

EDUCACIÓN MUSICAL EN COLOMBIA:

RESTOS Y PERSPECTIVAS DESDE LOS TERRITORIOS.

Visibilidad de saberes a través de un dispositivo de Humanidades Digitales para el fortalecimiento de la sociedad del conocimiento de la formación artística y cultural en Colombia.

Natalia Castellanos Camacho

Director: Javier Merchán Sánchez-Jara

**PLAN DE INVESTIGACIÓN
PROGRAMA DE DOCTORADO FORMACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA**

Junio 6 de 2024

INTRODUCCIÓN

Recientemente, en la red de la Rama Latinoamericana de la IASPM, surgió una discusión sobre los sesgos y parámetros que otorgan veracidad a ciertas concepciones de los estudios decoloniales sobre prácticas musicales latinoamericanas. Se cuestionó el estatus epistemológico de afirmaciones que, respaldadas por discursos anticoloniales, se presentan como conocimiento verdadero derivado únicamente de la experiencia local. La discusión, lejos de resolverse, destacó la necesidad de un debate más profundo y menos influenciado por agendas políticas. Este debate, desde mi perspectiva, sería más fructífero si se centrara en los conceptos que generan conocimiento, especialmente en el ámbito musical, y se revisaran sus adaptaciones en contextos latinoamericanos.

Más allá de esta sospecha, resulta interesante analizar los conceptos desde los cuales hoy se habla de una revolución epistémica en la educación artística a nivel iberoamericano. En el reciente informe de la OEI, Luciana Jiménez (2023) afirma que la educación, en su sentido más general, debe estrechar sus vínculos con la educación artística, no como instrucción vocacional, sino como un movimiento que transforme la concepción del conocimiento y las condiciones en las que se produce. Esto implica "revalorar la educación artística en un movimiento mundial que requiere un nuevo equilibrio en los saberes y sus aplicaciones en la vida cotidiana" (Jiménez, 2023, p. 29). Este equilibrio implica la interacción entre diferentes campos del conocimiento y el reconocimiento de saberes de distintos orígenes culturales, considerando las condiciones socioeconómicas, axiomáticas y geográficas en las que se produce un saber.

La perspectiva de la OEI podría interpretarse como una cuestión de reformas curriculares y acceso a la cultura, pero es posible anticipar que esto será insuficiente. La revolución epistémica sugiere un vínculo estrecho con el diálogo de saberes, promoviendo una comprensión relacional y ecológica del mundo, donde la horizontalidad y la transdisciplinariedad son esenciales.

Siguiendo a Santiago Castro-Gómez, entendemos el diálogo de saberes como un ámbito de co-generación de conocimiento, donde el tránsito libre y bidireccional de saberes de un campo a otro genera un tercer componente, caracterizando su transdisciplinariedad. Sin embargo, como señala Castro-Gómez, "el aspecto más difícil y que todavía no da señales de vida es la posibilidad de que diferentes formas culturales de conocimiento puedan convivir en el mismo espacio (...) sería la transculturización del conocimiento" (Castro-Gómez, 2007, pp. 86-87).

El entrelazamiento de estos conceptos - decolonialidad del conocimiento, diálogo de saberes y educación artística - invita a formular una línea editorial que visibilice los procesos de educación artística en los territorios musicales colombianos, revisando los conceptos, estrategias pedagógicas y didácticas en su ejecución local, y repensando el lugar de la formación musical en estos territorios. También permite cuestionar las condiciones para la producción de conocimiento en la educación musical en estos contextos, abarcando metodologías, didácticas y contenidos. Además, surge la pregunta por las nociones de territorio y su relación con la configuración de este horizonte epistemológico, donde la producción de conocimiento y el territorio dialogan, configurando mundos de sentido diversos y estéticas y procesos culturales singulares. Resaltar este aspecto es uno de los propósitos de este proyecto, visibilizando procesos de instrucción musical y formación ciudadana a través de la música, manteniendo vivas las prácticas sonoras autóctonas.

