

MÚSICA E INVESTIGACIÓN: ESTADO DEL ARTE

POSIBLES ABORDAJES DE LA INVESTIGACIÓN MUSICAL

ZIMMERMAN, Antonio¹

SEBASTIANI, Esteban²

Zimmerman, A., Sebastiani, E. (2024). Música e investigación: estado del arte. Posibles abordajes de la investigación musical. *Revista INNOVA, Revista argentina de Ciencia y Tecnología*, 14.

RESUMEN

En las últimas décadas, la investigación musical se ha expandido más allá de la musicología para incluir a intérpretes, compositores, científicos y luthiers. Este cambio invita a reevaluar qué constituye la investigación artística en música, incluyendo sus objetivos, categorías, desafíos y limitaciones. Se contrastan y discuten diversas perspectivas basadas en el marco propuesto por Henk Borgdorff. El artículo explora el desafío de distinguir la práctica artística pura de aquella que incorpora una dimensión investigativa, tomando en cuenta tanto la necesidad de una indagación sistemática como la documentación y la comunicación de resultados. Las consideraciones metodológicas incluyen la naturaleza experiencial y corporal del conocimiento artístico y la dificultad de expresarlo lingüísticamente. Abordar estos desafíos puede ayudar a los músicos a reconceptualizar sus actividades artísticas como esfuerzos de investigación, contribuyendo al campo e informando futuros discursos académicos.

---

¹ Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina / antoniozimmerman@gmail.com

² Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina / esebastiani@untref.edu.ar

PALABRAS CLAVE

Música / investigación artística / Henk Borgdorff

ABSTRACT

In recent decades, musical research has expanded beyond musicology to include performers, composers, scientists, and luthiers. This shift invites a reevaluation of what constitutes artistic research in music, including its objectives, categories, challenges, and limitations. Various perspectives based on the framework proposed by Henk Borgdorff are contrasted and discussed. The article explores the challenge of distinguishing pure artistic practice from that which incorporates a research dimension, taking into account both the need for systematic inquiry and the documentation and communication of results. Methodological considerations include the experiential and embodied nature of artistic knowledge and the difficulty of expressing it linguistically. Addressing these challenges can help musicians reconceptualize their artistic activities as research efforts, contributing to the field and informing future academic discourse.

KEYWORDS

Music / artistic investigation / Henk Borgdorff

Aquellos cuyo trabajo se expresa casi exclusivamente en forma de artículo académico, monografía o capítulo de libro, pueden encontrar muy difícil considerar como investigación algo sonoro en lugar de escrito. (Pace, 2016)

Introducción

En las últimas décadas, la investigación musical pasó de ser un ámbito exclusivo de los musicólogos a convertirse en un área donde conviven –entre otros– intérpretes, compositores, científicos y luthiers. Cabe entonces preguntarse qué es hoy en día la investigación artística, y particularmente para nuestro caso, la investigación musical. Y esto incluye sus objetivos, categorías, problemáticas, condiciones y limitaciones.

Al dar respuesta a estas cuestiones, es posible que quede de manifiesto el hecho de que –en gran medida– las actividades compositiva e interpretativa demandan investigación, y por tanto cumpliendo con una serie de lineamientos, la actividad habitual de los músicos podría devenir cabalmente en trabajos de investigación.

El objetivo de este texto es entonces, pasar de esta presunción a un marco apropiado que permita a otros repensar su actividad artística como investigadores, y además servir de fuente a trabajos académicos posteriores sobre el tema.

Investigación artística y sus categorías

La Investigación Artística, según la declaración de Viena (2020), es una modalidad de investigación dentro del campo de las artes que se basa en la práctica artística y es guiada por ella. Ha tenido un desarrollo acelerado en lo que va del milenio y actualmente se considera un pilar esencial del conocimiento en la formación artística.

Según Henk Borgdorff (2006), en la literatura sobre investigación artística³, se suele realizar una distinción entre tres categorías: investigación *sobre* las artes, investigación *para* las artes e investigación *en* las artes. Esta clasificación, que se basa en las categorías propuestas por Frayling (1993), refleja diferentes enfoques sobre el papel de

---

³ Es importante aclarar que el término "investigación artística" puede interpretarse de manera amplia o restringida, lo que a veces genera confusión en su uso. De hecho, en la declaración de Viena, al hacer uso de este término se refiere en realidad a la categoría de investigación *en* las artes. Asimismo, Borgdorff y otros autores intercambian frecuentemente el significado del término utilizándolo tanto para hablar de la disciplina en general, como de la categoría en particular.

la práctica artística. La investigación interpretativa ('sobre las artes') es típica de las humanidades y las ciencias sociales, que mantienen una cierta distancia teórica al estudiar la práctica artística. La investigación instrumental ('para las artes') se caracteriza por ser más aplicada y técnica, proporcionando herramientas y conocimientos que se pueden utilizar en la práctica artística y en la creación de productos artísticos. En el caso de la investigación en las artes, la práctica artística no es el objeto de estudio, sino su objetivo. Así, la práctica artística se vuelve central en este tipo de investigación.

