

El Ciclo Artístico-Reflexivo de Doble Verificación (CARDC) y el software Music: una herramienta metodológica en el campo de la Investigación Artística y su aplicación.

Leonardo Vieira Feichas

Universidade de Brasilia (UnB)

Narayane Ribeiro Medeiros

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Carlos Henrique Costa Ribeiro

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Resumen

Este artículo presenta la herramienta metodológica en el campo de la investigación artística denominada “Ciclo Artístico-Reflexivo de Double Checking (CARDC)” (Feichas, 2022) y el proyecto en curso para desarrollar una aplicación relacionada denominada “Music”. El proyecto, que involucra tecnología de la información e inteligencia artificial, es una asociación entre la Universidad Federal de Acre (UFAC) y el Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), con el objetivo de proponer de manera más práctica y accesible la aplicación del CARDC. El desarrollo del proyecto se basa en las orientaciones teórico/filosóficas del concepto CARDC, trasladadas al software a través de la codificación de este concepto en el área de la música. En conclusión, presentamos resultados preliminares sobre el uso de la aplicación en dispositivos portátiles y discutimos el uso de CARDC y los aspectos observados con su uso a través de una aplicación dedicada, entendiendo con resultados de investigación de campo que hay demanda, que la idea de la aplicación responde a esta demanda y que es urgente para el desarrollo de estudios comunes en áreas relacionadas con la investigación artística, como, pero no limitado a, la música.

Palabras clave: Investigación Artística, “Ciclo Artístico-Reflexivo de Doble Verificación”, aplicación móvil.

O Ciclo Artístico-Reflexivo de Dupla Checagem (CARD C) e o software Music: uma ferramenta metodológica no campo da Pesquisa Artística e sua aplicação

Leonardo Vieira Feichas

Universidade de Brasília (UnB)

Narayane Ribeiro Medeiros

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Carlos Henrique Costa Ribeiro

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Resumo

Este artigo apresenta a ferramenta metodológica no campo da pesquisa artística denominada “Ciclo Artístico-Reflexivo de Dupla Checagem (CARD C)” (Feichas, 2022) e o projeto em andamento de desenvolvimento de um aplicativo relacionado denominado “Music”. O projeto, que envolve tecnologia da informação e inteligência artificial, é uma parceria entre a Universidade Federal do Acre (UFAC) e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), com o objetivo de propor a candidatura para a realização do CARD C de forma mais prático e acessível. O desenvolvimento do projeto baseia-se nas orientações teóricas/filosóficas do conceito CARD C, transferidas para o software através da codificação deste conceito na área da música. Em conclusão, apresentamos resultados preliminares sobre o uso do aplicativo em dispositivos móveis e discutimos o uso do CARD C e os aspectos observados com seu uso por meio de um aplicativo dedicado, entendendo com resultados de pesquisa de campo que há demanda, que a ideia do aplicativo atende essa demanda e que apresenta urgência para desenvolvimento de estudos comuns em áreas relacionadas à pesquisa artística, como, mas não limitada a mesma, música.

Palavras-chaves: Pesquisa Artística, “Ciclo Artístico-Reflexivo de Checagem”, aplicativo móvel.

The Double Verification Artistic-Reflexive Cycle (CARDC) and the Music software: a methodological tool in the field of Artistic Research and its application

Leonardo Vieira Feichas

Universidade de Brasilia (UnB)

Narayane Ribeiro Medeiros

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Carlos Henrique Costa Ribeiro

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Abstract

The present article introduces the methodological tool called "Ciclo Artístico-Reflexivo de Double Checking (CARDC)" (Feichas, 2022) and the ongoing project to develop an application called "Music". The project involves information technology and artificial intelligence and is a partnership between the Federal University of Acre (UFAC) and the Technological Institute of Aeronautics (ITA), which intends to propose the application of the CARDC methodology in a more practical and accessible way. The development of this project is based on the theoretical/philosophical orientations of the CARDC concept, which have been transferred to the software through the codification of this concept in music. To conclude, we provide preliminary results regarding the use of the application on mobile devices and discuss the use of CARDC and the factors observed when it was used through a dedicated application. Based on field research findings, it is evident that a demand exists, that the idea of the application satisfies this need, and that the development of common studies in artistic research areas, such as music, is urgent.

Keywords: Artistic Research, "Double Verification Artistic-Reflexive Cycle", mobile app.