Los proyectos editoriales que incluyen una perspectiva de diálogo de saberes, aunque no abundan en Latinoamérica, están ganando fuerza al promover mayor diversidad y participación en la producción de conocimiento y contenido. Este enfoque es común en proyectos de Investigación Acción Participativa, Publicaciones Colaborativas y Edición de Materiales Educativos, especialmente en Ciencias Sociales y Ambientales, aunque no es tan representativo en la Educación Artística y menos en la música en el país. En la generación de conocimiento musical latinoamericano, hay proyectos interesados en incorporar estudios sobre tradiciones musicales locales, con un enfoque intercultural, buscando procesos complejos de apropiación social del conocimiento y la cultura, como los trabajos de Ana Lucía Frega (Argentina) y Patricia Shehan Campbell (EEUU).

En Colombia, aunque la producción académica musical ha crecido, como puede verificarse en SCNTI¹, persisten grandes vacíos frente a la vastedad de las prácticas y dinámicas culturales actuales. La contribución de la musicología y la etnomusicología es valiosa, pero la mayoría de estos aportes provienen de académicos universitarios, con escasa representación de actores territoriales presentando sus historias y saberes. Esto plantea un reto: aunque se mapeen y caractericen estos procesos y actores, la pretensión de "dar voz a quien no la tiene" sigue siendo parcial. Este proyecto propone acompañar a autores noveles oriundos de los territorios para que presenten sus saberes y experiencias, iniciándose en la sociedad del conocimiento.

¹ "El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI- es un sistema abierto del cual forman parte las políticas, estrategias, programas, metodologías y mecanismos para la gestión, promoción, financiación, protección y divulgación de la investigación científica y la innovación tecnológica, así como las organizaciones públicas, privadas o mixtas que realicen o promuevan el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación" (Ley 1286 de 2009). A través del sistema de verificación y visibiliza la producción científica y académica del país dentro de los estándares de la sociedad del conocimiento y los parámetros establecidos por la OCDE.

HIPÓTESIS DE TRABAJO Y PRINCIPALES OBJETIVOS

Objetivo General:

Crear un dispositivo en humanidades digitales con una línea editorial en el cual se recuperen los saberes de formadores quienes, desde la ruralidad y los territorios marginales de la sociedad del conocimiento, ejercen procesos de formación musical a partir de las relaciones entre las prácticas musicales y el territorio.

Objetivos Específicos

- OE1. Identificar las líneas de pensamiento actuales más destacadas en el contexto iberoamericano sobre la relación territorio-formación musical.
- OE2. Caracterizar y sistematizar las prácticas de formación musical en los territorios colombianos a partir de bases de datos estatales (SNCTI de Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de la República de Colombia).
- OE3. Establecer una línea editorial crítica para un dispositivo de humanidades digitales que visibilice las prácticas de formación musical en los territorios colombianos.
- OE4. Generar y recopilar contenidos multimedia (videos testimoniales o documentales, ensayos o artículos desarrollados por los mismos actores, materiales de formación inéditos, entre otros) para alimentar colecciones entorno a las prácticas de formación musical en los territorios colombianos.

METODOLOGÍA

OE1. A través de una Revisión Sistemática de Literatura (SRL) (García-Peñalvo, 2002) y el uso de herramientas de análisis de discurso, se llevará a cabo un estado de la cuestión sobre los siguientes tópicos: el territorio como concepto sociocultural en Colombia y Latinoamérica; la educación artística y la formación musical como procesos de innovación y transformación social; y el estatus epistemológico y las condiciones para la generación de conocimiento en los saberes musicales. Estas temáticas, como se mencionó en la introducción, corresponden a discusiones académicas en Latinoamérica que, aunque son ampliamente debatidas, aún no han alcanzado consensos que permitan establecer lineamientos para los procesos de formación musical acordes con los contextos culturales y sociales de los diversos territorios. Así, realizar una revisión sistemática sobre los aportes de esta discusión no solo contribuye a la misma, sino que también permite centrar la propuesta de este proyecto en los términos y conceptos que han configurado dicho debate.

