

La migración del conocimiento a través del sonido: construyendo puentes entre la tradición oral y la academia en la educación musical

Wilson Tovar Jaramillo

Institución Universitaria Bellas Artes
y Ciencias de Bolívar (Cartagena, Colombia)

wilzinbat@gmail.com

mu_wilsontovar@unibac.edu.co

El sonido como puente cultural

El sonido es un elemento esencial que trasciende las barreras culturales, actuando como un medio poderoso para la comunicación y la expresión. La música, en particular, ha desempeñado un papel crucial en la transmisión de conocimientos y tradiciones, funcionando como un lenguaje universal capaz de unir a personas de diversos contextos. Esta reflexión se centra en la migración del conocimiento musical desde tradiciones orales hacia contextos académicos, analizando cómo este proceso puede ser optimizado para crear un puente efectivo entre estos dos enfoques educativos.

Se exploran los desafíos y oportunidades de esta adaptación, y se discute cómo validar los conocimientos previos de los estudiantes puede contribuir a una educación musical más inclusiva y enriquecedora.

Migración del conocimiento en la música

La migración del conocimiento se refiere al traslado de saberes y habilidades de un entorno cultural a otro diferente. En el contexto de la educación musical, este proceso implica la integración de conocimientos musicales provenientes de tradiciones orales en contextos académicos. Como lo indica Andrea Creech, «la migración del conocimiento no solo abarca el movimiento físico de individuos, sino también el tránsito de ideas y prácticas que enfrentan nuevos desafíos y oportunidades»¹.

Según Cenberci, «en las comunidades que preservan la tradición oral, la música se transmite de generación en generación a través de la práctica y la interpretación, sin necesidad de codificación escrita»². Este método de transmisión establece un vínculo profundo entre el músico y su cultura, haciendo de la música una extensión de su identidad.

Cuando estos músicos se trasladan a contextos académicos, enfrentan el reto de adaptar su experiencia previa a nuevas estructuras educativas que incluyen teoría musical, lectura de partituras y análisis estructural. Para que esta migración de conocimientos sea efectiva, es crucial validar los saberes previos de los estudiantes. Así como un migrante necesita que su identidad cultural sea reconocida en un nuevo entorno.

En relación con lo anterior, Sloboda enfatiza: «Los estudiantes de música necesitan que sus conocimientos previos sean valorados para mantener su sentido de identidad y pertenencia. Esto facilita la integración de nuevos conocimientos y asegura que el proceso educativo sea inclusivo y enriquecedor»³.

1 Andrea Creech *et al.*, «Active Music Making: a Route to Enhanced Subjective Well-Being Among Older People», *Perspect Public Health (Pubmed)* (2013): 40.

2 Senim Cenberci y Enver Tufan, «Effect of Music Education Based on Edwin E. Gordon's Theory on Children's Developmental Music Aptitude and Social Emotional Learning Skills», *Internarional Society for Music Education* (2023): 1-2.

3 John Sloboda y Patrik N. Juslin, *Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, Applications* (Oxford: Oxford Academic, 2010), 681.

Construcción de puentes entre la tradición oral y la academia

El ideal para la educación musical es construir puentes efectivos entre la tradición oral y la academia. Este proceso implica integrar la rica herencia cultural de los estudiantes con los enfoques académicos modernos. Según Johansson y Georgii-Hemming: «Las instituciones educativas pueden desempeñar un papel clave al proporcionar un entorno que combine la formación técnica y teórica con una apreciación de las prácticas musicales tradicionales»⁴.

En estos escenarios ideales, los estudiantes deben tener la oportunidad de fusionar su experiencia previa con nuevos enfoques académicos. Este enfoque integrador no solo enriquece el aprendizaje, sino que también promueve la investigación y la innovación musical. Para Thompson, «la adaptación a nuevas formas de expresión y la comprensión más profunda del arte musical puede resultar en un crecimiento significativo para los estudiantes»⁵.

Interacción entre profesor y estudiante

La interacción entre el estudiante y el profesor es esencial para el desarrollo educativo en este contexto integrador. Según Wang: «El profesor actúa como guía y mentor, facilitando el tránsito entre la teoría y la práctica musical. Este intercambio bidireccional permite que tanto el profesor como el estudiante compartan y enriquezcan sus perspectivas y técnicas»⁶.

