

LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS MUSICALES EN LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA UCO

Musical artistic teachings in research in the ambit of UCO

Ana Belén Cañizares Sevilla

Departamento de Educación Artística y Corporal
Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Córdoba (España)
eo1casea@uco.es

RESUMEN

Los titulados superiores de Enseñanzas Artísticas de Música dispusieron de programas de doctorado ofertados por la Universidad de Córdoba. El presente estudio descriptivo tiene como propósito mostrar las líneas de investigación que se abrieron, las fortalezas y debilidades y el resultado de la formación universitaria: las tesis doctorales. Una enumeración de las mismas, ilustra a futuros doctorandos la viabilidad de tomar como objeto de estudio la investigación educativa en su especialidad musical. El texto es una versión de la ponencia desarrollada en el contexto de las 1ª Jornadas de Investigación para las Enseñanzas Artísticas Superiores organizada por el CEP de Córdoba.

PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN SUPERIOR; INVESTIGACIÓN; ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE MÚSICA; TESIS DOCTORAL;

ABSTRACT

The graduates of Artistic Music Education had doctoral programs offered by the University of Cordoba. The purpose of this descriptive study is to show the lines of research that were opened, the strengths and weaknesses and the result of university education: doctoral theses. A list of them, shows future doctoral students the viability of taking educational research in their musical specialty as the object of study. The text is a version of the paper developed in the context of the 1st Conference on Research for Higher Artistic Education organized by the CEP of Cordoba.

KEYWORDS: HIGHER EDUCATION, RESEARCH, ARTISTIC TEACHING OF MUSIC, DOCTORAL THESIS,

Fecha de recepción del artículo: 7/09/2019

Fecha de Aceptación: 01/11/2019

Citar artículo: CAÑIZARES SEVILLA A.b. (2019). Las enseñanzas artísticas musicales en la investigación en el ámbito de la UCO. *eco. Revista Digital de Educación y Formación del profesorado*. nº Extraordinario: Jornadas de Investigación para las Enseñanzas Artísticas Superiores, CEP de Córdoba.

PRESENTACIÓN O ESTADO DE LA CUESTIÓN

El interés de los titulados de Enseñanzas Artísticas por los estudios de doctorado se hace patente en el aumento de este sector como alumnado de los programas que oferta la Universidad de Córdoba en 2002. Una ciudad andaluza singular al contar con la Escuela de Artes y oficios, el Conservatorio Profesional de Danza, la Escuela Superior de Arte Dramático y los Conservatorios Profesionales y Superior de Música. La provincia, así mismo, no es menos prolífica y cuenta con Conservatorios Elementales de Música en Montilla, Baena, Cabra, Puente Genil y los C. Profesionales de Lucena y Pozoblanco.

Este elevado número de centros docentes se traduce en un potencial de alumnado -tanto de la capital como de la provincia-, interesado en realizar estudios universitarios de Maestro E. Musical que venía a justificar la existencia de esta especialidad en Córdoba (actualmente Mención del Grado de Primaria). Parte de los egresados de esta titulación continuarían los estudios de Psicopedagogía, que junto al cuerpo de titulados Superiores de Enseñanzas Artísticas, compondrían un potencial de alumnado para los programas de Doctorado que se ofertarían en la Universidad de Córdoba (UCO). Partiendo del trabajo descriptivo de Cañizares (2008) sobre dichos programas de doctorado, procedemos a sintetizar y actualizar dicha cuestión para obtener por resultado

---

las temáticas de las tesis doctorales. A partir de las mismas se sugieren líneas de intervención para fomentar la investigación en educación artística superior.

DESARROLLO

Durante tres bienios, los Departamentos de Educación Artística y Corporal, Educación, Historia del Arte, Arqueología y Música, entre otros, atendieron las demandas de los Licenciados de Música, Arte Dramático y Psicopedagogía, entre otros. El alumnado encontraba en los programas de doctorado unas líneas de investigación, más o menos afines a sus intereses/inquietudes, con los que completar una formación superior.

El primer programa de Doctorado de las Artes de la UCO destinado a titulados de Enseñanzas Artísticas, se ponía en marcha en el bienio 2000/2002 con cursos específicos de música y su investigación: “Programa de Artes Visuales, Educación Artística/Musical”. Ofertaba la mitad de los cursos para la Educación Artística-A. Visuales con la propuesta de las siguientes líneas de investigación: Aprendizaje y enseñanza de las Bellas Artes; Comienzos metodológicos del Dibujo; La obra musical en la E. Artística; Función de la imagen en la Enseñanza; Métodos de Investigación en la E. Musical; Iniciación a las Nuevas Tecnologías en E. Artística; Investigación en E. Artística (A. Visuales).