OE2. El desarrollo de este objetivo se divide en dos matrices de análisis, por una parte el estudio sobre la base de datos consolidada tras la Convocatoria para Proyectos de Formación Artística y Cultural 2023 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, y por otra parte los datos ofrecidos por el SNCTI a través del dispositivo La Ciencia en Cifras (<https://minciencias.gov.co/la-ciencia-en-cifras>).

La primera base de datos proviene de una convocatoria inédita en el país, que recibió 4479 postulaciones de los 32 departamentos, proporcionando un panorama sobre la formación artística y cultural en el país sin precedentes. Esta base de datos representa una oportunidad para trabajar con material actual e inédito. El objetivo de este estudio es establecer parámetros para comprender mejor las dinámicas de la formación artística y cultural en el país, utilizando las categorías sugeridas por Michael McCall y Alina Álvarez-Larrain (2023) en "Mapeando con la gente: Lineamientos de buena práctica para capacitarse en cartografía participativa". Estos investigadores de la UNAM proporcionan una estructura para organizar la información en procesos de mapeo participativo, visibilizando conocimientos locales a nivel comunitario. Esta metodología se adapta bien a los datos de esta sistematización, por lo que se utilizan categorías de primer y segundo nivel, complementadas con un tercer nivel de detalle basado en la información solicitada a los participantes de la convocatoria. (Ver figura 1)

