

I Congreso Internacional de Investigación y Creación en las Enseñanzas Artísticas Superiores

El I Congreso Internacional de Investigación y Creación, celebrado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, ha mostrado el buen momento por el que atraviesan las Enseñanzas Artísticas Superiores en la Comunidad de Madrid y el impulso que la investigación artística está adquiriendo en España.

Con más de 200 inscripciones, el Congreso consiguió reunir a participantes de diferentes nacionalidades, docentes, investigadores, artistas y creadores de las disciplinas propias de nuestras enseñanzas. Un total de 8 ponencias y 6 mesas redondas vertebraron los tres días del evento, a cargo de profesores de enseñanzas artísticas y de universidades, como también de profesionales independientes de gran prestigio: **Arte dramático**, Alicia Blas, Sara Molina, José Sanchís y Philip B. Zarrilli; **Conservación y Restauración**, María Aguiar, Ester Giner, David Gómez y Rosina Herrera; **Danza**, Daniel Abreu, Nacho Duato, Rocío Molina y José Antonio Ruiz; **Diseño**, Lorenzo Imbesi, Magdalena Kochanowska, Altamira

Sáez y Lucille Tenazas; **Música y Canto**, Pamela Burnard, Teresa Catalán, Luca Chiantore, Jorge Grundman, Antonio Narejos, Josu Okiñena, Iñaki Sandoval y Álvaro Zaldívar. Pero también fue un congreso participativo, que ofreció la oportunidad de exponer públicamente investigaciones y procesos creativos a través de 19 comunicaciones libres seleccionadas y 11 pósters. Las actas del Congreso estarán disponibles en breve en la web www.increa-mad19.es.

Una de las buenas noticias del Congreso fue la presentación del Programa de Doctorado en Música y su Ciencia y Tecnología que se desarrollará a partir del próximo curso 2019-20 por convenio entre la Universidad Politécnica de Madrid y el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. El programa, que estará dirigido por José María Sancho y que contará con Jorge Grundman como secretario, se desarrollará en tres líneas de investigación: Interpretación y creación artística, Ciencia y tecnología de la música y Educación y acción social. También hubo lugar para presentaciones, como la del Centro de Documentación Teatral y la

Mesa redonda de música: Josu Okiñena, Álvaro Zaldívar, Ana Guijarro, Teresa Catalán y Jorge Grundman

Ponentes y organizadores del Congreso

del Centro de Documentación de Música y Danza, ambos integrados en el INAEM, que fueron desgranando los servicios tanto físicos como *online* a disposición de la comunidad investigadora.

Se cumplieron con creces los objetivos de articular y contextualizar el hecho investigador y creativo, así como divulgar y poner en valor la investigación y la creación artística en todas sus facetas. En palabras de José Manuel Torralba, director general de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores de la Comunidad Autónoma de Madrid, quien clausuró el Congreso, esta ha sido la primera piedra de un camino por el que todos debemos apostar y seguir trabajando para modificar la legislación regional y nacional, con el fin de encontrar el sitio en el que nuestras enseñanzas tienen que estar.

Dos ponencias plenarias

Para la ponencia inaugural se contó con la presencia de Pamela Burnard, profesora de la Universidad de Cambridge, y licenciada en interpretación musical, educación y filosofía. Su enfoque de la «Investigación artística desde diferentes perspectivas de la práctica» planteó un viaje que recorre la creación y la práctica artística hasta llegar a la investigación. Burnard planteó activar la investigación desde múltiples narraciones, superando las barreras entre las diferentes artes y abarcando ámbitos como el intercultural, el sociocultural, el interdisciplinar o el transdisciplinar. Su concepto de «creatividades» implica la diversidad en el concepto de creatividad, partiendo de las prácticas del mundo real. Los temas clave de su ponencia fueron expresados en forma de provocaciones, con diversos ejemplos en vídeo de investigaciones basadas en coreografías, en la experiencia

de un museo móvil y en el ámbito de las STEAM, las prácticas educativas que incluyen el arte junto a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Para Pamela Burnard el concepto de artista-investigador podría convertirse en un nuevo perfil de trabajo para todos los artistas, y propone que la investigación se transforme en un espacio de experimentación y de discusión sobre las nuevas imágenes artísticas y sus métodos de trabajo.