Borgdorff considera además a la investigación en las artes como válida cuando la práctica artística no solo resulta de la investigación, sino que también actúa como su método. Esto ocurre cuando la investigación se lleva a cabo a través de los actos de creación y ejecución artística. Esta característica distingue este tipo de investigación dentro del ámbito académico.

Desarrollando entonces las categorías mencionadas y brindando ejemplos dentro del campo de la música, las investigaciones *sobre* el arte son aquellas en las cuales el arte es un objeto de estudio. El arte no es el resultado final de la investigación (no se realiza una obra artística). La musicología es investigación sobre el arte, dado que la música no se manifiesta como una práctica en sí misma. Cabe destacar que hasta hace poco la única forma válida de investigación dentro de este campo era precisamente la musicología.

En el segundo caso, en la investigación *para* las artes, el objetivo es contribuir con la investigación a la práctica artística. "La investigación para las artes consiste en el desarrollo de bienes y servicios que satisfagan las necesidades expresivas de artistas e intérpretes". (Manual de Frascati 2.65). Es decir que la finalidad es la creación de un objeto real o virtual provisto de una funcionalidad que esté al servicio de la creación de obras de arte. En este sentido, el software desarrollado en el IRCAM entra dentro del ámbito de investigación para las artes. Por ejemplo, programas que hacen procesamiento del sonido en tiempo real o análisis de las frecuencias presentes en un archivo de sonido. La acústica y la luthería entrarían también en la categoría investigación para las artes. Borgdorff alega que "la práctica del arte en sí, de hacer arte, no es la fuerza metodológica central de esa investigación." (Cabana Bezpálov, 2020).

El tercer caso, la investigación *en* las artes, requiere de la creación artística como eje central desde un punto de vista metodológico. Borgdorff asevera: quien investiga es el artista, la práctica es medular en el proceso de investigación. Al respecto, Pace concuerda: tanto la interpretación como la composición musical son expresiones que pueden involucrar una cuantiosa investigación. Un ejemplo ilustrativo es la

investigación de John Irving sobre la música de Mozart, realizada mediante la interpretación de sus piezas en el clavicordio histórico de Johann Adolph Hass de 1763. A través de la "experiencia táctil" con el mecanismo del instrumento, Irving profundizó en las cualidades de la música y la manera de interpretarla. Estos conocimientos se plasman en su ejecución musical, que refleja el proceso investigativo en sí mismo. Sin embargo, como suele suceder, presentar la investigación en palabras, ya sea de forma escrita u oral, facilita su difusión y comprensión entre quienes no son especialistas (Nelson 2013).

En resumidas cuentas y desde la perspectiva de la investigación musical, podríamos sintetizar las distintas categorías de investigación artística de la siguiente manera:

Cuadro 1

Categorías de la investigación artística

Sobre	Para	En
<i>Obra artística como objeto de estudio</i>	<i>Asiste a la creación de obras artísticas</i>	<i>Obra artística como resultado</i>
<i>Ej.: análisis de obras, etnomusicología, investigaciones sobre instrumentos autóctonos, análisis de tendencias interpretativas, etc.</i>	<i>Ej.: creación de software de composición asistida, creación de dispositivos electroacústicos, creación de instrumentos musicales, desarrollo de técnicas interpretativas, etc.</i>	<i>Ej.: composición de una obra bajo un determinado marco metodológico; interpretación de obras de acuerdo a parámetros historicistas, etc.</i>
<i>Requiere documentación y comunicación de resultados</i>		

Fuente: elaboración propia.

Problemáticas de la investigación en las artes

Si bien Borgdorff (2010, 46) afirma que "En la investigación en artes no se observa diferencia entre la investigación y la práctica artística y esta última no es solo un resultado, sino también el 'vehículo metodológico' de la investigación", Castro Magas observa que "surge aquí el problema fundamental de cómo distinguir práctica artística 'pura' de práctica artística que contiene una clara dimensión de investigación." (Castro Magas, 2020).