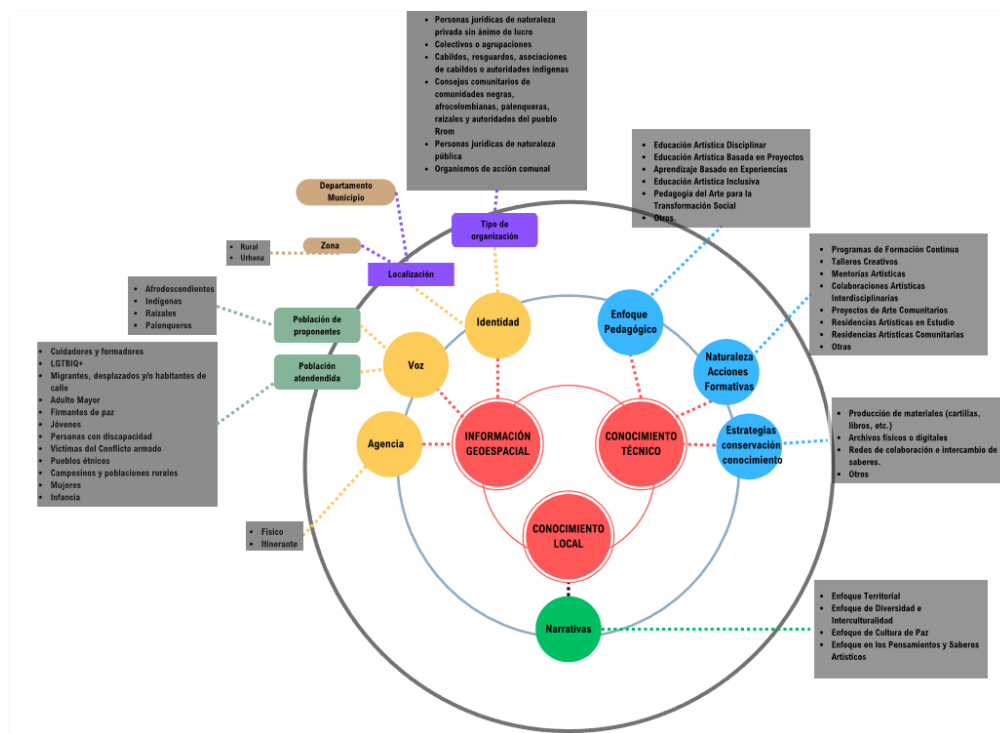
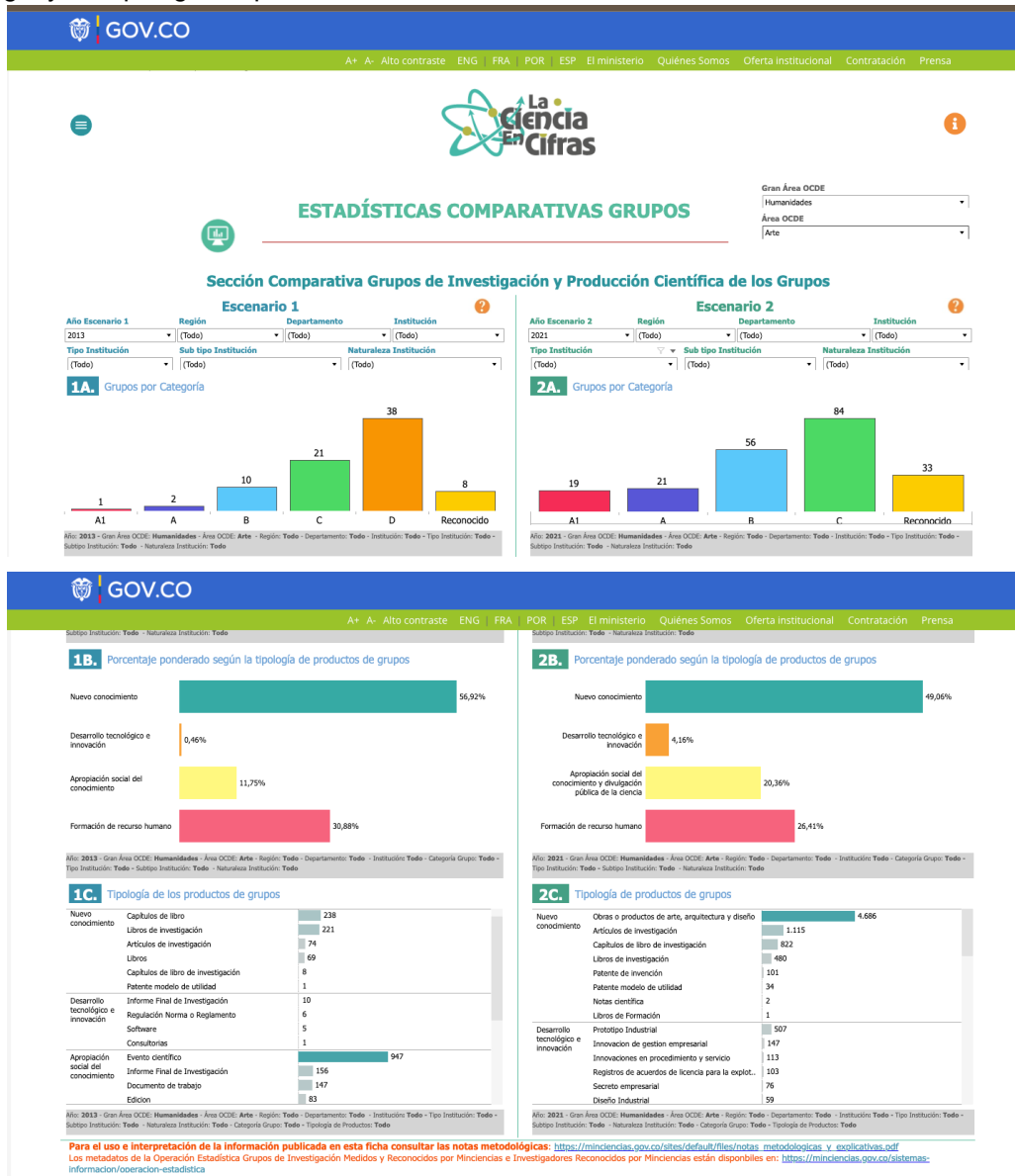

Fig. 1. Diagrama de categorías de análisis. Elaboración propia.