En este artículo, entendemos el concepto de PaR (*Practice as Research*) como una importante contribución para la investigación artística. La práctica estudiada aquí surge a partir de la experiencia de uno de los autores; esta vivencia sentó las bases para el desarrollo de una aplicación para dispositivos portátiles con el fin de contribuir en la investigación práctica en el área de la musicología. La Investigación artística es una epistemología no hegemónica, guiada por metodologías de investigación innovadoras y no estandarizadas que se han expandido en los últimos años en algunos países, como Portugal, Australia, Bélgica y Suecia mediante eventos, creación de revistas, cursos de posgrado y redes de contacto enfocadas en este tema.

Este movimiento también ha ido tomando fuerza en América del Sur como lo atestigua, por ejemplo, la realización del I Congreso Latinoamericano de Práctica Artística en Chile en 2022, así como la presente investigación que se llevó a cabo en septiembre del mismo año en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ambos son importantes eventos recientes que han colaborado en entablar conexiones entre los investigadores de la zona, dando así un impulso importante a los debates actuales. En Brasil, identificamos una adhesión de la investigación artística en programas de posgrado y grupos de investigación emergentes. Mencionamos aquí el I Encuentro Brasileño de Investigación Artística con la primera edición en 2023 en la Universidad Federal de Mato Grosso, que vino a suplir la falta de un evento brasileño específico para discutir la investigación artística. El evento es resultado de acciones surgidas del grupo de investigación *Observatório e Laboratório de Pesquisa Artística* (OLPA), una instancia pionera para el desarrollo del área.

En general, la investigación artística tiene características llamativas como la importancia del carácter procedimental del artista/investigador, así como su carácter multimodal/sensorial (Nelson, 2013) y también la alta necesidad de diálogos con otras áreas, como la performance. Estos aspectos se muestran como pilares importantes de la epistemología que orientó la concepción de la herramienta metodológica propuesta por Feichas (2021, 2022) denominada “Ciclo Artístico-Reflexivo de Double Checking (CARDIC)”. Antes de profundizar en el concepto de CARDIC como herramienta metodológica en el campo de la investigación artística y abordar su contexto teórico y analítico, quisiéramos presentar una de las preguntas que guio esta investigación artística: ¿Cómo podría contribuir al intérprete/investigador el uso conjunto de las metodologías del diario reflexivo y el análisis autoetnográfico en la construcción de una interpretación musical?

A partir de esta pregunta orientamos el análisis realizado y surgen reflexiones que sustentan la investigación artística en cuestión, bajo el marco teórico de los conceptos de crítica genética de Salles (2004), conceptos fenomenológicos de Bowman (1998),

Creswell (2014), conectándolos con la idea de estado vivido de la experiencia musical con los llamados “modos cognitivos” de Macedo (2003). De esta forma, esta investigación artística se basó en la obra “26 Preludios Característicos e Concertantes para Violino Só” del compositor brasileño Flausino Valle (1894-1954). Por lo tanto, se propuso una revisión robusta de la literatura sobre los trabajos realizados en torno al compositor. Posteriormente, en una sesión analítica, se propusieron reflexiones sobre el concepto de imitación/evocación de sonidos de la naturaleza y el “Catálogo de Imitaciones de Voces de la Naturaleza” de Flausino Valle y luego un análisis de las imitaciones/evocaciones a través de la “Semiología Musical Tripartita” por Jean-Jacques Nattiez (2002). A continuación, se realizó un análisis comparativo entre el contenido musical y extramusical en la obra de Flausino Valle utilizando la tipología de intermodalidad propuesta por Werner Wolf (2002). Es a partir de este contexto teórico, filosófico y analítico que nace la estructura del presente artículo y desde donde surge la investigación artística denominada CARDC (Ciclo Artístico-Reflexivo de Dupla Checagem).

La propuesta CARDC

La propuesta del CARDC (Ciclo Artístico-Reflexivo de Double Checking) surge como resultado de una trayectoria doctoral que se desarrolló entre 2017 y 2021, entendida posteriormente como una herramienta metodológica replicable dentro del campo de la investigación artística (Feichas, 2021, 2022). Esta experiencia se dio en el ámbito académico de un Doctorado en Artes Musicales (Universidad de Nova de Lisboa/ UNICAMP) y tuvo como sustento teórico en el campo de la investigación artística un conjunto de teóricos relevantes¹. El CARDC es un recorrido estructurado con momentos de recolección de datos en diferentes instancias, basado en el uso de métodos como videograbación de la sesión de estudio, el uso de diario reflexivo (Gray & Malins 2004), así como el uso de una ficha de registro de la recolección de datos (López-Cano y San Cristóbal, 2014) y análisis mediante el método autoetnográfico.