Para Vaes (2015), lo que cuenta como investigación es: identificar un problema, encontrar un método para enfrentarlo y llegar a un resultado que tenga un impacto en la práctica artística con la que la investigación se lleva a cabo. Respecto de la práctica interpretativa de música escrita, Castro Magas (2020) considera central "el proceso de explorar, interrogar, criticar, documentar y tomar decisiones interpretativas –y ser capaz de comunicarlas efectivamente". Estas condiciones son extensibles a otras formas de investigación en música. En síntesis, para que una investigación sea tal, es requisito documentar y comunicar los resultados.

Michael Biggs (2004) destaca también la importancia de que los resultados de la investigación sean comunicables y difundibles, dado que una investigación que puede compartirse tendrá un mayor impacto en su campo. Este punto es esencial en el contexto de la investigación artística, donde muchas veces el conocimiento generado es experiencial. En este sentido, Borgdorff (2011) afirma "el contenido abordado por la investigación artística parece eludir un acercamiento directo. Tiene un componente experiencial que no puede ser expresado eficientemente en forma lingüística".

Por otra parte, como señala Doğantan-Dack, existe también un tipo de conocimiento que destaca el papel que juega el cuerpo: "Al intentar describir estas y otras experiencias corporizadas, un investigador artístico se enfrenta a un importante desafío que debe ser gestionado: no se trata simplemente de la habitual dificultad de enmarcar las experiencias corporizadas en palabras, sino además de comunicar a personas que no comparten la experiencia corporal en cuestión." (Doğantan-Dack, 2022).

En cuanto a la metodología en la investigación artística, Biggs destaca que existen diferencias significativas con respecto a las ciencias: mientras que en las ciencias la investigación se lleva a cabo dentro de un paradigma, en las artes no existe una preferencia por un conjunto de métodos sobre otro; más bien, encontrar múltiples soluciones se considera una fortaleza.

Dado que en las artes las preguntas de investigación pueden tener más de una respuesta, además de identificar la pregunta, es esencial ser claro respecto al público destinatario. La toma de decisiones metodológicas en la investigación artística es un proceso contextual y pragmático que requiere reflexionar sobre las necesidades específicas del proyecto, saber quién es la audiencia de los resultados de la investigación y qué tipo de respuesta será satisfactoria para ellos. En la investigación musical, por ejemplo, es fundamental tener en cuenta quién recibirá los resultados; intérpretes, compositores, musicólogos, pedagogos, etc., cada grupo podría requerir un enfoque metodológico distinto.

A modo de cierre

La reflexión que se desprende de lo expuesto, es que –quizás sin saberlo– muchos músicos desarrollan en la práctica cotidiana el componente medular de la investigación en artes, dado que, como indica Borgdorff, "en términos metodológicos, el proceso creativo forma el camino (...) a través del cual se producen hallazgos, conocimiento y resultados". Entonces, tanto la composición como la interpretación musical implican un proceso de indagación, y para que tal proceso devenga en investigación hay una serie de requisitos indispensables que posibilitan la generación y transmisión de conocimiento: sistematizar, documentar, comunicar y difundir resultados, entre otros. Esto distingue a la investigación de las prácticas puramente artísticas o puramente musicológicas.

Por lo general, la investigación artística no se inicia con preguntas, temas o hipótesis claramente definidos cuya relevancia para el contexto investigativo o la práctica artística haya sido establecida de antemano. En lugar de estar "guiada por hipótesis", gran parte de esta investigación es "guiada por el descubrimiento" (Rubidge, 2005, p. 8). En este enfoque, el artista emprende una exploración basada en la intuición y el ensayo y error, pudiendo encontrarse con resultados inesperados o con sorprendentes intuiciones y visiones de futuro.

La naturaleza efímera de las artes performáticas, como destaca Nelson (2013), presenta desafíos específicos para su inclusión en el ámbito de la producción de conocimiento, ya de por sí debatido. Disciplinas como la música, la danza y el teatro suelen ser transitorias y ocurrir en el momento de la interpretación, y dado que no siempre dejan objetos tangibles duraderos, resulta más complejo estudiarlas y reconocerlas como formas legítimas de generación de conocimiento. Esta eventual fugacidad dificulta la documentación, el análisis y la transmisión de los conocimientos obtenidos a través de estas prácticas. Además, en un contexto académico que suele privilegiar resultados tangibles y reproducibles, las artes performáticas desafían estas

normas al ofrecer formas de saber que son intuitivas, corporales y emocionales. Por lo tanto, integrar a las mismas en la investigación requiere superar su naturaleza transitoria y expandir las concepciones de lo que se considera conocimiento válido, reconociendo y abordando los desafíos que su fugacidad implica.