La ponencia de clausura estuvo a cargo del músico e investigador Antonio Narejos, en la actualidad asesor técnico docente en la representación de España ante la OCDE en París, quien ofreció su visión sobre «La creatividad en las Enseñanzas Artísticas Superiores». Si bien en las enseñanzas artísticas trabajamos a diario con la creatividad, como artistas y educadores, en nuestros centros parece que se están ofreciendo resistencias a la innovación y a la búsqueda de nuevos ámbitos de desarrollo, más allá de la actividad docente y su difusión

artística. En este sentido, propuso algunos puntos de discusión sobre la creatividad en los contenidos de nuestras enseñanzas, en las metodologías de trabajo docente o la importancia de superar los desajustes con el mercado laboral: ¿estamos preparando a nuestros alumnos para lo que demanda la sociedad actual y el mercado laboral? Narejos habló de la integración de la creatividad computacional en nuestros ámbitos artísticos, la investigación, la internacionalización, la atracción y recuperación de talento o la formación a lo largo de toda la vida, poniendo el acento en la idea de «ecosistema de las enseñanzas artísticas» que aproveche las sinergias multidisciplinares, tanto en la creación como en la investigación.

Contenidos específicos sobre música

El viernes tuvieron lugar las ponencias y mesas redondas en el ámbito musical. La mañana arrancó con la ponencia del pianista Josu Okiñena, quien propuso un modelo conceptual para la investigación desde la práctica interpretativa. Poniendo ejemplos desde el piano, y a través de la experimentación sonora, fue mostrando cómo se apoyaba en la investigación para la construcción de nuevos significados mediante la observación de una realidad compleja.

La siguiente ponencia corrió a cargo del pianista y musicólogo Luca Chiantore, quien abordó los conceptos de *tribute*, *cover* y *versión*, extraídos del ámbito de la música popular, para aplicarlos a la interpretación de música clásica en nuestros días. Su propuesta, tan interesante como provocadora, abre nuevos espacios a la creatividad, superando las tradicionales interpretaciones ajustadas a la partitura, que, según defendió, anulan la impronta creativa del intérprete y sustraen al público la posibilidad de vivir nuevas experien-

Página web del Congreso elaborada por los alumnos de la Escuela Superior de Diseño

Pamela Burnard durante la ponencia inaugural

cias de escucha.

La mesa redonda de música arrancó con la compositora Teresa Catalán, quien planteó algunas ideas que más adelante darían lugar a un interesante debate. Componer no es exactamente investigar, dijo, y aunque la investigación se integra en parte del proceso creativo y mantiene muchos puntos en común, no comparte sus fines. En sus propias palabras, el conocimiento que resulta desde la práctica artística no es lo mismo que el conocimiento científico, aunque sea difícil trazar los límites entre uno y otro, y que determinados procedimientos metodológicos sean comunes, pero hay que afinar bien esos límites para no esfumar la identidad y emborronar los resultados de uno y otro conocimiento. Defendió la separación entre ambos tipos de conocimiento, en aras de preservar el arte entendido como objeto estético, ante el riesgo de verlo desdibujado desde un pensamiento exclusivamente lógico.

En la discusión posterior, Okiñena identificó la investigación con la creación o la interpretación, considerando estas como los resultados de una investigación, ante lo que Catalán mostró su desacuerdo: «yo no compongo para investigar, sino para crear un objeto estético artístico, que es impredecible y subjetivo, mientras que la investigación implica un conocimiento objetivo que, además, debe ser transferible». Hubo un punto en el que sí coincidieron ambos, y es que eran investigadores de procesos.

Jorge Grundman habló desde su doble visión de compositor y al mismo tiempo investigador, como ingeniero acústico, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Su reivindicación fue la de luchar por espacios de innovación para ganar un es-

pacio propio para la investigación artística en el ámbito universitario. En su opinión, actualmente existen muchas dificultades, incluso para formar parte de grupos de trabajo, por estar investigando música y se preguntó cómo es posible que los que crean las bases para que otros desarrollen sus carreras docentes y artísticas no puedan llamarse investigadores y, sin embargo, los que investigan sobre cómo lo han hecho sí puedan hacerlo, una de las paradojas del mundo académico.

El musicólogo Álvaro Zaldívar argumentó la existencia de muchos tipos de investigación y muchas academias capaces de alojarlos. Se trata de algo abierto sobre lo que nadie tiene la propiedad, pero a veces se llama investigación a lo que no lo es, y en este sentido debemos cuidar de no tomar el nombre de la investigación en vano, de usarlo con mimo. Por otra parte, añadió, muchos artistas rechazan de algún modo la investigación, como si les quitase quilates, porque a veces se presenta como algo academicista, y en su lugar prefieren la idea de magia. Pero, en todo caso, la investigación siempre debe orientarse a generar conocimiento, solvente y fiable, aunque en ocasiones sea subjetivo. Zaldívar urgió a dar un paso más allá de la investigación conducente al título de doctor y pasar a la investigación posdoctoral, a la investigación arriesgada, la investigación viva, la verdadera llave de nuestro futuro. No nos podemos conformar con ser doctores. Doctorarse no es más que sacarse el carné de conducir investigaciones.

