

I CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
ARTÍSTICA Y MUSICAL - 2024

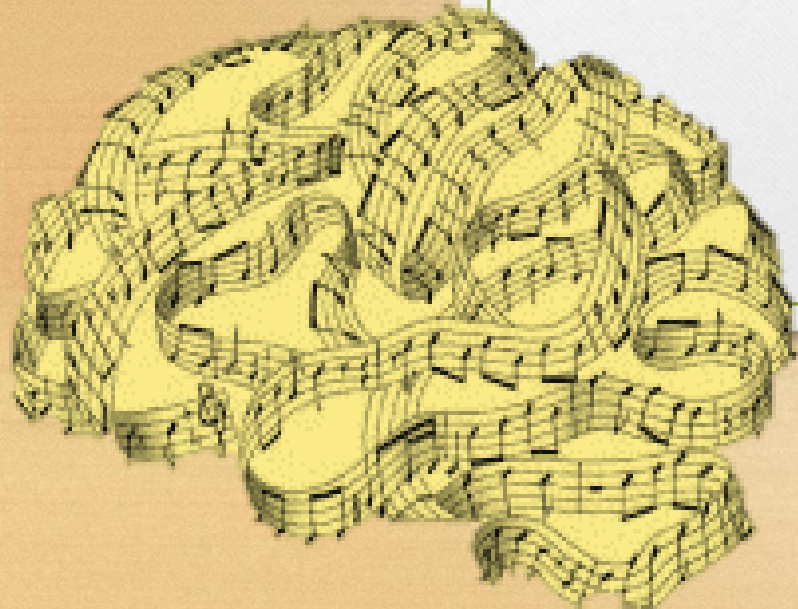
CIIAM

Melodías del saber:
Investigaciones que Inspiran

LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA MUSICAL EN EL PERÚ

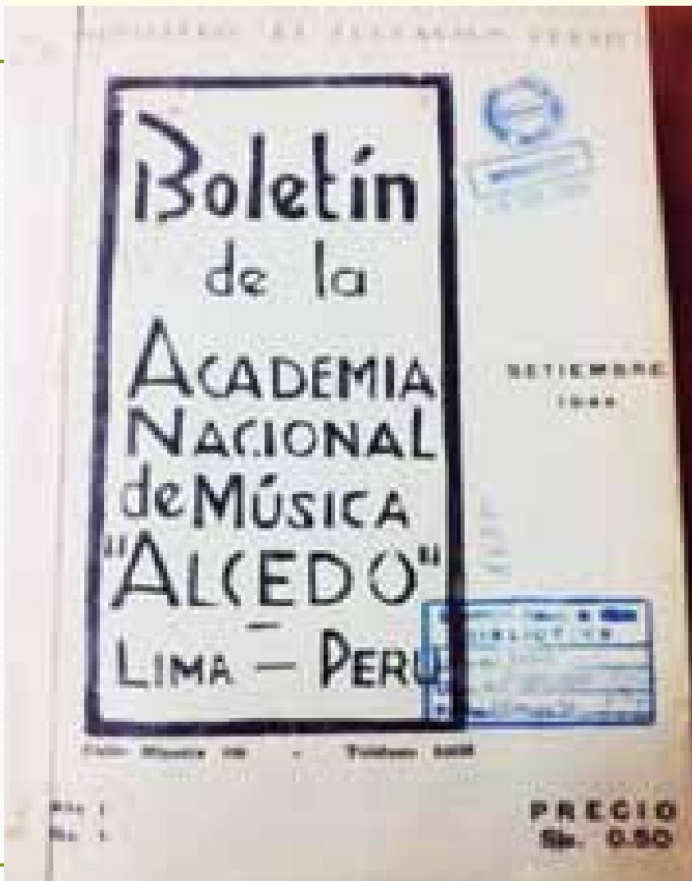
DR. BENJAMIN VELAZCO REYES

UNRAR
Universidad Nacional
DANIEL ALOMÍA ROBLES

ANTECEDENTES

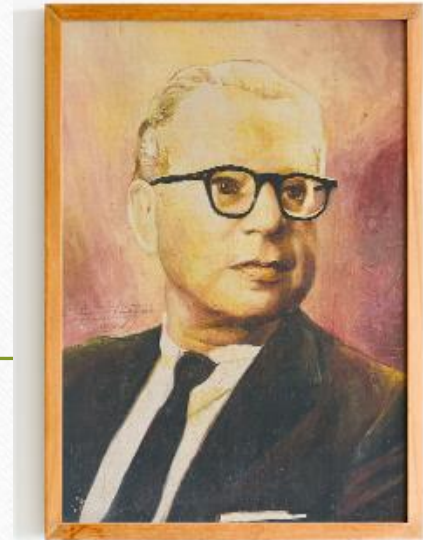
- Especialidad de Musicología CNM (1972)
- Instituto de Etnomusicología de la PUCP (1985)

