

JÓVENES PRACTICANTES DE MÚSICA: APRENDIZAJES E IDENTIFICACIONES

Misraim Pedraza Cuevas

Maestría en Ciencias con Especialidad en Investigaciones Educativas
Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Área temática: Sujetos de la educación

Línea temática: Significados, representaciones, prácticas culturales y procesos de socialización en los que participan los actores de la educación

Porcentaje de avance: 20%

a): Trabajo de investigación educativa asociada a tesis de grado

Resumen:

Un grupo musical adquiere diversos aprendizajes a través de la práctica. Basado en un trabajo etnográfico he acompañado a diferentes grupos musicales de jóvenes de bachillerato. He indagado cómo aprenden participando en esos grupos, qué identidades construyen y cómo conjugan sus vidas con sus actividades musicales. Presento las observaciones etnográficas hechas a un grupo (Floating Sking) durante sus ensayos musicales. He interrogado a los miembros de ese grupo, para conocer sus interacciones y lo que Jean Leave y Etienne Wenger (2001) han llamado comunidades de práctica. En una comunidad de practica se comparten saberes, experiencias, compromisos, identificaciones que se viven en el mundo figurado de la música.

Palabras clave: jóvenes, identidad, practicantes de música, comunidades de práctica.

Introducción

En esta ponencia presento avances de mi proyecto de investigación de maestría y algunos resultados parciales obtenidos durante el trabajo de campo. El proyecto está centrado en la línea de investigación “jóvenes”. -

Hasta ahora he acompañado a un grupo musical de **jóvenes** llamado Floating Sking, integrado por cinco participantes: dos guitarras eléctricas, bajo eléctrico, batería y voz. Interpretan comúnmente melodías de rock-pop en español, inglés y tienen dos producciones propias. Los ensayos generalmente se llevan a cabo en un estudio musical ubicado en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México. Las edades de los participantes oscilan entre los 17 y 18 años. Además de ser practicantes de música también son estudiantes de preparatoria. He realizado observaciones de los ensayos musicales y dos entrevistas a profundidad con tres participantes del grupo.

La hipótesis de la investigación parte de que los **jóvenes como miembros de un grupo musical** adquieren aprendizajes e identificaciones a través de la práctica y participación. El grupo musical es una comunidad de práctica donde los integrantes configuran su identidad, participan, aprenden y socializan. A la vez combinan sus actividades siendo jóvenes y practicantes de música. Gran parte de estos procesos se dan dentro de un ambiente social, el “mundo figurado” de la música.

Acercamiento al tema

Comúnmente los jóvenes conforman grupos musicales buscando identificaciones o vínculos compartidos. También, se sitúan constantemente en la búsqueda de una imagen. Resulta interesante averiguar si la construcción de la apariencia y arreglo personal de los jóvenes están relacionados con las interacciones en el grupo de práctica musical.

En cuanto a los aprendizajes de música, algunos son adquiridos en talleres de artes cursados en planes escolares o instituciones especializadas en la formación de músicos. Otros se desarrollan de manera autónoma, amigos, familia o mediante la observación de videotutoriales.

Para ejecutar un instrumento musical se requiere de habilidades, destrezas y actitudes. A pesar de esto, la práctica musical no es reconocida como una acción importante en diversos sectores sociales. Comúnmente, algunos padres de familia de los jóvenes practicantes de música relacionan la actividad musical como lúdica o un pasatiempo trivial de la adolescencia.

En la línea de investigación jóvenes, mediante un estudio etnográfico-hermenéutico, se trabajó con dos grupos de graffiteros quienes participan en una comunidad de práctica, aprenden diferentes técnicas artísticas para pintar graffitis y comportamientos para evitar problemas con la ley. En la comunidad de práctica los graffiteros participan, aprenden y realizan actividades en conjunto orientados por una motivación compartida en el mundo figurado del graffiti. La música es un elemento esencial para la cultura hip hop, la cual está asociada con el graffiti (Valle & Weiss, 2010).

