

C E N T R O D E
INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN
UNIVERSIDAD DE LOS HEMISFERIOS

Dirección de Investigación y Vinculación

NOMBRE DE LA LÍNEA: **Música y Cultura**

CONTENIDO

1. Identificación o denominación de la línea
2. Núcleos problemáticos de la línea
3. Propósitos generales de la línea
4. Antecedentes y justificación
5. Fundamentación Epistemológica
6. Proyección de la línea
7. Marco conceptual básico
8. Cartera de proyectos
9. Organización y administración de la línea
10. Cronograma de trabajo
11. Bibliografía

1. Identificación o denominación de la línea

Música y Cultura

La identificación de la línea obedece a un vasto panorama y diversos campos de la labor cultural del hombre en su devenir histórico, con una perspectiva de orientación desde Sudamérica. La necesidad de abordar, investigar, catalogar las fuentes, difundir y promover la creación musical en distintos períodos, como así también los aspectos relacionados con las demás artes, las ciencias, y todo tipo de expresión cultural. De esta forma se abren los caminos a la investigación en musicología histórica, en etnomusicología, en interpretación musical, en la educación musical y en la diversidad de la creación contemporánea y valoración de sus productos musicales. En la crítica social de las expresiones del arte, los cambios estéticos, las llamadas “industrias culturales”, y las respectivas políticas e impactos en la totalidad de la sociedad actual.

2. Núcleos problemáticos de la línea

(Redáctelos en forma de pregunta)

- ¿Cuál es la identidad musical del Ecuador?
- ¿Qué sistemas y lenguajes musicales predominan en el mundo actual, a nivel nacional y regional?
- ¿Cómo se integran o reemplazan los recursos tecnológicos con la tradición musical a nivel artístico y formativo?
- ¿Cuáles son las políticas que se aplican desde los gobiernos en relación a la Tradición, modernidad y contemporaneidad de la música en el Ecuador, América y el Mundo?
- ¿Ha finalizado definitivamente el sistema tonal tradicional?
- ¿Ha aportado de manera significativa la innovación y creación de nuevos sistemas y procedimientos musicales?
- ¿Se han incorporado nuevos lenguajes sonoros de culturas étnicas o desconocidas para el mundo Occidental?
- ¿Han aparecido nuevos recursos tecnológicos en soportes de audio, filmación y video, inexistentes en otros períodos de la historia de la música?
- ¿Aparecen recursos expresivos secuenciales en los nuevos lenguajes?
- ¿Cuenta el musicólogo, intérprete y compositor contemporáneo con medios informáticos asistenciales y de inteligencia artificial para sus propósitos?

¿Qué aporte ha entregado al desarrollo del ser humano la investigación en el ámbito de la educación musical en general?

¿Cómo aporta la música en el desarrollo cultural de los pueblos?

3. Propósitos generales de la línea

(Redáctelos en forma de objetivos)

Proponer, desde el Grupo de Investigación en Humanidades y Música, (GIHUM) nuevos enfoques investigativos que permitan una mejor y mayor comprensión de la historia y la realidad americanas, en general, y del Ecuador en particular en el área musical.

Crear redes de investigación que permitan un adecuado intercambio de información, conocimientos, recursos y personal investigador con otras universidades, tanto ecuatorianas como del extranjero.

Propiciar el trabajo interdisciplinario, a través de la convergencia entre humanidades, ciencias sociales, ciencias políticas, ciencias de la educación y humanas.

4. Antecedentes y justificación

(Cite las redes o grupos de investigación de otras latitudes que investigan en el mismo tema)

La realidad actual de un mundo global y pluricultural en todos los órdenes de expresión del ser humano, han llevado a la elaboración de herramientas conceptuales y metodológicas, muchas de ellas surgidas en tiempos de la modernidad positivista del siglo XIX, y otras derivadas de los inventos y descubrimientos industriales del siglo XX, incorporando tecnología y multimedios. Por tal razón se enumeran a continuación, algunas de estas ciencias y herramientas de la investigación musical:

1° Musicología Histórica: responde a las fuentes tradicionales, y disciplinas auxiliares de la investigación musical Universal: documentos escritos de notación musical y sonora, textos técnicos y didácticos, archivos, organología, historia de la música, soportes multimediales.