En cuanto a la formación académica inicial del alumnado, 19 provenían de música con Titulaciones Superiores, obtenidas en su mayoría en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba (73 %). Realizaron el Trabajo de

Suficiencia el 89 %, y en cuanto a su temática de los trabajos, el 36 % versaba sobre algún aspecto relacionado con la práctica educativo musical, frente al 47% dedicados a la Historia de la música española.

Obsérvese que la elección del tema apuntaba hacia las ramas de Historia y que de culminar en Tesis vendrían a engrosar la tendencia hacia la abundante investigación en el ámbito histórico musical que se produce en España, desde 1990 a 2002, tal y como señalaba Gillanders y Martínez (2005).

El segundo programa “Educación y Ciencias de la Actividad Físico Deportiva y de las Artes”, también de carácter interuniversitario se ofertaba con la colaboración de las disciplinas Educación Física y las Artísticas, reunió a 16 estudiantes, al cincuenta por ciento para ambas. En cuanto a la investigación vinculadas con las Artes, se establecieron: La correspondencia entre las artes. Música y artes visuales en la Ed. Artística.; El patrimonio cultural.; Las artes en los medios de comunicación: La función educativa; Los modelos contemporáneos de la Educación Musical; Los aprendizajes artísticos como fundamentación científica en la educación; La etnomusicología en la Ed. Artística; Música y educación.

Del perfil del alumnado de Artes, destacamos que contaban con una Titulación Superior de Música (igualmente provenían del Conservatorio de Córdoba) y estaban dedicados a la docencia en el campo de la educación musical. Cinco realizaron su trabajo para la obtención del Certificado-Diploma de Estudios Avanzados: uno orientado hacia el campo de la musicoterapia, otro a la

psicología musical y tres relacionados con el contexto de las Enseñanzas de música de régimen especial.

El mayor incremento de los licenciados en música se produce en el bienio 2007/09, dentro del programa “Música, Artes Visuales y Educación” con 19 estudiantes. El 85% son Titulados Superiores de Música (especialidades de Arpa, Canto, Guitarra, Armonía, Violín, Contrabajo, Piano y Solfeo) y el 15% de Historia de la Música y Filología. Ofertaba las líneas: La correspondencia entre las artes: Música y artes visuales en la Educación Artística; El patrimonio cultural; Las artes en los medios de comunicación: la función educativa; Los modelos contemporáneos de la Educación Musical; Fundamentos conceptuales de la Educación Musical; La etnomusicología en la Educación Artística; Las TICs en la Música y las Artes Visuales; Música y Educación; Documentación y Estudio de la Educación Musical en España. (Cañizares, 2008)

En dichos programas de doctorado, se abordaron aspectos de los ámbitos de cada Arte, por ejemplo, del musicológico en música, y de lo pedagógico, para desarrollar herramientas de investigación propias de las Ciencias sociales. A partir de los comentarios de los participantes, sintetizamos sus fortalezas y debilidades:

Fortalezas:

1. Coordinación entre las disciplinas y áreas de conocimiento para el diseño de programas de Artes, desde una perspectiva interdisciplinar.

2. Oferta de cursos que proporcionan herramientas, técnicas y procedimientos propios de la actividad investigadora orientadas a las Artes, recurriendo a la colaboración interuniversitaria para paliar la carencia de doctores de la universidad organizadora. Atraen a estudiantes de otros programas de doctorado que solicitan su admisión.
3. Distribución de horarios docentes compatibles con la jornada laboral del alumnado como docentes (viernes-sábado).

Debilidades:

1. Elevada tasa de abandono de los estudios, tras la obtención del Diploma Avanzado de Estudios y no realización de Tesis doctoral. Si bien son variados los aspectos que pueden incidir en el abandono, el argumento principal que nuestro alumnado señalaba era la dificultad para compatibilizar la investigación con el trabajo. Efectivamente, más del 85% se dedica a la docencia y consideraba que se dotaba de escaso reconocimiento al Título de Doctor como mérito. Efectivamente, podrían obtener otros méritos sin necesidad de tanto esfuerzo. Mientras consolidaban su situación laboral (interinidad/ plaza) o destino, con la movilidad aboral trasladaban expedientes a otros Programas de doctorado, y se pospone la investigación con la convocatoria de oposiciones.
2. Predominio de contenidos teórico/conceptuales alejados de la adquisición de estrategias y habilidades para la investigación que no conectan con sus intereses: la docencia; la investigación, el acto creativo el compositivo y el interpretativo de su especialidad instrumental.