En México se ha explorado la relación entre sociedad y gustos musicales. Desde una perspectiva psicológica se indagaron los criterios que algunos escuchas emplean para elegir un género musical. Dos grupos fueron encuestados, uno conformado por individuos con formación musical y otro por individuos sin formación musical. Los resultados revelan que para ambas categorías la música es importante para sus vidas (López & Oropeza, 2013).

Desde un enfoque sociológico se ha investigado la influencia de la música en la construcción de una identidad. Ramírez (2006) presenta un concepto interesante nombrado “identidades sociomusicales” que consiste en la construcción de identidades colectivas producidas a partir de la preferencia por un género musical (Ramírez, 2006).

A través de una perspectiva sociocultural se ha estudiado la relación entre música y culturas juveniles. Por medio del aceleramiento tecnológico, las culturas juveniles van configurando nuevas formas de utilizar la música en momentos de sociabilidad. (Reguillo, 2012).

Los antecedentes presentan estudios de la música relacionados con el significado de las prácticas en colectivos, preferencias musicales en grupos, construcción de identidades sociomusicales y la relación entre música y culturas juveniles. Pocas profundizan acerca de la vida cotidiana de los jóvenes y su vida como participantes en un grupo de música, es decir; como conjugan su vida siendo jóvenes y practicantes de música, a la vez, como le hacen para configurar o construir diversas identidades, qué aprenden y qué sucede en ese grupo de práctica.

Preguntas de investigación

Las preguntas que guiarán la investigación son:

- ¿Qué identidades se generan a través de sus experiencias musicales y participación en el grupo musical?
- ¿Qué aprenden los jóvenes que participan en un grupo musical?
- ¿Qué interacciones realizan en sus prácticas musicales?
- ¿Cómo se relacionan las prácticas de un grupo musical de jóvenes de bachillerato con sus actividades cotidianas?

El objetivo de la investigación es acompañar a un grupo de jóvenes quienes cuentan con un grupo musical. Observar sus ensayos, presentaciones en público y conversar con los participantes sobre temas significantes para ellos y para el investigador.

Desarrollo

Conceptos teóricos que guían la investigación

Comunidades de práctica y mundos figurados

Para comprender el proceso de aprendizaje de los jóvenes en un grupo musical se parte del concepto de “comunidades de practica”. En esta teoría los individuos aprenden a través de la participación en el grupo de práctica, es decir; aprenden participando. La comunidad de practica en la investigación es el grupo musical de los jóvenes donde los integrantes se reúnen para practicar su repertorio musical. El aprendizaje en la práctica incluye múltiples procesos tales como: desarrollo de compromisos mutuos, comprender su empresa, desarrollar su repertorio, sus estilos y sus discursos (Wenger, 2001).

Los integrantes del grupo musical son jóvenes quienes configuran sus identidades teniendo una vida cotidiana, participando en una comunidad de practica y a la vez son parte de un mundo figurado musical. El “mundo figurado” es una construcción social caracterizado por un ambiente en el cual los actores se reconocen por medio de jerarquías, se apoyan en artefactos como herramientas que usan cotidianamente y comparten sus propias motivaciones (Valle & Weiss, 2010).

Identidad

El concepto de “construcción identitaria” estará articulado con el de “individuo plural” de Danilo Martuccelli (2013) Contrario a la visión clásica de un actor unitario, definido por su rol social, se concibe al individuo como un “sujeto plural” capaz de combinar diferentes lógicas, y de establecer un vínculo entre diferentes identidades (Martuccelli, 2013). La música funda una identidad que se refleja en una imagen, una expresión reflejada en el habla y baile, una actitud de las cosas de acuerdo con el discurso dialectico o ideológico de un determinado género musical, construcciones de espacios de socialización y la configuración de grupos que se afilian a ciertos códigos comunes. A esas identidades se les llama “sociomusicales” (Ramírez, 2006).

