

SABERES EN RE – CONOCIMIENTO

KNOWLEDGES IN RE- COGNITION

Sandra Bibiana Cáceres Rueda¹ y Jose Lizcano Caro²

Fecha de recepción: 14 de noviembre de 2021

Fecha aprobación: 19 de enero de 2022

“Porque la experiencia misma es un modo de conocimiento que exige entendimiento.”

Immanuel kant

Resumen

El presente ensayo de reflexión es el resultado de las primeras aproximaciones al doctorado en Estudios Artísticos. La pregunta de investigación-creación se soporta en el posible acercamiento a la comprensión de la tensión entre el conocimiento formal y el derivado del saber transdisciplinar de las artes. El marco de referencia conceptual se traza desde la praxis y el sesgo de la formación eurocéntrica

¹ Profesora de planta asociada de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estudiante del Doctorado en Estudios Artísticos, Facultad de Artes ASAB. Correo: sbcaceres@udistrital.edu.co

² PhD. Mágister en Planeación Urbana y Regional. Especialista en Medios de Comunicación. Investigador reconocido por Minciencias. Profesor Titular de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Acompañante tesis doctoral de la autora principal. jalizcanoc@udistrital.edu.co

en música clásica respecto de la que emerge desde las prácticas aisthéticas para formación artística. El compartir con el flautista brasileño Patápio, permite agregar un actor más a este ensayo.

Palabras clave: Decolonialidad, estudios culturales, música, eurocentrismo.

Abstract

This own thinking article is the result of the first forthcoming to the doctorate in Artistic Studies. The research-creation question is supported by the possible approach to understand the tension between formal knowledge and the derived from transdisciplinary knowledge of the arts. The conceptual framework of reference is drawn from the praxis and slant of the Eurocentric formation in classical music with respect to that which emerges from the aisthetical practices for the artistic formation. Having shared, recently, with the Brazilian flutist Patápio, allows me to add one more actor to this text.

Keywords: Decoloniality, cultural studies, music, eurocentrism.

Introducción

Hace cerca de una década, a partir de ejercicios intelectuales de varios artistas académicos de la Universidad Simón Bolívar de Quito, surge un movimiento que construye un espacio emergente, para abrir la puerta a los saberes, prácticas aisthéticas y el empirismo, para el estudio global del re-

conocimiento y la exploración de diferentes dinámicas académicas universitarias. Sin pretensión alguna, más allá de derivar escenarios para la contradicción, la denominaron estudios culturales.

Como estudio de caso, para los llamados músicos de conservatorio, este reto - ineludible - nos conduce a reexaminar nuestros conocimientos, a lo que damos por sentado debido a nuestra formación a lo que es para nosotros sabido y aceptado, es parte de nuestro deber y reaprendizaje el reconocer e incluir las músicas ancestrales, tradicionales, populares y actuales dentro de los espacios académicos, curriculares y repertorios; con efectos en la revisión del sistema académico y educativo tradicional, en todos sus niveles de formación, esto también incluyendo los espacios que son considerados como externos a la academia.

Entonces, ¿cómo entender desde este enunciado el conocimiento abordado a partir de los estudios artísticos? A partir de la experiencia de formación musical disciplinar y experiencia profesional basándose en una escuela eurocéntrica, ¿cómo se entienden los estudios artísticos y qué disonancias provocan tensión en la práctica musical propia?

¿Clásico no clásico?

Hace unos meses, surgió la oportunidad de interpretar la música del compositor y flautista mulato brasileiro Patápio Silva, nacido en el municipio de Itaocara en 1880 y fallecido en Florianópolis en 1907 (Oliveira, 2007: 11). Todo esto, en el marco de un proyecto de investigación- creación apoyado por la UNAB, proyecto en el que se está recopilando su valiosa obra, poco conocida e interpretada en el mundo

académico de la flauta y el mundo musical en general³. Haciendo una reflexión, desde la praxis, se pudo notar que esta era una gran oportunidad, ya que esta posibilidad hace unas décadas no se hubiera dado debido a la hermeticidad del mundo musical académico tradicional, es así que se puede reconocer que se ha generado un espacio el recientemente nacido (si lo comparamos con modelos de estudio tradicionales) campo de los estudios artísticos.