Primeras menciones de investigación en el Perú:

- **Vinculados al CNM:**

- Andrés Sás (1900-1967),
- Rodolfo Holzmann (1910- 1992),
- Carlos Raygada (1898-1953),
- Carlos Sánchez Málaga (1904-1995)

- **Personalidades nacionales:**

- Daniel Alomía Robles (1871-1942),
- José Castro(?),
- Leandro Alviña (1880-1919),
- Raoul y Marguerite d'Harcourt (Raoul 1870-1971, Maguerite 1884-1964)
- Teodoro Valcárcel (1902-1942)

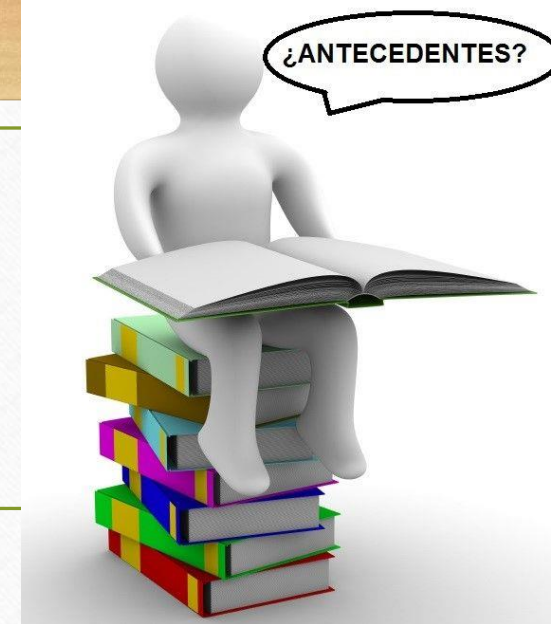

- **Primeros estudios etnomusicológicos en el Perú:**

Josafat Roel Pineda (1921-1987).

- **Creación del Taller de Investigación en el ENM – CNM**

La implementación del Taller se dio siendo el compositor Celso Garrido-Lecca (1926) el director general de la ENM entre 1973 y 1976. Por su parte, el profesor encargado para estas iniciativas era el maestro chileno compositor y musicólogo Fernando García Arancibia (1930).

Creación del Taller de Investigación en el ENM – CNM

Como parte de este proceso formativo comprendía cursos de metodología de la investigación, metodología del análisis de la composición musical, información musicológica, principios de organología, transcripción y técnicas acústicas y electroacústicas, cursos que se impartían en función a un proyecto de investigación individual constantemente evaluado y observado. Josafat Roel Pineda y César Bolaños Vildoso (1931-2012) completaban la plana docente (Revista del Conservatorio Nacional de Música 2016).

Premio Internacional en Investigación

- Algunos trabajos aquí surgidos fueron enviados al más renombrado concurso de investigación musical en Latinoamérica de entonces, el **Premio Internacional de Musicología Casa de las Américas de La Habana**, llegando a ser ganadores de este certamen los trabajos: La práctica musical de la población negra en Perú. La danza de Negritos de El Carmen, de Rosa Elena Vásquez, y Alfonso de Silva de Rosa Alarco. Ambos enviados en 1979 (Revista del Conservatorio Nacional de Música 2016).

Desarrollo de proyectos de Investigación SONORA (IDE):

Las primeras líneas de investigación están relacionadas a la cultura y folkllore del Perú

- Proyecto “Preservación de la música tradicional andina”.
- Proyecto “Desarrollo y preservación cultural en Vicos (Áncash)” .
- Proyecto “Desarrollo y preservación cultural en Matara (Cajamarca)”, entre otros.

Música, danzas y máscaras en los Andes. Raúl R. Romero, editor.
Lima, 1993

La música, las danzas y las máscaras son las manifestaciones de la fiesta andina que expresan un mayor simbolismo, emotividad y vistosidad; tres aspectos que son enfocados en este libro desde la antropología y la etnomusicología por diferentes investigadores, a través de estudios de caso en las diversas regiones de los Andes del Perú.