Respecto a la segunda matriz, esta se genera a partir de los indicadores ofrecidos por la Ciencia en Cifras, la cual puede filtrarse desde las áreas del conocimiento y establecer tópicos tales como:

- Desarrollo en el tiempo. Pueden hacerse comparativas desde 2013 hasta 2021.
- Ubicación por región y departamento.
- Tipo y naturaleza de instituciones.
- Tipología y subtipología de productos

OE3 y 4.

Las Humanidades Digitales (HD) surgieron con el cambio de paradigma provocado por la aparición de Internet, que transformó las concepciones sobre la investigación y generación de conocimiento, similar a lo ocurrido en las ciencias exactas con la eCiencia. Inicialmente, se destacó la posibilidad de digitalizar y compartir datos simultáneamente, lo cual benefició considerablemente el avance de varios campos del conocimiento. Sin embargo, el uso de recursos digitales presentó un gran desafío para las humanidades, y para todos los campos del conocimiento en general, al tener que actualizar y poner en circulación en la red los documentos y datos que representan el conocimiento, un proceso análogo al enciclopedismo del siglo XVIII. No obstante, la digitalización fue solo el primer paso, ya que la red y el mundo digital permiten conexiones antes imposibles, implicando transformaciones rápidas e impredecibles.

Esto ha generado una discusión epistemológica sobre los métodos de las humanidades (Rodríguez-Yunta, 2013). Según Galina Russel, la distinción fundamental entre las Humanidades Digitales y los recursos digitales es que en las primeras "una de las principales áreas de interés es la creación, difusión y uso de los recursos primarios" (Galina-Russell, 2012. p. 186). En este sentido, las HD no solo son un medio de almacenamiento de información, sino que también permiten proponer métodos, jerarquías y marcos teóricos que modifican o amplían los discursos y relatos en torno a los objetos del conocimiento, transformando además las prácticas derivadas de ellos.

Desde la perspectiva de la "historia social de la música", cuyo objetivo es construir un relato sobre el desarrollo musical en un contexto cultural particular, el archivo juega un papel fundamental al permitir relacionar diferentes documentos en torno a un mismo objeto (Cabezas-Bolaños, 2005). Parte de la complejidad del archivo musical se debe a que sus objetos, de diferente naturaleza y procedencia, se recopilan a través del trabajo de diversas personas, formando lo que Schellenberg denomina *colecciones*. Esta diversidad y complejidad, en mi opinión, hace

del archivo un medio difícil de usar para construir una historia de la música nacional. Aunque permite la conservación documental, no facilita la interacción y vinculación de documentos en torno a un relato. Además, esta visión del archivo musical enfatiza su destino para la conservación de documentos de interés histórico y patrimonial, sin vincularse con las prácticas interpretativas y de difusión musical, que en última instancia dan vida a la música misma.

A partir de lo anterior, se propone trazar una línea editorial de colecciones de humanidades digitales a través de las cuales se visibilice la trama que configuran las prácticas de formación musical que caracterizan los territorios sonoros colombianos.

TERRITORIO SONOROS	GÉNEROS MUSICALES CARACTERÍSTICOS	DEPARTAMENTO
Músicas Isleñas	<i>Calypso, Schottis y otros</i>	San Andrés y Providencia
Músicas de Acordeón y Cuerdas	Vallenato y otros	Guajira, Cesar y Magdalena
Músicas de Pitos y Tambores	De Gaitas Larga y Corta, Millo, Baile Canta'o, Tambora y Bandas tipo pelayera	Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba
Chirimías y Cantos Tradicionales	porro Chocoano, Alabaos y otros	Chocó.
Músicas de Marimba y Cantos Tradicionales	Currulao y otros	Litoral Pacífico del Valle, Cauca y Nariño.
Músicas Andinas Sur—Occidente	Bandas de flautas, Vals y otros	Cauca, Nariño y occidente del Putumayo.
Músicas Andinas Centro-Sur	Rajaleña, Caña, Sanjuanero y otros	Huila y Tolima
Músicas Andinas Centro-Oriente	Rumba, Bambuco, Guabina y otros	Norte de Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca.
Músicas Andinas Centro-Occidente	Pasillo, Bambuco, Shotis y otros	Valle, Antioquia, Quindío, Risaralda y Caldas.
Músicas Llaneras	Joropo	Vichada, Arauca, Guaviare, Meta, Casanare y Oriente de Cundinamarca y Boyacá.
Músicas de Cuerdas, Murgas y otras		Caquetá, Amazonas, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Guainía