El enriquecimiento mutuo en esta relación fomenta un ambiente de aprendizaje dinámico y colaborativo. El profesor aporta nuevas técnicas

4 Karin Johansson y Eva Georgii-Hemming, «Processes of academisation in higher music education: the case of Sweden», *British Journal of Music Education* 38, n.º 2 (2021): 175.

5 Jacob Thompson-Bell, «Student-Centred Strategies for Higher Music Education: Using Peer-To-Peer Critique and Practice as Research Methodologies to Train Conservatoire Musicians», *British Journal of Music Education* 40, n.º 1 (2023): 28.

6 Aquin Wang, «Models of Student Engagement in Music Education Classroom in Higher Education», *Frontiers in Psychology* 12 (2021): 2.

y enfoques, mientras que el estudiante ofrece una perspectiva única basada en su formación en la tradición oral. Este diálogo enriquecedor promueve una experiencia educativa más completa y adaptativa.

Desafíos y beneficios de la migración de conocimientos

La migración del conocimiento musical implica desafíos y oportunidades que requieren flexibilidad de todos los participantes. Los estudiantes deben adaptarse a nuevas ideas y formas de practicar la música, mientras que las instituciones educativas deben ajustar sus enfoques y currículos para reflejar la diversidad de prácticas y demandas contemporáneas.

Uno de los mayores desafíos, como lo indica Santamaría y Moliner, es el siguiente:

[...] asegurar que los currículos académicos y las metodologías pedagógicas integren eficazmente los conocimientos previos de los estudiantes con nuevos enfoques académicos. Este proceso requiere una revisión constante de los programas educativos para garantizar que sean inclusivos y relevantes para el contexto actual.⁷

Conclusión

La migración del conocimiento musical desde la tradición oral hacia contextos académicos representa un proceso complejo pero esencial. La integración de experiencias previas con enfoques educativos modernos es fundamental para desarrollar una educación musical inclusiva y enriquecedora.

Estas reflexiones invitan a explorar preguntas como las siguientes: ¿cómo podemos realizar ejercicios más conscientes y asertivos en los procesos de migración del conocimiento? Además

⁷ Santiago Santamaría y Odet Moliner, «Redefiniendo la Educación Musical Inclusiva: Una revisión teórica», *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical* (2020): 22.

del desarrollo pedagógico y la investigación, ¿qué otros elementos se pueden incorporar para crear una sensación de «hogar» en los procesos de enseñanza? Finalmente, ¿de qué otras maneras se podría articular la implementación de metodologías que conserven tanto la tradición oral como la académica, mientras se conserva y repiensa la identidad cultural latinoamericana?

Bibliografía

- Cenberci, Senim y Enver Tufan. «Effect of Music Education Based on Edwin E. Gordon's Theory on Children's Developmental Music Aptitude and Social Emotional Learning Skills». *International Society For Music Education* (2023): 1-2.
- Creech, Andrea, Susan Hallam, Maria Varvarigou, Hilary McQueen y Helena Gaunt. «Active music making: a route to enhanced subjective well-being among older people». *Perspect Public Health (Pubmed)* (2013): 36-43.
- Johansson, Karin y Eva Georgii-Hemming. «Processes of academisation in higher music education: the case of Sweden». *British Journal of Music Education* 38, n.º 2 (2021): 173-186.
- Santamaría, Santiago y Odet Moliner. «Redefiniendo la Educación Musical Inclusiva: Una revisión teórica». *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical* (2020): 21-29.
- Sloboda, John y Patrik N. Juslin. *Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, Applications*. Oxford: Oxford Academic, 2010.
- Thompson-Bell, Jacob. «Student-Centred Strategies for Higher Music Education: Using Peer-To-Peer Critique and Practice as Research Methodologies to Train Conservatoire Musicians». *British Journal of Music Education* 40, n.º 1 (2023): 20-33.
- Wang, Aiquin. «Models of Student Engagement in Music Education Classroom in Higher Education». *Frontiers in Psychology* 12 (2021): 1-2.