La anterior experiencia ha generado una motivación para recrear y reconstruir ensayos musicales, afinados a partir de conceptos y definiciones, basados en los estudios artísticos, los cuales podrían brindar conceptos y lineamientos que pueden llegar a aportar en la importante labor no solo del rescate sino de la reconstrucción de dicho conocimiento, el cual hace llegar a una reflexión desde el propio territorio del campo musical que ha denominado re-conocimiento. En cierto modo un juego de palabras que incluye una nota musical (re) y también hace énfasis en un repetir o redescubrir pero que a la vez permite dar un nuevo significado a la palabra reconocimiento, con dicha denominación se aclara también que por medio del re-conocimiento se puede llegar al conocimiento perdido, olvidado o que se ha venido dejando de lado por diferentes razones, llegando entonces a los denominados saberes que hacen parte también del título del presente documento.

Según la reciente experiencia de formación posgradual, se ha podido re-conocer que, en primer lugar, los estudios artísticos nos invitan a abrir nuestras mentes y cuerpos a lo que no podemos describir. Ellos nos ofrecen la oportunidad de conocer y reconocer al interior y exterior de los parámetros académicos instaurados por las políticas en educación. Estamos acostumbrados a entender por

³ Dicha investigación y recopilación pertenece al proyecto "Los inicios de la modernidad en el repertorio de la flauta travesa en Francia y Brasil", la cual se encuentra en curso desde hace algunos años y está encabezada por el maestro Santiago Sierra, docente de flauta travesa de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

conocimiento lo que se puede verificar, constatar, medir y demostrar a partir de un sistema de investigación científico, este método o sistema de investigación formal, a su vez, se encuentra regulado por el poder derivado de las políticas educativas de los entes territoriales en los que se desarrolle dicha búsqueda, rescate o establecimiento de conocimiento⁴.

Según la Real Academia Española (RAE), el conocimiento se define como la acción y efecto de conocer – Entendimiento, inteligencia, razón natural, lo cual nos expone que el origen del conocimiento es la razón y por lo tanto se puede llegar a interpretar según dicha definición que lo que se origina en la experiencia no entra en la semántica del conocimiento. Si hacemos una pausa breve nos podemos dar cuenta que muchas veces utilizamos terminología que termina de un modo u otro condicionando la realidad que habitamos, dejando por ejemplo ciertos fenómenos fuera del campo de interés de cierto método de estudio. Por otro lado, tenemos la existencia del campo del conocimiento, el cual nos acerca más al ámbito disciplinar académico, donde prevalece la homogeneidad y especificidad del objeto de conocimiento, también dejando pasar u omitiendo fenómenos que no pertenecen a la homogeneidad y especificidad del objeto de conocimiento o por lo menos desde el campo de conocimiento se le trata de este modo, como que no pertenece.

Se podría decir, desde esta óptica, que el conocimiento se origina de la razón y tiene validez académica mediante métodos de verificación; que es normal crear elementos para medir algo según ciertos criterios, pero ¿cómo nombraríamos a lo que nace de la experiencia que llamamos empirismo?,

⁴ Para nuestro caso es Minciencias (Según su propia página web es el ente rector del Sector de Ciencia, Tecnología e Innovación del país con el cual se busca generar capacidades, promover el conocimiento científico y tecnológico, así como contribuir al desarrollo y crecimiento del país), quien determina qué obra o producto tiene o no validez académica para reconocimiento de investigadores y grupos académicos.

¿es más o menos válido por tener un origen diferente o no tradicional? Semánticamente ¿cómo lo enunciamos? Y lo que parece más relevante a luces de este artículo, ¿cómo llevarlo al campo académico? Muchas de estas preguntas pueden ser respondidas si nos dirigimos a las líneas de investigación que nacen de los estudios artísticos, ya que estos nos dan la posibilidad de reconocer otros modos de conocimiento a lo que se le llama saber. El punto de vista que poseen la mayoría de los artistas, es en cierto modo un punto de vista más bien ciego ya que se encuentran inmersos en una comunidad totalmente “academizada”, la cual en ocasiones infravalora lo que no pertenece o nace en los cánones tradicionales, es por esto que se debe considerar que al ver las cosas desde otro punto de vista podemos darnos cuenta del importante valor que se gesta desde el movimiento de los estudios culturales y artísticos, los cuales ofrecen la posibilidad de poder explorar y validar las diferentes prácticas artísticas y culturales que van emergiendo en el metrónomo del tiempo.