Nota: Sería ideal poder construir este dispositivo con representantes de los 11 territorios, no obstante, el alcance de este proyecto es por lo menos poder consolidar las colecciones de 6 territorios.

MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES

El presente trabajo doctoral se desarrollará en el marco del [Doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento](#), en dentro del grupo de investigación [Didácticas Digitales de la Expresión Musical y las Artes Performativas](#) (DIDEROT).

Durante el primer año del doctorado he tenido la oportunidad de realizar la sistematización de las propuestas presentadas en el marco de la Convocatoria para Proyectos de Formación Artística y Cultural 2023 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. De manera que ya se cuenta con la base de datos con la información básica, en el momento se está adelantando el proceso de depuración de la misma para dar inicio a la caracterización y posterior sistematización.

Por otra parte, se cuenta con el apoyo de la Editorial Aula de Humanidades para adelantar el diseño de la línea editorial. No obstante, es importante aclarar que el producto que eventualmente se trabajará con dicha editorial no corresponde a los objetivos de esta propuesta, en tanto el interés de la editorial es crear una línea de publicación.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL

PROCESOS	ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN	AÑO 1	AÑO 2			AÑO 3			AÑO 4		
		3er trimestre	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre	1er trimestre	2do trimestre	3er trimestre
OE1. Identificar las líneas de pensamiento actuales más destacadas en el contexto iberoamericano sobre la relación territorio-formación musical.	Realización SRL										
	Construcción Marco teórico										
OE2. Caracterizar y sistematizar las prácticas de formación musical en los territorios colombianos a partir de bases de datos estatales (SNCTI de Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de la República de Colombia).	Caracterización Bases de Mincultura										
	Caracterización producción SNCTI										
	Sistematización y análisis										
OE3. Establecer una línea editorial crítica para un dispositivo de humanidades digitales que visibilice las prácticas de formación musical en los territorios colombianos.	Parámetros desde las Humanidades Digitales										
	Parámetros desde las Prácticas de Formación Musical										
	Parámetros desde el Concepto Territorio										
OE4. Generar y recopilar contenidos multimedia (videos testimoniales o documentales, ensayos o artículos desarrollados por los mismos actores, materiales de formación inéditos, entre otros) para alimentar colecciones entorno a las prácticas de formación musical en los territorios colombianos.	Selección y etiquetamiento de materiales										
	Creación de fichas descriptivas										
	Diseño, sincronización y cargue de materiales en dispositivo										
Relacionamiento	Estancia en otras universidades										
	Participación en eventos académicos										
Escritura y producción académica	Publicación artículo 1										
	Publicación artículo 2										
	Consolidación y corrección general documento tesis										
	Corrección de estilo y diagramación documento tesis										

PLAN DE FORMACIÓN PERSONAL

Liderazgo, innovación y competencias digitales. 30 Octubre de 2023 (3 horas). Impartido por Research Institute for Educational Science (IUCE).

- Taller sobre Gestores bibliográficos y Normas de redacción científica: Refworks, Mendeley y Zotero. 18 – 20 de Marzo de 2024 (6 horas). Impartido por la Escuela de Doctorado Universidad de Salamanca.

