad al servicio de la práctica artística. Al tercer tipo, que no asume la separación entre investigador práctica, le llamó “investigación en las artes”; en esta, teoría y práctica van ligadas: “Conceptos y teorías, experiencias y convicciones están entrelazados con las prácticas artísticas y, en parte por esta razón, el arte es siempre reflexivo” (Borgdorff, s.f.). No obstante, después de un intenso análisis de cada una de estos tipos de investigación, una constante permanece: la habilidad distintiva de las artes para sortear clasificaciones y demarcaciones impuestas desde la ciencia:

En esta cualidad específica (...) yace una de las mayores distinciones vis-à-vis que es habitual en el mundo académico— una fundamental apertura hacia lo desconocido, lo inespera-

do, que puede suponer un correctivo a lo que actualmente es considerado como investigación válida (Borgdorff, s.f.).

Así las cosas, el campo de la investigación artística continúa transformándose, en un intento permanente por el reconocimiento legítimo de parte de la comunidad científica, aunque sus dominios sean validados desde patrones que desconocen las particularidades de su naturaleza e intenta que sus contribuciones al conocimiento y el entendimiento puedan contemplarse como resultados de investigación (Cfr. Dallow, 2003).

Este libro se dividirá en tres secciones; no obstante, es probable que, tanto autores como lectores, logren ubicar un capítulo en cualquiera de sus ellas. Considero esta la particularidad más notable de este volumen. La misma naturaleza de Bellas Artes, Institución Universitaria del Valle, considerada una institución sui generis a nivel nacional, al contar con planes de estudio que van desde la primaria artística hasta los posgrados en disciplinas artísticas, permite este tipo de asociaciones atípicas en la gestación de materiales académicos.

También es importante recalcar que la realización de este libro ha sido permeada por la declaración mundial de pandemia por la COVID-19 (nunca olvidaremos el 2020), de tal forma

que algunos de los textos, que el lector tendrá la oportunidad de conocer, se referirán de forma axiomática a este contexto.

La primera sección, que el equipo de investigadores ha nominado **Polifonías en Artes y Educación**, contempla distintos asuntos en que se relacionan el arte y la educación; sus contenidos abarcan temas como las políticas de estado en educación, la filosofía aplicada, la adaptación musical y lo curricular.

En **Apuntes de políticas públicas en Colombia. ¡Fatalismo o realidad?** Gómez, Mina y Sánchez reflexionan sobre definición y aplicación de políticas públicas, entre ellas para la educación, desde los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la simultaneidad de dos contextos: Colombia como un país “pobre”, con profundas brechas sociales y culturales, compitiendo con sus pares para gozar del privilegio de pertenecer al club de los países desarrollados, y la pandemia como el menor mal a los que se enfrenta el colombiano “de a pie” para sobrevivir en medio de una sociedad que develó, en medio del confinamiento, la falta de equilibrio y de acciones justas y equitativas para el bien común. Con una mirada aguda e irónica, los autores ponen “el dedo en la llaga” al exponer situaciones,

totalmente atípicas, que se viven reiteradamente en nuestro país, en las que siempre resultan favorecidas las clases privilegiadas; como testigos de este momento histórico, desde la investigación social, política, mantienen su pesimismo hacia los días venideros.

En su texto **Neuroética y su relación con la educación contemporánea**, Guerrero vincula las neurociencias y su aplicabilidad en el campo de la educación; se pregunta sobre la realidad moral del ser humano y si esta puede ser evaluada a partir de sus estructuras fisiológicas cerebrales, prescindiendo de la reflexión ética. Propone la interacción de dos conceptos, la razón y el corazón como la base de un proyecto común que debe incluir a toda la sociedad. De tal forma, concibe que el ser humano no solamente debe instruirse en lo tecnológico instrumental (técnica y ciencia) sino también en la formación de una conciencia responsable y sensible con su entorno.

Adaptación para dúo de guitarras “Sonatina boyacense” (c.g-v 53) de A. M. (Antonio María) Valencia expone cómo el intérprete instrumental, en este caso de la guitarra, suele carecer de información suficiente, al encontrar la partitura de una obra finalizada, que lo contextualice sobre el autor de la pieza y su estilo compositivo; dicha falencia puede

llevarlo a sufrir desaciertos interpretativos. Por tal motivo, en esta adaptación, Niño desglosa el contenido musical de la Sonatina boyacense en un intento de permitirle al guitarrista ajustar, al máximo, la interpretación de la pieza a la partitura ofrecida por el maestro Antonio María Valencia.

Cerrando la primera sección del libro, con el texto **Metodología Tuning para el desarrollo curricular por competencias en cursos de guitarra**, Ossa propone la construcción rápida, organizada y contextualizada de un currículo, aplicado al caso del curso de guitarra popular que oferta el Conservatorio Antonio María Valencia (CAMV) de Santiago de Cali; el lector se imbuye, paso a paso, en un modelo para la creación de programas de enseñanza aprendizaje que promueve la generación de las competencias exigidas en música para el perfil de ingreso al ciclo preparatorio del CAMV.

La segunda sección del libro, **Derivas Disruptivas**, se ocupa de la creación en contexto: propuestas y procesos de investigación-creación en los cuales se han considerado nuevos caminos de indagación, rompiendo con los esquemas investigativos tradicionales; en este capítulo el lector podrá navegar desde las derivas de la enseñanza musical, el pensamiento complejo, el interaccionismo y la investigación-creación.