Las reformas para armonizar el Espacio Europeo de Educación Superior, estableció un marco para diseñar los nuevos Grados (Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales), reflexionar sobre la investigación en las Enseñanzas Artísticas y reconstruir los saberes de las disciplinas para responder a la complejidad de la sociedad actual. Supuso un nuevo reto para la revisión conjunta y analizar qué aportan las disciplinas y áreas para el perfil profesional de cada Titulación (Competencias profesionales) sometida a la presión de un entorno laboral y económico que demanda un conjunto de capacidades, habilidades y actitudes complementarias a la formación técnica.

Los cambios en la plantilla de profesorado, así como la transformación de los Planes de estudio (Grados, 2007) e implementación de Másteres (2011) hizo que se diluyeran la oferta formativa para las Enseñanzas Artísticas y que el alumnado interesado en obtener un doctorado en la UCO, accediera vía de los másteres ofertados en dos ramas de conocimiento (“Arte y Humanidades” y “Ciencias Sociales y Jurídicas”) coincidiendo con el momento en que el profesorado de las Enseñanzas Artísticas Superiores, como indica la legislación vigente, debe ser capaz de tutelar investigación.

Tomando como base documental el repositorio institucional de la UCO de libre acceso, Helvia, (<https://helvia.uco.es/xmlui/>) de los programas de doctorado ofertados por la UCO, tanto los citados específicamente (+) como de otros (verificados en base al RD 99/2011) se obtuvo como resultado de investigación

15 tesis, a cargo de 12 doctorandos de Música (++), entre otros, que enumeramos por orden de fecha lectura:

- CAÑIZARES SEVILLA, A.B. 2007. Tenor Pedro Lavirgen: trayectoria de una voz. Córdoba: UCO, Servicio de Publicaciones. (++)
- GALLARDO LORENZO, L.R. 2009. La "pirámide de afinación": aplicación práctica y validación experimental de un protocolo de trabajo en el contexto del sistema público de Enseñanzas Superiores Artísticas de Andalucía para la formación de profesorado en la especialidad de violín. Córdoba: UCO, Servicio de Publicaciones. (+)(++)
- TORO EGEA, O. M^a. 2010. Documentación de materiales para la enseñanza de la música en España (1823-1932): catalogación, análisis y estudio. Córdoba: UCO, Servicio de Publicaciones. (+)(++)
- ONIEVA ESPEJO, M. A. 2012. La música de Juan Manuel González Gaitán y Arteaga: un cordobés entre épocas (1716-1804): "villancicos y cantadas". Córdoba: UCO, Servicio de Publicaciones. (+)(++)
- MONTÁVEZ MARTÍN, M. 2012. La expresión corporal en la realidad educativa: Descripción y análisis de su enseñanza como punto de referencia para la mejora de la calidad docente en los centros públicos de educación primaria de la ciudad de Córdoba. Córdoba: UCO, Servicio de Publicaciones.
- FERNÁNDEZ MORENO, A. 2014. Análisis psicosocial y cultural de la música en los teatros y cafés-teatro en Córdoba en el último tercio del siglo XIX: un estudio histórico-crítico. Córdoba: UCO, Servicio de Publicaciones. (+)(++)

- MORENO GUIL, Mª D. 2014. La canción con piano de Joaquín Rodrigo. Un estudio poético-musical y psicoeducativo. Córdoba: UCO, Servicio de Publicaciones. (+)(++)
- MONTALVO GARCÍA, F. 2015. Paco Montalvo: "la formación de un violinista". Córdoba: UCOPress. (+) (++)
- GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, ANA M^a. 2016. La música en la intervención holística. Aplicaciones clínicas y educativas. Córdoba: UCOPress. (++)
- ZAGALAZ LIJARCIO, B. 2015. Guía didáctica para el repertorio de grafía contemporánea en el Grado de Interpretación de la especialidad de Saxofón en Andalucía Córdoba: UCOPress. (+)(++)
- PUERTA AGÜERA, M^a.D. 2016. Estudio de las variables de flujo en el habla escénica en Arte dramático. Córdoba: UCOPress.
- MORENO MORENO, L. 2016. Romancero de Córdoba: Transcripción y estudio musical de los romances recogidos en la provincia de Córdoba. Córdoba: UCOPress. (++)
- ARMADA CRESPO, J.M. 2017. La Expresión Corporal como herramienta para el desarrollo de habilidades socioafectivas en el alumnado de educación secundaria obligatoria. Córdoba: UCOPress.
- PACHECO TORRES, C.A. 2019. La técnica de ampliación instrumental flamenca: una propuesta metodológica de la guitarra flamenca a la orquesta y sus aspectos musicológicos y psicopedagógicos. Córdoba: UCOPress. (++)