2° Etnomusicología: responde a las manifestaciones musicales de transmisión oral, recogidas y anotadas en proceso de salvaguarda; también abarca cuestiones de carácter social, antropológicas, y de culturas sonoras ancestrales y originarias.

3° Interpretación: comprende todo lo relacionado con la técnica vocal e instrumental tradicional de Europa Central, y difundida al resto del mundo: América, Asia, África, Medio Oriente, Oceanía. La misma se basa en un proceso de sistematización de experiencias, sumado a necesidades funcionales, áreas y géneros que desde el siglo IX fueron progresando hasta cubrir múltiples campos de acción del músico contemporáneo.

4° Creación Musical y Sonora: La creación musical durante el transcurso de los siglos XX y XXI se ha visto confrontada: por una parte, una tendencia hacia la continuación de la composición musical tradicional, esencialmente tonal, y por otra, la emergencia de nuevas corrientes estético-

musicales que se basaban fundamentalmente en las rupturas estilísticas, proponiendo un nuevo universo sonoro, en el cual el sonido es visto en su complejidad, convirtiéndose en el material esencial para la nueva creación musical. Al mismo tiempo, la aparición de las nuevas tecnologías aplicadas a la composición musical y sonora, abren nuevos horizontes hacia una nueva dimensión del arte de nuestros días.

5° Educación musical: El desarrollo de la educación en el ámbito musical y su aporte a la sociedad

6° Métodos para la enseñanza musical: la enseñanza musical se ha desarrollado de manera importante de tal forma que va ocupando mayor espacio en las instituciones educativas y en todos los niveles.

7° Políticas públicas relacionadas a la música: La producción y difusión musical, al igual que otras expresiones artísticas y culturales, no se producen solo a nivel del mercado o por la libre iniciativa individual o empresarial, sino que casi siempre existe la presencia del Estado, a través de las políticas públicas. Las políticas culturales podrían ser definidas como “las intervenciones públicas o privadas, por parte de sectores gubernamentales, de instituciones de la sociedad civil o de otros actores sociales con capacidad de acción suficiente, que explícitamente apuntan a introducir cambios en el plano cultural” (Margulis 2014, 15). Estas intervenciones implican un proceso de transformación y el movimiento de mecanismos de cambio para modificar algún aspecto de la cultura vigente (Vasco 2017, 63)

5. Fundamentación Epistemológica

América, en cuanto a su realidad y su historia, como universo de estudio dentro del contexto mundial: economía, sociedad y cultura.

La aproximación general a América, como objeto de estudio tanto histórico como social, permite el desarrollo metódico de proyectos desde diferentes enfoques multidisciplinarios. De esta manera, la dimensión científica prevista abre un amplio abanico de posibilidades investigativas.

5.1 Sobre el objeto de estudio

La música como arte, ciencia, y comunicación, ocupa un significativo espacio en la cultura universal, generando a lo largo de los siglos un aporte humanístico considerable en relación a la creatividad, transmisión de conocimientos, espacios de ocio y entretenimiento, labor y expresión de los sentimientos más profundos del ser humano y ha sido considerada, como expresión cultural de los distintos pueblos, dentro de las políticas públicas y la educación.