Socialización y subjetivación

Los jóvenes del grupo musical se reúnen en los ensayos para practicar su repertorio. En el cuarto de ensayo ensamblan canciones. Sin embargo, no todo es tocar sus instrumentos, ensayar y cantar. También intercambian bromas, conversan, asisten a fiestas y los intercambios entre pares son de suma importancia. El concepto de “sociabilidad” alude al “disfrute de estar juntos”. La “socialización” intergeneracional consiste en la interiorización de normas y valores que los jóvenes toman de la sociedad de adultos. (Weiss, 2015). Sin embargo, el estudio de Coleman (2008) señala que los adolescentes están distanciados de la sociedad de los adultos; aun toman en cuenta el cumplimiento de los deseos de sus padres, pero también están muy interesados en buscar la aprobación de sus contemporáneos (Coleman, 2008) .

Los alcances de los conceptos de sociabilidad y socialización no son suficientes para comprender los procesos individuales de los jóvenes, por lo que se sugiere rescatar el concepto de “subjetivación”

(Weiss,2015). En el proceso de subjetivación los jóvenes modifican las normas y valores de la socialización a través de la emancipación. Este proceso los conduce a un estado de reflexión sobre sus experiencias. Gran parte de las reflexiones se dan mediante conversaciones de sus vivencias con otros (Weiss, 2015).

Hasta ahora he encontrado, basándome en los testimonios de los integrantes del grupo, lo siguiente:

Música como conocimiento de los otros

Parker toca la guitarra eléctrica, varias veces menciona a la música como un elemento que propicia la extensión del conocimiento, refiriéndose a conocer nuevas cosas relacionadas con otros estilos musicales y pintura. Además, concibe a la música como un elemento que permite conectar a las personas a través de recursos sonoros.

Parker—es un vínculo que une a las personas como cuando cantas con alguien se siente como una conexión con la persona, ese tipo de cosas. O cuanto tocas, también se siente como conectarte con otra persona.

Jack es el bajista del grupo, cuenta que la música también es una extensión del conocimiento en el sentido de conocer más a las personas. Infiere que la personalidad de los escuchas musicales esta relacionada con el tipo de música que escuchan.

Jack—un tipo así que digamos que es muy atrabancado pues no lo vas a ver escuchando pues algo muy tranquilo. Por ejemplo, *Pink Floyd* en lo más suave, no lo vas a ver escuchando eso. Escucharía algo más pesado o algo así.

Unos aprenden de otros

Parker aprendió a tocar la guitarra a través de la observación, veía a sus amigos de secundaria mientras tocaban algunas canciones. Mas tarde al adquirir su propia guitarra eléctrica su práctica fue individual. En la banda actual aporta algunos ritmos para crear producciones musicales.

Parker —empecé a sacar los ritmos por mí mismo porque cuando iba en secundaria, en segundo de secundaria cuando apenas estaba empezando era como que hasta veía como le hacían para hacerlo yo igual, pero ya luego empecé a soltarme más, empecé a ser más creativo y no tan de copiar y ya fue de practicar y practicar

En general los participantes en las entrevistas mencionan que quieren mejorar. Mark toca la segunda guitarra en el grupo musical. Ha asistido a talleres de música de la preparatoria con el fin de mejorar sus técnicas. Sin embargo, cuando siente que el taller no cumple sus expectativas, lo abandona. En los ensayos mezcla algunas obras de guitarra clásica con canciones de rock. Mark concibe a la música académica como útil para mejorar la técnica, pero muy estricta. Tiene el propósito de aprender a leer partituras para mejorar su práctica musical.

Mark— la verdad me cuesta leer la tablatura y tratar de aprenderla. Pero tengo el propósito en este año de empezar a leer música.