Además, la objetividad en la investigación artística enfrenta un desafío significativo debido que es el artista quien investiga y evalúa su propia obra. La subjetividad del creador influye inevitablemente en el proceso y el resultado, lo que complica mantener una distancia crítica. Las interpretaciones personales, emociones y experiencias afectan cada etapa creativa, planteando interrogantes sobre la validez e imparcialidad de los resultados. Esto subraya la necesidad de desarrollar metodologías que reconozcan y gestionen esta subjetividad inherente sin comprometer la autenticidad y la integridad de la práctica artística.

Por otro lado, si bien se ha planteado una clara distinción entre distintas formas de investigación artística, hay limitaciones en la segmentación propuesta por Borgdorff, ya que como él mismo indica "no hay una distinción clara entre la investigación sobre las artes o la investigación en las artes", y esto pueda deberse a que –como es de esperarse– el marco desarrollado para una investigación en artes, podría requerir investigar sobre las artes, por ejemplo componer o interpretar una obra suele demandar, el análisis y estudio de otras obras. No obstante, creemos que la clasificación propuesta posibilita la reflexión en torno a la propia investigación artística y a las dimensiones que ésta adquiere en la praxis musical.

Finalmente, es importante destacar que el campo de la investigación musical se encuentra en constante evolución. Las categorías, nomenclaturas y metodologías utilizadas en este ámbito están en permanente desarrollo, reflejando la naturaleza dinámica y multifacética de la música como disciplina artística y académica. Esta evolución continua no solo enriquece nuestra comprensión de la música, sino que también abre nuevas vías para la exploración y el descubrimiento, asegurando que la investigación musical siga siendo un campo vibrante y relevante en el futuro.

Bibliografía

Borgdorff, H. (2006). *The debate on research in the arts*. Vol. 2. Bergen: Kunsthøgskolen i Bergenv.

Borgdorff, H. (2011). The production of knowledge in artistic research. En *The Routledge Companion to Research in the Arts*, 74-93, 610

Biggs, M. A R (2004). Learning from Experience: approaches to the experiential component of practice-based research. En *Forskning, Reflektion, Utveckling. Stockholm*, Vetenskapsrådet, 6-21.

Castro Magas, D. (2020). Interpretación musical como investigación: una perspectiva desde la práctica interpretativa de música reciente para guitarra. *Resonancias*, 24 (47), 123-145.

<https://resonancias.uc.cl/n-47/interpretacion-musical-como-investigacion-una-perspectiva-desde-la-practica-interpretativa-de-musica-reciente-para-guitarra/>

Cabana Bezpálov, E. (2020). El paradigma de la investigación en artes. ¿debate o realidad? *Index, Revista De Arte contemporáneo*, 9 (julio), 122-28. <https://doi.org/10.26807/cav.v0i09.332>.

Croft, J. (2015). Composition is not Research. *Tempo*, 69 (272), 6-11.

Doğantan-Dack, M. (2022). Expanding the Scope of Music Theory: Artistic Research in Music Performance. *Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie* 19/2, 13-42.

Nelson, R. (2013). Practice as Research in the Arts: Principles, Protocols, Pedagogies, Resistances. Palgrave Macmillan.

OECD (2018). Manual de Frascati 2015: Guía para la recopilación y presentación de información sobre la investigación y el desarrollo experimental. OECD Publishing, Paris/FEYCT, Madrid, <https://doi.org/10.1787/9789264310681-es>.

Pace, I. (2016). Composition and Performance Can Be, and Often Have Been, Research. *Tempo* 70 (275), 60–70.

Pace, I. (2017). The New State of Play in Performance Studies. *Music and Letters*, 98 (2), 281-292. Project MUSE muse.jhu.edu/article/676761.

Vaes, L. (2015). When Composition is Not Research. <http://artisticresearchreports.blogspot.com/2015/06/when-composition-is-not-research.html>

The Vienna Declaration on Artistic Research (2020). <https://societyforartisticresearch.org/wp-content/uploads/2020/10/Vienna-Declaration-on-Artistic-Research-Final.pdf>

Fecha de recepción: 15/10/2024

Fecha de aceptación: 21/11/2024