5.2 Sobre la dimensión científica del objeto

La Música es, sin duda, una de las artes que ejercen mayor fascinación e influencia, a nivel intelectual y afectivo, sobre el ser humano. Este aspecto hace aún más sorprendente que la Música, a pesar del interés que despierta en el hombre, no haya sido habitualmente estudiada en el ámbito de la ciencia moderna en relación con otras áreas de conocimiento -si excluimos sus

vínculos con otras áreas de las Humanidades-. En la Musicología actual, es muy común realizar un análisis y acercamiento al objeto musical incorporando aspectos vinculados con el contexto histórico, político, sociológico, de género, etc. Sin embargo, el hecho científico queda, en general, obviado completamente y las investigaciones de físicos, biólogos, informáticos, ingenieros o médicos en relación a la Música son algo casi anecdótico, especialmente en nuestro país [España], aunque en el entorno anglosajón resulta más común encontrar este tipo de trabajos. Existen algunas causas básicas que justifican la escasez de este tipo de estudios interdisciplinarios en el contexto español: en primer lugar, nuestra escasa formación musical, que nos lleva a considerar, en general, la música como objeto de ocio y consumo, sin penetrar en su importancia como parte de la cultura, relegándola a un estrato inferior entre las artes (muy por debajo de la literatura o las artes plásticas, por ejemplo); en segundo lugar, la influencia que, aún hoy en día, tiene sobre nosotros el tópico romántico de que la Música se construye en base a la inspiración, para satisfacer el sentimiento, lo cual la aleja, inevitablemente, de la Ciencia que es, según este mismo precepto romántico, algo cerebral, frío, etc.; por último, la enorme especialización de nuestra sociedad actual hace que se establezcan compartimentos estancos entre las ciencias y las humanidades, con la inevitable consecuencia de la falta de comprensión mutua y la incapacidad de unos y otros para acceder al lenguaje y paradigmas propios de ambos (Sánchez de Andrés, 2011).

6. Proyección de la línea

Se compone principalmente de tres fases:

6.1 Fase estado del arte y formación de investigadores

En función de la existencia de múltiples estudios y líneas de investigación sobre América y su realidad, a nivel nacional e internacional, el estado del arte debe ser establecido de manera específica para cada proyecto de manera innovadora y sugerente, a fin de justificar la aprobación del mismo.

La formación de investigadores se fundamentará en la elaboración de proyectos por parte de equipos de investigación que combinen la presencia de investigadores senior y junior, a fin de que el proceso investigativo permita la transferencia de conocimientos dentro del personal docente de la universidad.

La Música contemporánea académica y de géneros populares, contiene una extensa diversidad de estilos, escuelas, lenguajes, estéticas y recursos semióticos tradicionales e innovadores. De tal forma que el espectro artístico a investigar, como los temas, áreas y campos tanto en la musicología como en la interpretación y creación musical, obedecen a un universo de infinitas posibilidades en la formación de investigadores.

6.2 Fase de estudios descriptivos

Para esta fase se prevé la elaboración de estudios que, a partir del estado del arte, se centren en el análisis de situación; esto es, mapeos generales previos al desarrollo de la investigación original e innovadora (fase de maduración).

6.3 Fase de maduración

Para esta fase se prevé la elaboración de estudios que, a partir del estado del arte, se centren en el análisis de situación; esto es, mapeos generales previos al desarrollo de la investigación original e innovadora.

7. Marco conceptual básico

El marco conceptual general de la línea se corresponde con el universo de insumos generados por otras entidades académicas, investigadores independientes y todo tipo de fuentes que versen sobre América, su realidad y su historia. Hay, pues, un marco conceptual amplísimo, por lo que las propuestas de investigación deben, en consideración de éste y de las líneas de investigación existentes, partir de un mapeo responsable de la temática ya estudiada, a fin de que estas líneas de investigación signifiquen siempre un aporte original e innovador tanto a la comunidad científica como a la sociedad.

8. Cartera de proyectos

(Realice una proyección de los proyectos de investigación para al menos 10 años – solo mención)

La importancia económica de las Artes y Oficios en la Real Audiencia de Quito.

Los otros en la independencia: los personajes olvidados de una guerra civil.