En la comunidad de práctica aprenden a consolidar ideas, también, aceptan y aportan nuevas propuestas. Cuando los jóvenes no están de acuerdo con una idea practican el ejercicio de argumentación en grupo para defender su punto de vista o postura.

Jack— yo creo que las retroalimentaciones constructivas creo que es lo que más... creo que es lo que más he aprendido.

El aprendizaje individual sobre la ejecución de los instrumentos es de manera autodidacta a través de tutoriales web. No obstante, cuando se sienten limitados buscan a algún profesor o profesional para mejorar.

Influencia de la música en su personalidad (identidad)

Jack considera que la personalidad está relacionada con la música que escucha. Concibe a la música como una extensión del conocimiento sobre sí mismo. Está seguro de que su forma de vestir y peinar es fuertemente influenciada por el estilo de la música que escucha. Su influencia principal es el rock aludiendo a bandas como “Muse” y “Radiohead” , incluso en un discurso parodiando al reggaetón dice “no me voy a andar pintando el pelo de güero”.

En cambio, Mark siente que la música ¡no influye en su forma de ser! La música le gusta, pero no influye tanto en su personalidad. En varias ocasiones manifiesta que separa lo que es la música de su personalidad “*separo mucho lo que es la música con lo que soy yo y con otras cosas que vivo cada día*”.

¿Qué hacen en el grupo musical?

Además de practicar su repertorio musical los participantes platican en gran medida sobre temas musicales, bandas, músicos y películas. Frecuentemente discuten sobre géneros musicales, principalmente los más disonantes entre sí, ejemplo, rock-reggaetón.

En su comunidad de practica se asignan roles para organizar los ensayos, tienen un grupo de WhatsApp para mantenerse comunicados. A través del grupo turnan roles como organizadores de ensayos semanalmente. Dicen que no tienen un líder ya que todos aportan al funcionamiento de la banda.

También hacen bromas en los ensayos, generalmente están relacionadas con música. Mark emite ritmos graciosos con su instrumento cuando están bromeando como si el lenguaje verbal fuese expresado por medio de un lenguaje musical.

Para realizar sus ensayos rentan un estudio musical. Al finalizar el ensayo hacen una colecta de dinero para pagar la renta del cuarto de ensayo. Frecuentemente deben solucionar el problema de negociar con el

encargado del estudio musical debido a que en casi todos los ensayos les aumenta la tarifa de la renta. Jack generalmente es quien hace las negociaciones con el encargado.

Metodología

Enfoque etnográfico

El trabajo de campo está basado en el enfoque etnográfico desde la perspectiva de Rockwell (2009) quien concibe a la etnografía como un proceso más que un método orientado a conocer lo desconocido, escuchar y comprender a otros. La etnografía parte de la experiencia del investigador sobre la localidad, adquirida a través de la interacción con los sujetos inmersos en ella. Es a través de este procedimiento que el investigador construye una descripción y a la vez un trabajo analítico que permita documentar una realidad local (Rockwell, 2009).

Observación

Se observan las actividades de los jóvenes, sus maneras de convivencia y las relaciones entre ellos respecto al aprendizaje musical. Al iniciar las observaciones es importante tener conciencia sobre el rol del observador desde el momento que está presente en el sitio de los observados. Woods (1986) propone que en la observación hay que fundirse y perturbar lo menos posible la acción con nuestra presencia, es decir; invisibilizarse.

Conversaciones y entrevistas en profundidad

Se presta atención a las pláticas de los jóvenes durante sus ensayos y momentos cuando están juntos. De igual forma se procura platicar con cada integrante de manera individual para conocer sus experiencias personales. Lo que conversan los jóvenes en su comunidad de práctica más de parecer trivial tiene un grado de significado sobre todo cuando platican sobre sus experiencias personales o grupales.