Como resumen del Congreso, recogemos la opinión de los directores de los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad de Madrid, siguiendo el orden en que figuran en el programa de mano. ■

Ruth Viñas Lucas, directora de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

La investigación es una importante herramienta para la mejora de la calidad de la enseñanza. Atendiendo a nuestras peculiaridades como formadores en la conservación y restauración, otra tipología de investigación, además de la reconocida para las ramas científicas y humanísticas, que también nos son propias, es la que se realiza sobre la praxis en la ejecución de proyectos e intervenciones de conservación y restauración, que debería ser especialmente fomentada, incluyendo también como una nueva área de conocimiento la investigación sobre Patrimonio Cultural. Tampoco hay que olvidar la investigación como un importante recurso para aprovechar las sinergias de los centros y la valía de sus docentes, visibilizando el trabajo que se realiza en las Enseñanzas Artísticas Superiores ante la sociedad y como aportación a la misma.

Julio Alexis Muñoz, director de la Escuela Superior de Canto de Madrid

El Congreso ha abierto muchos interrogantes y se ha convertido en una verdadera fuente de oportunidades. Nos

ha servido para recordar esos caminos ya transitados por la investigación y la creación, como también por los ámbitos mixtos, desde los más academicistas a los más subjetivos y auto-etnográficos. He tenido la percepción de nuevas ideas y campos de actuación en el ámbito específico de la interpretación, la práctica interpretativa argumentada científicamente y el pensamiento creativo, que todos usamos, pero no somos capaces de clasificar científicamente. Se ha hablado también de la búsqueda de nuestra propia academia, uno de los retos más importantes que salen de este congreso. Pero no debemos olvidar que nuestro reto principal es crear e investigar desde la docencia, algo que sin duda nos hará mejores docentes.

Eva López Crevillén, directora del Conservatorio Superior de Danza «María de Ávila»

La investigación es esencial para generar conocimiento y para mejorar la docencia, pero considero que ambas cosas también se logran a través de la práctica profesional artística. En nuestros centros deben coexistir distintos perfiles, de modo que algunos estarán más vinculados a la investigación porque las materias que imparten se relacionan más con ella, como ocurre con el ámbito de las humanidades o las ciencias de la salud, en el caso de la danza, y otros lo estarán con el ámbito artístico porque impartan materias de naturaleza más práctica o porque su perfil es de un profesional que se dedica también a la docencia. Por tanto, el profesor investigador y el profesional no son excluyentes, sino que se complementan mejorando la formación del alumno. Esta dualidad de perfiles no es incompatible con la específica investigación artística. Dada la reciente

incorporación de esta, es necesario reflexionar sobre la calidad de la misma y la forma de evaluarla.

Ana Guijarro, directora del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid

Uno de los grandes temas de reflexión que se ha manifestado en el Congreso, ocupando el centro mismo del debate, ha sido si la labor del intérprete y la del creador puede considerarse investigación. En este sentido, se plantea la necesidad de encontrar un paradigma específico para las enseñanzas artísticas. Como intérprete, considero que el estudio científico debería guiar la interpretación, lo cual no quiere decir que todas las interpretaciones sean fruto de una investigación. Pero existen fundamentos epistemológicos que llevan a una metodología coherente, y permiten abrir la reflexión sobre la actividad investigadora tanto del creador como del propio intérprete.

Pablo Iglesias Simón, director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático

Este congreso ha dejado patente la fortaleza de nuestra diversidad. Desde algunos ámbitos, en ocasiones se ha con-

fundido la unidad con la uniformidad, y yo creo que es todo lo contrario, cuanto más diversos somos y nos reconocemos más unidos estamos. Hemos hablado mucho de investigación y de creación y también de espacios híbridos, como la investigación creativa y la creación investigadora. Y de cómo precisamente en esa carrera, que es una carrera de obstáculos, pero no es una competición, al revés, es una carrera de relevos, en ocasiones la praxis creativa va por delante de la investigación, y de hecho nos provoca y nos invita a investigar, y a su vez, en otros muchos casos, la investigación va por delante de la praxis artística, despejando horizontes para estimular a la praxis a mirar más allá y ayudarla a imaginar hacia dónde puede ir el futuro de la creación artística.

Marina Arespachaga, directora de la Escuela Superior de Diseño de Madrid

He percibido mucha emoción en el debate de estos días, tratando de definir la generación de conocimiento desde la investigación y si se genera conocimiento desde el proceso creativo. Por otra parte, todavía está pendiente la normativa sobre la situación de la competencia investigadora del profesorado de nuestros centros. Y también considero necesario que en Madrid podamos conseguir que haya proyectos de investigación en los centros de Enseñanzas Artísticas Superiores y que no tengamos que vincularlos siempre a colaboraciones con universidades. Nuestras enseñanzas, realmente valiosas, las hemos recibido como un patrimonio y debemos transmitir este patrimonio sin perder todas sus peculiaridades y especificidades para la sociedad, para nuestro país. ■