En los dominios del cóndor. Fiesta y música tradicional del Valle del Colca. Manuel Ráez. *Lima, 2002*

Este volumen ofrece una selección de la cultura del Valle del Colca, en especial la que se expresa a través de sus fiestas y rituales. Incluye un CD.

Catálogo. Archivo de Música Tradicional. Lima, 1995

Este catálogo reúne distintos tipos de documentos que conformaban el archivo audiovisual del Centro de Etnomusicología Andina (CEA), predecesor de nuestro actual instituto. El material incluido fue el resultado de ocho años (1985-2003) de trabajo constante.

Sonidos andinos. Una antología de la música campesina del Perú. Raúl R. Romero. Lima, 2002

Se presenta una introducción general al mundo sonoro de los Andes peruanos y una antología de grabaciones de campo obtenidas en vivo por diferentes investigadores, en sus propios contextos y localidades originales. Incluye dos CD.

Identidades representadas.
Performance, experiencia y
memoria en los Andes. Gisela
Cánepa Koch. *Lima, 2001*

*Los artículos de este libro son estudios etno-
gráficos sobre las manifestaciones rituales fes-
tivas, coreográficas y musicales de los Andes
peruanos, ecuatorianos y bolivianos.*

Melodías de los valles sagrados.
Fiesta y música tradicional del
Cuzco. Manuel Ráez. *Lima, 2003*

*Las fiestas y peregrinaciones que anualmente
se realizan en los poblados ubicados en los va-
lles de las provincias de Calca, Canchis, Cuzco,
Paucartambo y Quispicanchi reflejan la rica di-
versidad cultural de esta región. En el presente
ensayo se describen algunas de estas impor-
tantes celebraciones. Incluye un CD.*

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE LAS UNIVERISDADES DONDE SE IMPARTE MÚSICA

PUCP

- **Técnicas e instrumentos de las artes escénicas:** Física musical (acústica).
- **Arte, cultura, educación y ciencia en el Perú (siglos XVI-XXI).**
- **Etnohistoria andina**
- **Industrias culturales y audiencias:** Gestión y producción escénica, Mercados en artes escénicas, Recepción del hecho escénico, Formación de público, Festivales

USIL

UNSA

- Etnomusicología.
- Música Pedagogía de la música.
- Música y tecnología.
- Teoría de la música.
- Investigación interpretativa o de la performance.

- Arte y educación,
- Arte y Cultura y
- Producción Artística

UNM

UNA

Estudio Crítico del Arte Musical

- Expresión y Creación musical.
- Investigación en Educación Musical.
- Musicología, Historia e Interculturalidad.
- Tecnología musical y Experimentación sonora.

- Innovaciones y aplicación de tecnologías en la producción musical.
- Análisis e interpretación de la producción musical.

UN DAR

- Pedagogía musical, folklore y nuevas tecnología
- Musicología y gestión musical
- etnomusicología

¿Qué es la

investigación?

- **CERVO YBERVIAN, (1989)** : Se define la investigación como una actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el empleo de procesos científicos.
- **ANDER-EGG, (1992)**: La investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad...- una búsqueda de hechos, un camino para conocer la realidad, un procedimiento para conocer verdades parciales,-o mejor-, para descubrir no falsedades parciales.
- **ZORRILLA Y TORRES, (1993)**: La búsqueda de conocimientos y verdades que permitan describir, explicar, generalizar y predecir los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad. Es una fase especializada de la metodología científica.
- **GUTIÉRREZ, (1993)**: Estudio sistemático y objetivo de un tema claramente delimitado, basado en fuentes apropiadas y tendientes a la estructuración de un todo unificado.
- **TAMAYO, (1994)**: La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento.
- **SABINO C., (1992)**: Una investigación puede definirse como un esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro está, un problema de conocimiento.

LA INVESTIGACIÓN

- Es una “amplia variedad de actividades” de cualquier ámbito de conocimiento, que se dirigen a un estudio o indagación meticulosa, sistemática y con conciencia crítica, que pretenden aportar un trabajo original e innovador y que no se limitan al tradicional método científico (Joint Quality Initiative 2004, 3).