- BENITO MARTÍNEZ, R.C. 2019. La práctica del canto colectivo: beneficios desde las perspectivas socioafectiva y emocional. Córdoba: UCOPress. (+)(++)

CONCLUSIÓN

De las 15 tesis de Artes defendidas en la UCO, en cuanto a objeto de estudio de la investigación, 10 pertenecen a la investigación en Educación Artística, entendida como un campo interdisciplinar que aplica métodos y técnicas diversas de la psicología, sociología, antropología, filosofía, Hª del arte, estética, etc., realizada por profesionales de la docencia, en su mayoría, de materias artísticas sobre temas vinculados a su práctica profesional. (Marín, 2005)

En la actualidad, el ámbito de las Enseñanzas Artísticas se hace necesario que la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía establezca mecanismos para impulsar la investigación, siendo las 1ª Jornadas el foro adecuado para visibilizar las fortalezas y debilidades de sus docentes. Mientras el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas se ponga en marcha hay que estrechar lazos entre las instituciones de rango investigador a fin de organizar Cursos de Formación Permanente y propuesta de líneas de trabajo que respondan a las necesidades investigadoras del profesorado superior.

En esta línea se sugiere la creación de grupos de trabajo para fomentar la investigación en campos relacionados con las Enseñanzas Artísticas en el propio centro del doctorando, para buscar soluciones a los problemas que la práctica

profesional docente diaria le plantea, al alumno y al entorno (familiar, social y cultural).

Tal vez resultaría interesante que en estos momentos una primera vía sea la *Investigación Acción* (Elliot, 1990; Latorre, 2003), con la figura del *Docente investigador* (Schön, 1998) para que el dicho profesorado construya un conjunto de conocimiento común sobre cómo realizar sus fines y valores en la práctica para mejorar su profesionalidad, dado que es la investigación educativa la mejor herramienta de formación de profesorado (Imbernon). En esta línea, con la razón práctica (Perrenoud) se recuperan los saberes de la experiencia basada en un diálogo con lo real y la reflexión en la acción y sobre la acción: La práctica reflexiva tiene como objetivo coparticipar y hacer dialogar entre sí estos diversos saberes. Una segunda vía es la Investigación acción/interpretación artística como legítima investigación performativa (Zaldivar, 2005, 2006).

En cualquier caso, la definición de un catálogo sobre líneas de investigación en una demanda que se gestará cuando los propios Doctores intérpretes lo impulsen conforme publiquen sus resultados, para formar una comunidad de investigadores-practicantes de las artes que por medio de sus discusiones va elaborando sus propios paradigmas.

Ya es el momento histórico para estrechar vínculos entre los Centros de Enseñanzas Artísticas e impulsar una investigación superior para replantear la Investigación en Educación musical en todos los niveles educativos (en especial

a la Investigación acción en la formación de profesores de interpretación) y sobre todo reivindicar el papel de las Artes en el desarrollo estético y expresivo del ser humano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAÑIZARES SEVILLA, A.B. (2008) “El alumnado de enseñanzas artísticas en los programas de doctorado de la Universidad de Córdoba”, en: Actas del 1º Congreso. Educación e Investigación Musical. Madrid: UAM, IEM, y Sociedad Española para la Educación del E. Español, p. 455-463.

LÓPEZ-CANO, R. (2013) La Investigación artística en los conservatorios del espacio educativo europeo. Discusiones, modelos y propuestas. *Cuadernos de Música Iberoamericana*, 25-26, p. 213–31.

MARÍN VIADEL, R. (coord.) (2005): *Investigación en Educación Artística*. Granada: Universidad de Granada.

SCHÖN, D. (1998). *El profesional reflexivo: Cómo piensan los profesionales cuando actúan*. Barcelona: Paidós

ZALDÍVAR, Á. (2005) Las enseñanzas musicales y el nuevo espacio europeo de educación superior: El reto de un marco organizativo adecuado y la necesidad de la investigación creativa y ‘performativa’. *Revista Interuniversitaria de formación del profesorado* 19 (1), p. 95–122.

ZALDÍVAR, Á. (2006) El reto de la investigación artística y performativa. *Eufonía*
38, p. 87–94.