9. Organización y administración de la línea

(Realice una descripción de la organización investigativa, considerando: investigadores, auxiliares de investigación y semilleros de investigación – estudiantes)

La organización y administración de la línea corresponde al Decanato de Humanidades, según las directrices establecidas por las autoridades correspondientes de la universidad, en coordinación con las propuestas e intereses del Grupo de Investigación en Humanidades.

10. Cronograma de trabajo

	ACTIVIDAD	Año 1	Año 2	Año 3 - hasta Año 10
1.				
2.				
3.				
4.				

5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

11. Bibliografía

- Adorno, T.W. (2009): *Filosofía de la Nueva Música*. Madrid: Akal.
- Antón, John “Afroecuatorianos: una historia de identidad, resistencia y ciudadanía”, *Afrodescendientes*, Quito, Museo de la Ciudad, 2007.
- Boulez, P. (2001): *Puntos de referencia*. Barcelona: Gedisa.
- Buzarôvski, D. (1986): «Generative Ideas in the Aesthetics of Music», en *International Review of the Aesthetics and Sociology of Music*, Vol. 17, n° 2, pp. 163-184.
- Coba, Carlos Alberto, *Literatura popular afroecuatoriana*, Otavalo, Instituto Otavaleño de Antropología 1980, Colección Pendoneros, n 43.
- Coba, Carlos Alberto, *Instrumentos Populares Registrados en el Ecuador*, Otavalo, Instituto Otavaleño de Antropología 1981, Tomo I, Colección Pendoneros n 1.
- Deschênes, B. (1991): «Music and the New Scientific Theories» en *International Review of the Aesthetics and Sociology of Music*, Vol. 22, n° 2, pp. 193-202.
- Dibelius, U. (2004): *La Música Contemporánea a partir de 1945*. Madrid: Akal.
- Escobar Quiñónez, Remberto, *Memoria Viva; costumbres y tradiciones Esmeraldeñas*, Quito, Distrito Metropolitano de Quito, Taller de Arte y Cultura Negra Ecuatoriana “La Canoita”, 1997.
- Fauvel, J.; Flood R.; Wilson, R. (eds.) (2006): *Music and Mathematics. From Pythagoras to Fractals*, Oxford: Oxford University Press.
- Guerrero, Pablo, *Enciclopedia de la Música Ecuatoriana*, Corporación Musicológica Ecuatoriana, 2004-2005. Tomo II.
- Godoy Aguirre, Mario, *Breve historia de la música del Ecuador*, (2005 , Quito, Corporación editora nacional, 2007.
- Kramer, J. (1973): «The Fibonacci Series in Twentieth-Century Music», en *Journal of Music Theory*, Vol. 17, n° 1, pp. 110-148.

Kotska, S. (1999): *Materials and Techniques of Twentieth-Century Music*. New Jersey: Prentice Hall.

Morgan, R.P. (1999): *La Música del siglo XX*. Madrid: Akal.

Roolt-Bernstein, R.S. (2001): «Music, Creativity and Scientific Thinking» en *Leonardo*, Vol. 34, nº 1, pp. 63-68. 10.

Rudhymer, D. (1922): «The Relativity of Our Musical Conceptions» en *The Musical Quarterly*, Vol. 8, nº 1, pp. 108-118.

Sánchez de Andrés, L. (2011): *RELACIONES ENTRE MÚSICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DURANTE EL SIGLO XX*. Departamento de Música. Universidad Autónoma de Madrid. *Revista Encuentros Multidisciplinares*. E.M. nº 38 Mayo-Agosto 2011.

Schwartz, E.; Godfrey, D. (1993): *Music since 1945. Issues, Materials, and Literature*. Washington: Wadsworth.

Schoenberg, A. (1975): *Style and Idea*. Los Ángeles: University of California Press.

Stravinski, I. (2006): *Poética musical*. Barcelona: Acantilado.

Xenakis, I. (1966): «The Origins of Stochastic Music», en *Tempo, New Series*, nº 78, pp. 9-12.

Webern, A. (2009): *El camino hacia la Nueva Música*. Barcelona: Nortésur.