Futuros:

- Se ha solicitado a la [Universidad de los Andes](#) en Colombia hacer una Estancia Doctoral bajo el acompañamiento de la Doctora María José Afanador, directora de la [Maestría en Humanidades Digitales](#). El objetivo de esta estancia es tomar dos cursos de la maestría, ofrecer un conversatorio con la comunidad académica de la universidad en torno a los puntos de convergencia entre la Formación artística y cultural en Colombia y las Humanidades Digitales como herramienta y estrategia para conservación y circulación de los saberes tradicionales en esta materia. Asimismo, la directora amablemente ha ofrecido acompañar este proceso para vincularlo a la Red Colombiana de Humanidades Digitales, y otras redes académicas latinoamericanas e iberoamericanas.

Los cursos a tomar serán Fundamentos de las Humanidades Digitales y Herramientas Digitales. Dentro del proceso de trabajo, estos cursos son importantes en la medida que me permiten afianzar mis conocimientos básicos, conocer las perspectivas actuales sobre las HD y las herramientas apropiadas de acuerdo con mis objetivos, especialmente OE3 y OE4.

REFERENCIAS

- Bagüés, J. (2007). Fondos musicales en bibliotecas y archivos de Euskal Herria. *Musiker* (15), 271 - 295.
- Cabezas Bolaños, E. (2005). La organización de archivos musicales: marco conceptual. *Revista del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas* (13), 81 - 99.
- Castellanos Camacho, N. (2021). Acercamiento a una noción epistemológica del campo de conocimiento musical. En *Educación Superior en Música en Colombia*. Editoras: Luz Dalila Rivas y Natalia Castellanos. Bogotá, Aula de Humanidades. (pp. 21-44)
- Castro-Gómez, S. y Ramón Grosfoguel (eds) (2007) *El grio decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Siglo del Hombre.
- Galina Rusell, I. (2012). Retos para la elaboración de recursos digitales en humanidades. *El profesional de la información* , 21 (2), 185 - 189.
- García-Morales, C. (2020) *El arte como estrategia para una educación inclusiva*. Recuperado en www.donbosco.org.ar
- González-Fulle, B. (2020) *Educación + Arte, Trabajo por proyectos*. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.
- Granados Valdéz, J. (2019). El repositorio digital como posibilidad de preservación de la cultura artística. *Revista Iberoamericana para la investigación y el Desarrollo educativo* , 9 (18), 6 - 22.
- Jiménez, L. (2023). La revolución epistémica y la educación artística. En *La Educación Artística da un Paso al Frente*. Madrid, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura - OEI.
- López Lorenzo, M. J. (2019). La colección de música (partituras y grabaciones sonoras) de la Biblioteca Nacional de España: digitalización y reutilización. *Revista de humanidades digitales* , 3, 6 - 22.
- McCall, M. y Álvarez-Larrain, A. (2023) *Mapeando con la gente: Lineamientos de buena práctica para capacitarse en cartografía participativa*. Universidad Autónoma de México – Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA-UNAM). Coyoacán – México.
- Mignolo, W y Pedro Pablo Gómez (2012) *Estéticas decoloniales*. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Ministerio de las Culturas, Los Artes y los Saberes de Colombia. (2023) *Convocatoria para proyectos de formación artística y cultural dirigida a instituciones, colectivos y organizaciones sociales: Reconocimientos para fortalecer la formación artística, cultural y patrimonial 2023*. Documento Oficial. Recuperado en: <https://www.mincultura.gov.co/>
- Ricaurte Quijano, P. (2018). Laboratorios ciudadanos y humanidades digitales. *DHQ: Digital Humanities Quarterly* , 12 (1), 1 16.
- Rodríguez Ortega, N. (2013). Humanidades digitales, digil art history y cultura artística: relaciones y desconexiones. *Artnodes, revista de arte, ciencia y tecnología* (13), 16 - 25.
- Rodríguez-Yunta, L. (2013). Humanidades digitales, ¿una mera etiqueta o un campo por el que deben apostar las ciencias de la documentación? . *Anuario ThinkEPI* , 7, 37 - 43.
- Romero-Frías, E., & Sánchez González, M. (. (2014). *Ciencias sociales y humanidades digitales. Técnicas, herramientas y experiencias de e-Research e investigación en colaboración*. Tenerife, España: Sociedad Latina de Comunicación Social.