En su texto **Entornos virtuales de aprendizaje para la enseñanza musical académica en educación superior**, Escobar afirma que la práctica de enseñanza musical, a nivel profesional, se ha caracterizado por la presencialidad; considera que, a partir de los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), se pueden relacionar algunas pedagogías musicales y alienta a utilizar el Diseño Técnico-Pedagógico (DTP) como propuesta estratégica basada en procesos creativos y didácticos en apoyo a la presencialidad asistida por TIC.

Propuesta epistemológica para el teatro desde el pensamiento complejo y la transdisciplina: en este capítulo de su tesis doctoral, Rivas evidencia la complejidad del teatro como campo, en la búsqueda de un marco epistémico, que permita su estudio, a partir del análisis de contenido de diferentes definiciones; propone los principios generativos del pensamiento complejo y la transdisciplina como camino y vislumbra los alcances que este marco podría aportar en el terreno de la investigación-creación del teatro, desde una perspectiva compleja, situada en el contexto académico latinoamericano.

Interaccionismo en el Museo parte de un estudio de caso del propio autor, acerca del Museo Rayo, y un diagnóstico del sector museal

realizado por el Ministerio de Cultura, para ofrecer una contextualización del origen del museo. De igual forma, García propone una perspectiva teórica del interaccionismo y museología. El autor exhorta a la transformación del museo, respecto a la interacción con sus públicos, para que los procesos de apropiación y resignificación del patrimonio artístico y cultural reencuentren el sentido vital de su existencia.

El último texto de esta sección, **Cama de Olvido: investigación-creación, la vejez y la salud en Colombia**, expone los pormenores de un proyecto de investigación-creación que aborda el tema de la vejez en la sociedad actual colombiana; en el contexto pandémico por la COVID-19, Vergara revela la situación actual del adulto mayor, mientras cuestiona el sistema de salud pública y los intereses del Estado/nación que han precarizado la situación del ser humano. El uso de la video instalación y el mapeado son las estrategias estéticas de la investigadora/creadora para generar tensión y presión frente a los desaciertos del sistema en la protección del adulto mayor.

Para cerrar el presente tomo, la sección **Haceres y Saberes Situidos** presenta una mirada hacia las experiencias asociadas con el arte y la cultura, desde un punto de vista de la resignificación de lo tradicional: el

teatro de mujeres, la legitimación en el arte y la transformación instrumental componen las temáticas desarrolladas desde sus textos.

En **Reflexiones en voz alta: investigación teatral entre metodologías feministas y educación popular**, Luna reflexiona sobre el teatro de mujeres desde el campo de la educación popular y los estudios de género: su cercanía a un grupo de mujeres afrodescendientes, desplazadas de la Costa Pacífica colombiana, convertidas en su inspiración y objeto de estudio por más de una década, le permiten abordar dos trabajos de campo en cuyos cuerpos el arte funge como mediador de los procesos sociales. El texto pone de manifiesto la preocupación de la autora sobre los temas objetividad/subjetividad/compromiso del investigador para generar y conservar la empatía con los grupos investigados, más allá de cualquier práctica académica.

Pintores del día domingo: ¿Quién puede ser/está autorizado/está legitimado como creador hoy? Como respuesta al ensayo *Materia Oscura*, Arte activista y la esfera pública de oposición de Gregory Shollette, Ariza aborda las construcciones culturales que permean el quehacer de los creadores y dan lugar a los procesos de valoración y, con ello, a las posibilidades de legitimación en el campo del arte. Los conceptos origi-

nal y copia, así como la visibilidad y exclusión de los creadores y sus prácticas en el mundo del arte, se ponen de manifiesto a través de las obras de tres artistas plásticos, diseminando las construcciones culturales transversales en las dinámicas y las formas de relación entre los agentes del campo, que definen las posibilidades de la práctica artística en el mundo contemporáneo.

En el último texto de esta sección, titulado **La marimba de chonta tradicional del Pacífico sur colombiano: desafíos y transformaciones**, Tascón presenta el instrumento alternativo “marimba de chonta cromática-electroacústica” que nace en nuevos escenarios de interpretación y requiere de transformaciones, específicamente en lo concerniente a propiedades como la afinación, el registro y la potencia; así se posibilita el diálogo entre músicas contemporáneas, populares y eruditas con músicas que provienen de la tradición pacífica y se redimensiona el uso del instrumento adaptándolo a nuevos contextos.

Con esta selección de textos se consolida el convenio Bellas Artes-Redipe, a partir de las investigaciones de este ecléctico grupo de investigadores, creadores y docentes que, de seguro, estimulará a sus colegas a formalizar la sistematización de sus prácticas, en miras a contribuir en

próximas ediciones de la Colección “Educación, Arte y Cultura”, un nuevo territorio textual para el intercambio de saberes y la legitimación de la investigación artística, desde el Valle del Cauca y Colombia, para el mundo.

Lista de referencias

- Borgdorff, H. (2006). El debate sobre investigación en las artes, Amsterdam School of the Arts. Recuperado de: <https://pdfs.semanticscholar.org/04a4/86da67d8c12d58fba5498c35d4914b93051c.pdf>
- Dallow, P. (2003). Representing creativeness: practice-based approaches to research in creative arts. *Art, Design & Communication in Higher Education*. 2.
- Frayling, C. (1993). *Research into Art & Design*. London: Royal College of Art.
- García, S. y Belén, P. (2011). Perspectivas ontológicas, epistemológicas y metodológicas de la investigación artística. *Paradigmas*, 3, pp.89-107.
- Hernández F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. *Educatio Siglo XXI*, N.º 26 · 2008, pp. 85-118.