Fronteras, conocimiento y prohibición

“En la frontera, además, es donde se definirán nuestras concepciones de lo que entendemos por arte, cultura, conocimiento, naturaleza y humanidad, entre otras.” (Gómez 2018: 85). Las fronteras son entonces, esos límites móviles, que demarcan y cuestionan el estudio disciplinar, brindando la oportunidad de reflexionar sobre diferentes fenómenos que acontecen en la práctica musical, pero a su vez permitiendo identificar como se puede llegar a obstruir la oportunidad de generar y desarrollar otras prácticas de la interpretación musical. También, el territorio de las artes se puede analizar como un espacio geopolítico y de encuentro sin **prohibiciones** epistemológicas, contextuales, éticas, estéticas y genealógicas, que abre las puertas a una nueva dimensión de las prácticas musicales formales, enriqueciendo y complementando las mismas con el paso del tiempo y el re-conocimiento de nuevas

prácticas musicales. Consideramos que dejar de lado estas prohibiciones también es dejar la censura, también es parte del pensamiento de los autores, que esto es un importante avance a la hora de poder reconocer la realidad musical.

“Ese modo de conocimiento fue, por su carácter y por su origen eurocéntrico, denominado racional; fue impuesto y admitido en el conjunto del mundo capitalista como la única racionalidad válida y como emblema de la modernidad.” (Quijano, 2020: 325-326). No solo en el mundo musical sino en muchas de las esferas artísticas, las interdicciones de la producción del conocimiento se dan desde la perspectiva eurocéntrica y de las relaciones de poder capitalistas, por lo cual de un modo u otro se generan jerarquías que terminan sepultando mucho de lo que pasa, pero no es reconocido o admitido por el eurocentrismo y el capitalismo. Estas capturas intelectuales se han fomentado a través de la historia de nuestra existencia y no solo dividen el conocimiento, sino que lo fragmentan de un modo en el que nos es difícil re-conocerlo sin un proceso reflexivo y analítico. Las denominaciones del binarismo nos agrupan cada vez más en extremos totalmente distantes, generando tensiones y distorsiones entre estas dos partes, el pertenecer y no pertenecer genera mucha tensión y fragmenta el conocimiento.

Para intentar una aproximación a estas tensiones, el Ms Walter D. Mignolo nos acerca a una mejor comprensión del conocimiento colonial y su relación con otros tipos de conocimiento diciendo *“Pero ya el arte ligado a la estética moderno/colonial oculta la aethesis que se expande en todos los órdenes de la praxis del vivir, pensar y el conocimiento científico/académico.”* (Mignolo, 2019: 31). También, desde la decolonialidad, se hace referencia al maestro Mignolo, quien dice: *“Sin sanación decolonial, las personas quedan atrapadas en el resentimiento y el resentimiento impide la liberación, la autoafirmación, la dignificación, que son procesos de sanación decolonial”.* (Mignolo, 2019: 20). Pero

una vez reconocida la importancia del sanar decolonial se nos conduce a otros interrogantes: ¿Cómo entender, digerir y reconocer los saberes no acreditados por el eurocentrismo? Partiendo de que el conocimiento yace de la razón y el saber de la experiencia, nace el título de este ensayo musical donde la disonancia y la enarmonía son la piedra angular, son el punto de partida, para compartir la forma de ver y vivir el conocimiento desde los estudios artísticos y de la desarmonía con la que la doctoranda ha batallado muchos años de su práctica docente.

En la música, la enarmonía es una propiedad conferida por nuestro sistema de afinación y el temperamento: consiste en que dos notas, con diferente espacio escritural en el endecagrama, tienen el mismo sonido. Partimos de esta explicación para realizar un ídem entre el conocimiento y el saber, como palabras diferentes pero que para los estudios culturales y artísticos pretenden dar un mismo lugar de enunciación: valor y peso académico. El conocer desde el saber, y lograr que estos re-saberes entren en las dinámicas académicas universitarias siendo re-conocidos, es un aporte para la re-validación (y la búsqueda de conciliación)⁵.