LA INVESTIGACIÓN MUSICAL

- Adler, (1885) PRIMERA propuesta de clasificación de los estudios musicológicos en históricos y sistemáticos:

HISTÓRICOS	SISTEMÁTICOS
Evolución histórica de la música	Leyes del campo de la música
	Armonía, Ritmo, melodía, coherencia, tonal y temporal
	Estética
	Pedagogía y Didáctica
	Comparación con perspectivas etnológicas
AUXILIARES	
	La acústica La Fisiología La Psicología La Gramática La Pedagogía general

- propuesta de la investigación en el campo de la música por Elschek, 1973 (tomado de Palacios, 2005).

INVESTIGACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS	INVESTIGACIÓN	ETNOMUSICOLOGÍA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Acústica musical 2. Acústica fisiológica 3. Psicoacústica 4. Musicopsicología 5. Estética musical 6. Teoría musical sistemática 7. Teoría de la interpretación 8. Sistema instrumental 9. Musicosociología general 10. Musicopedagogía 11. Gráfica musical 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Historia de los estilos (géneros y compositores) 2. H.^a de la Estética musical 3. H.^a de la Teoría de la música 4. H.^a de la interpretación 5. H.^a de los instrumentos 6. H.^a de las funciones musicales 7. H.^a de la Musicopedagogía 9. Teoría de la notación 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Música de pueblos y tribus 2. Folclore europeo 3. Música de culturas orientales 4. "Versiones" de la música 5. Teoría etnomusicológica 6. Estilo del discurso 7. Etno-organología 8. Investigación social de la Música 9. Técnica de la tradición. 10. Técnica de la transcripción.

- Segunda clasificación de Elschek, 1973 , (tomado de Palacios, 2005).

MUSICOLOGÍA TEÓRICA	MUSICOLOGÍA APLICADA
<p>Ámbito científico</p> <ul style="list-style-type: none">• Acústica musical• Investigación instrumental• Musicofisiología• Musicopsicología• Estética musical• Musicosociología• Musicofilosofía <p>Ámbito musical técnico</p> <ul style="list-style-type: none">• Teoría musical• Grafía musical• Interpretación musical de textos• Interpretación musical• Musicopedagogía	<ul style="list-style-type: none">• Musicología Europea• Musicología Oriental• Musicología China• Musicología India• Musicología africana <p>Ámbito filosófico-humanístico Pueblos, culturas, música popular, urbana...</p>

- Clasificación reciente, donde la música y la educación musical se incluye dentro de las Ciencias de la Música (Martín Moreno, 2001).

MUSICOLOGÍA HISTÓRICA	MUSICOLOGÍA SISTEMÁTICA	MUSICOLOGÍA APLICADA
Organología	Acústica musical	Construcción de Instrumentos
Iconográfica	Fisiología de la voz	Teoría Musical
Práctica musical	Fisiología de la ejecución instrumental	Crítica musical
Notación	Psicología de la audición, música	Tecnología musical
Fuentes	Sociología de la música	Legislación
biografía	Pedagogía musical	Gestión Musical
Composición	Filosofía de la música	
Terminología y estilística	Estética musical	
	Etnomusicología	

¿Cómo definimos la investigación musical?

- Constituye un nuevo universo de trabajo donde confluyen inquietudes, prácticas y modos de pensar desde lo artístico a lo científico académico.
- Como una instrucción inexcusable dentro de la reorganización educativa.
- Incurción de la música como un frente discursivo y de mercado de las industrias culturales.
- Como la Sociedad del Conocimiento o Capitalismo Cognitivo, donde la ganancia sea los productos artísticos, los saberes y discursos.

OTRAS POSICIONES:

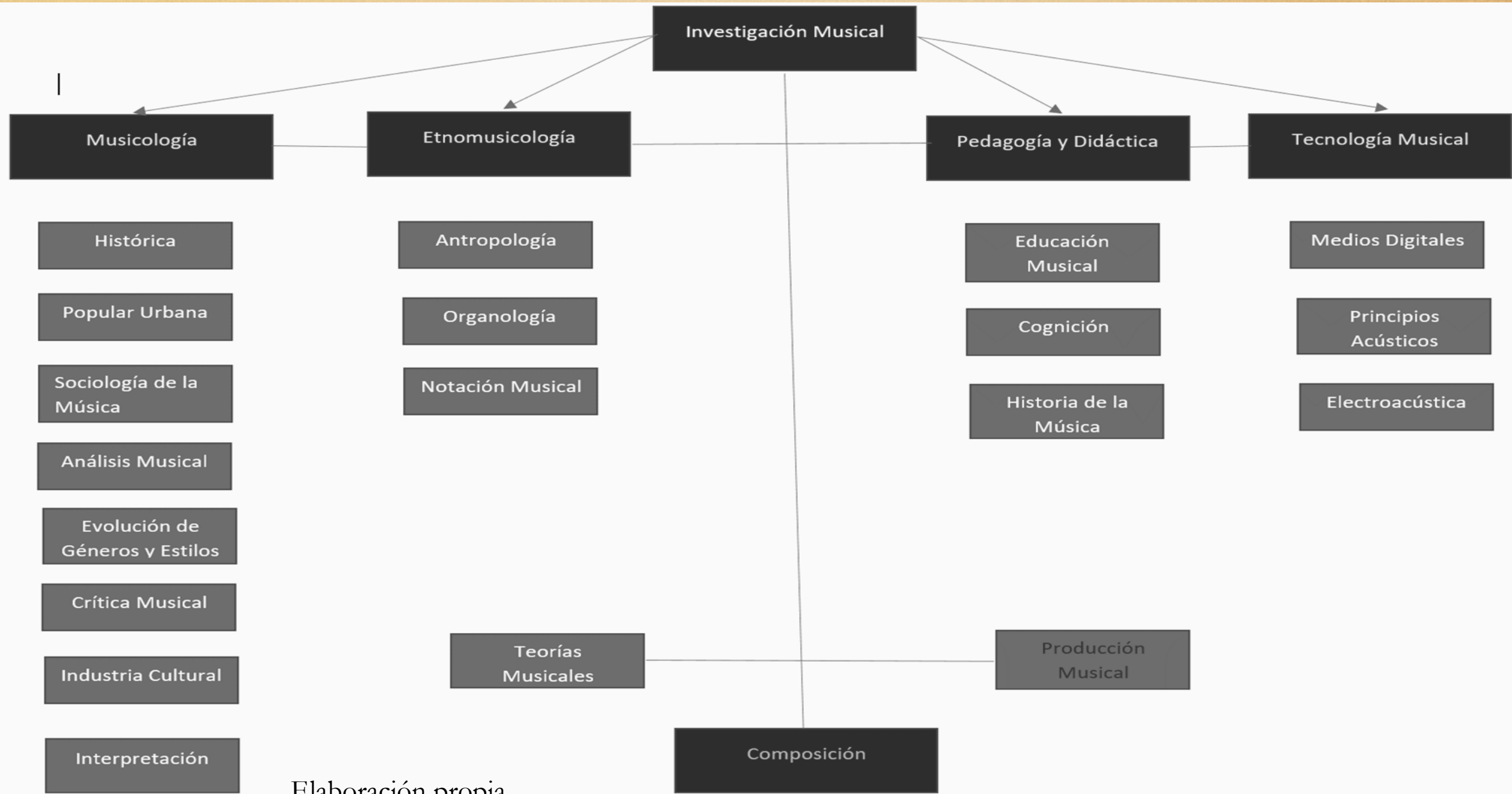
- Revertir tendencias, resistencia cultural
- Crear investigando produce nuevas experiencias cargadas de sentido y conocimiento crítico, emancipador, etc.
- Puerta de acceso a la estabilidad laboral
- Es el umbral a través del cual han de formarse los músicos del siglo XXI.

Para López Cano y San Critobal Opazo (2013). Manifiestan:

- “la investigación artística musical es una oportunidad para transformarse profesional y estéticamente, penetrar en nuevas orbitas de diálogo e intercambio intelectual y renovar el papel e importancia del arte en nuestras sociedades, muy particularmente, la fatigada y desde hace tiempo declarada agónica, tradición de la música de arte occidental” (P.27).
- “También es vista en ocasiones como un estupendo argumento enarbolado para abogar insistentemente, ante ministerios y responsables de educación, que el arte produce conocimiento equiparable en importancia al científico y que por lo tanto, merece la misma consideración” (p. 27).

ÁRBOL DE LA INVESTIGACIÓN MUSICAL

Elaboración propia

A manera de conclusión

- La Investigación Artística Musical en el Perú, se esta en proceso de consolidación gracias a las Universidades y Escuelas donde se imparten música.
- La Investigación Artística Musical, es una vertiente que da posibilidades para enfocar el objeto de estudio de distintas formas según la necesidad del investigador.
- La Investigación Artística Musical, nos permite posicionar nuestra profesión en la sociedad.

¡Gracias!