Taylor y Bogdan (1992) coinciden las entrevistas en profundidad como conversaciones cara a cara entre iguales. Las conversaciones dadas a través de relatos verbales están dirigidas hacia acontecimientos del pasado y actividades que no pueden ser observadas directamente. La dinámica de las conversaciones está constituida por roles donde el entrevistador no solo busca respuestas sino más bien debe aprender que preguntas hacer y cómo hacerlas (Taylor & Bogdan, 1992).

Notas de campo y grabaciones como instrumentos de registro

El diario de campo es recomendado como un escrito más privado el cual puede contener reflexiones más libres de manera provisional sobre las notas de campo (Rockwell, 2009)

Además del diario de campo, se emplearán algunas grabaciones de las entrevistas para registrar los datos verbales y algunos ensayos. Woods (1986) alude al grabador como un instrumento auxiliar para registrar el material primario con la finalidad de obtener una grabación sobre lo que realmente se dice, es decir la totalidad y tal como fue dicho, no recuerdos (Woods, 1986).

Consideraciones finales

Conclusiones

En consideración por todo lo que me han dicho los jóvenes practicantes de música, los hallazgos me impulsan a hacer nuevas preguntas para continuar con la investigación. Frecuentemente en las entrevistas los informantes hablaron sobre la importancia de la “expresión escénica”, le preocupa su imagen y movimientos representados frente a un público. ¿Por qué es tan importante el movimiento en sus prácticas musicales?, ¿Están conscientes de los movimientos corporales que los jóvenes realizan mientras tocan un instrumento musical?

Cuando realicé preguntas a los informantes relacionadas con aprendizaje musical, recibí respuestas relacionadas con historias personales. La narrativa de sus experiencias de aprendizaje se concentra la mayor parte en el tiempo pasado. Los jóvenes resaltan experiencias de la niñez y levemente la intervención de un familiar. Esto me lleva a pensar ¿Qué otras nociones de aprendizaje podemos inferir de un grupo de rock de preparatoria que no siguió una formación académica musical?

Considero necesario explorar las narrativas y orígenes que inspiran a los jóvenes a adoptar sus imágenes o estilos en la forma de tocar ¿Qué inspira a los jóvenes a construir una apariencia y arreglo personal? Frecuentemente me hablaron sobre sus preocupaciones escolares, presión de los padres para obtener mejores calificaciones y decisiones para elegir una carrera universitaria. Además de prácticas musicales ¿Que otras situaciones viven los jóvenes?

Referencias

- Coleman, J. S. (2008). La sociedad adolescente. En J. A. Pérez, M. Valdez, & M. H. Suárez, *Teorías sobre la juventud* (págs. 109-167). México: Porrúa.
- López, A., & Oropeza, R. (2013). Influencia del Conocimiento Musical Sobre el Gusto Musical. *Acta de Investigación Psicológica*, 1163-1169.
- Martuccelli, D. (2013). Sociología del individuo: Socialización, subjetivación e individuación. Entrevista a Danilo Martuccelli. *Memoria Académica*, 1-12.
- Ramírez, J. R. (2006). Música y sociedad: la preferencia musical como base de la identidad social. *Sociológica*, 243-270.
- Reguillo, R. (2012). Navegaciones errantes. De músicas, jóvenes y redes: de Facebook a Youtube y viceversa. *Comunicación y Sociedad*, 135-171.
- Rockwell, E. (2009). *La experiencia etnográfica Historia y cultura en los procesos educativos*. Argentina: Paidós.
- Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1992). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.
- Valle, I., & Weiss, E. (2010). Participation in the figured world of graffiti. *Teaching and Teacher Education*, 128-135.
- Weiss, E. (2015). Más allá de la socialización y de la sociabilidad: jóvenes y bachillerato en México. *Educação e Pesquisa*, 1257-1272.
- Wenger, E. (2001). *Comunidades de práctica. Aprendizaje significativo e identidad*. Barcelona: Paidós.
- Woods, P. (1986). *La escuela por dentro. La etnografía en la investigación educativa*. España: Paidós.