La autora conoció la escuela pianística de la Unión Soviética. En Moscú, la música está ligada al arte cultural, humanista e histórico. Allí, tienen gran peso los creativos y geniales Bach, Scarlatti, Beethoven, Mozart y otros muchos más compositores; eso sí, todos pertenecientes a la tradición eurocéntrica. Con ellos, se aprende, día y noche.

⁵ La doctoranda Bibiana Cáceres considera que estos los aportes centrales a su formación adquiridos durante el curso del primer semestre del doctorado en estudios artísticos de la facultad de Artes ASAB.

¿Será que los estudios y comprensión de los saberes en Re- ¿Conocimiento, contradictoriamente, pueden acercarnos a la segunda de sus infinitas capas? Será una herejía, acaso, preguntarse si ellos ¿también fueron nativos de otro color? Reconocemos como autores que la textura de la escritura de sus obras, la forma y género de sus composiciones han acondicionado a muchos a tener un repertorio reconocido dentro del mundo pianístico y también preparativo para competir en el ámbito profesional mundial deseado.

Conclusiones

Tener la mente abierta es condición esencial para el inicio del estudio decolonial de los saberes en Re- conocimiento. Solo así se podrá descubrir cómo un mismo conocimiento y dominio disciplinar no solamente se enseña, estudia y se practica, sino que se puede adquirir desde diferentes ámbitos de tejidos socio- culturales, donde la herencia del saber y su transferencia de generación en generación son conocimientos que, afortunadamente, ya hacen parte de las nuevas ciencias sociales. Reconocemos, además la importancia de la tradición oral, porque en cierto modo los profesores de la Unión Soviética también aprendieron por medio de la tradición oral. Son ello, simplemente aprenderíamos música desde la partitura y solo necesitaríamos aprender a descifrarla, pero realmente no es solo la gramática la que permite la existencia y trascendencia de la música a través de los siglos, siendo el momento adecuado para dejar una cita apropiada para usar en estos momentos y es *“La única manera de conservar lo que sabemos es compartiéndolo con los demás”* (anónimo).

La coexistencia de los saberes, conocimientos, el reconocimiento de prácticas artísticas desde diferentes ópticas, la convivencia de los músicos a partir, no del tipo de música que interpreta sino de la música como lenguaje de comunicación, donde nos encontraremos con acordes dominantes, disonantes

y melodías tristes, melancólicas, enérgicas y hasta agresivas, es lo que nos dará el punto de encuentro para iniciar a Reconocernos, Retroalimentarnos, Reafirmarnos, Reconstruirnos y Representarnos para no caer en el Rechazo y Reprensión colectiva.

Reflexión final

El proceso de aprendizaje – reaprendizaje, en altos estudios de las artes, hace parte del neo sistema de la complejidad. Para revalidar, se requiere saber a profundidad, para cuestionar y replantear. Como caso del re-conocer, se alude en este estudio al flautista mulato Patápio Silva, el cual vivió hace más de 100 años. Con su obra “Evocación”, rescataba las raíces brasileras y africanas; pero, a su vez, algunas de sus notas, en la flauta, saltaban hacia el océano del clasicismo de la escuela francesa, notando una innegable influencia eurocental, lo cual hace pensar en que, tal vez, el aporte a la decolonialidad que este gran artista nos brinda no es el de negar la existencia del eurocentrismo en nosotros y en lo que nos rodea, sino que debemos realizar un proceso de sanación decolonial que nos ayude a re-conocernos como parte de muchas corrientes que influyen en nuestra formación, no solo profesional y artística sino también de modo social y emocional.

Bibliografía

Oliveira, M. D. L. (2007). *Patápio Silva, o sopro da arte: trajetória de um flautista mulato no início do século XX*.

Gómez, P. P. (2018). Lugares de encuentro y colaboración entre los estudios culturales y los estudios artísticos. *Aprender, crear, sanar: estudios artísticos en perspectiva decolonial*, 71.

Mignolo, W. D. (2019). Reconstitución epistémica/estética: la aesthesis decolonial una década después. *Calle 14: revista de investigación en el campo del arte*, 14(25), 14-33.

Jarauta, P., & Reinón, P. M. (2018) Francisco Jarauta en las fronteras de Babel.

Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder y clasificación social. Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder. *Buenos Aires: CLACSO*, 285-327.

Real Academia Española: *Diccionario de la lengua española*, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea]. <<https://dle.rae.es>> Conocimiento