De esta forma, esta metodología proporciona un enfoque de recolección de fragmentos del proceso artístico, brindando al investigador un estímulo autorreflexivo y

¹ Assis, 2018; Benetti, 2013, 2017; Bauman, 1977; Bippus, 2013; Borgdorff, 2012; Bowman, 1998; Bragagnolo, 2021; Brecht, 1964; Bridgens, 2007; Chiantore, 2017, 2020; Correia, 2020; Correia y Dalaña 2018, 2019; Davidson, 2004; Delamont, 2007; Deleuze y Guatari, 1995; Dogantan-Dack, 2015; Domenici, 2012a., 2012b; Duby y Barker, 2017; Feichas, 2022; Grey, C & Malin, 2004; Impett, 2015; López-Cano y San Cristóbal, 2014; López-Cano, 2015; López-Cano, San Cristóbal, 2020; Luhmann, 2000; Nelson, 2013.

autorregulador. Para determinar esta herramienta metodológica mencionamos a Nelson (2013) como uno de los referentes que tratan el concepto de práctica artística como una forma de investigación más, lo cual es uno de los fundamentos de la creación de CARDIC. Sin embargo, esta práctica artística reflexiva como investigación es un modelo aún en desarrollo que involucra tanto el aspecto práctico del instrumentista como los elementos objetivos y subjetivos de la música.

Igualmente aborda elementos y fenómenos que intervienen en la realización de música a través de un lenguaje compatible con el entorno artístico, brindando así un acceso privilegiado y directo a los elementos del proceso. Se cree que la práctica artística como metodología puede colaborar en la validación de procedimientos prácticos aplicados al estudio instrumental. A partir de la comprensión del concepto inicial de Nelson (2013) de PaR, nos propusimos estructurar las estrategias de estudio y sus objetivos musicales, así como observar cómo estas se desarrollarían en la práctica y su aplicación bajo los métodos ya mencionados.

PaR implica un proyecto de investigación en el que la práctica es un método clave de investigación y en el que, con respecto a las artes, la práctica (escritura creativa, danza, partitura/actuación, teatro/actuación, exhibición visual, cine u otra práctica cultural) es presentado como evidencia sustancial de una indagación de investigación. En contraste con aquellos escépticos que descartan o menosprecian a PaR como insustancial y carente de rigor, reconocemos que el proyecto PaR requiere más trabajo y una gama más amplia de habilidades para participar en la investigación multimodal que los procesos de investigación más tradicionales y, cuando está bien hecho, demuestra un rigor equivalente. (p.8-9)

Figura 1. Esquema general del proceso del experimento propuesto.

A partir de la comprensión del concepto del experimento, se buscó establecer las estrategias de los estudios y objetivos musicales, que se definieron como criterios y/o estrategias, en términos de un mapeo inicial de los aspectos musicales/performativos de la obra en cuestión² que produjo nueve artículos:

I) Elegir digitaciones y sus posibilidades;

II) Ejecución de juntas y elección de arcos;

III) Detección de tramos de dificultad técnico-mecánica y el trabajo específico relacionado con las posibilidades de su resolución;

IV) Dinámica propuesta por el compositor y análisis de alternativas, fraseos y agógicas;

V) Identificación y posibilidades de ejecución de efectos onomatopéyicos;

VI) Elección de Tempo (agógico) según el carácter, indicación de expresión de ideas musicales y aspectos rítmicos.

VII) Preparación de gestos y movimientos físicos.

VIII) Uso de la grabadora/videocámara;

IX) Sonoridades - creación de contrastes en dinámica/timbre/articulación;

Con estos puntos de referencia determinados (Es decir, criterios, preguntas y estrategias a observar) se buscó un formulario para la recolección de datos relacionados a la práctica instrumental. Con el objetivo de aumentar las posibilidades reflexivas y diversificar las posibilidades de comparación en el posterior análisis autoetnográfico, se estructuraron dos momentos bien diferenciados: la recolección de datos en momentos libres y los ciclos de recolección de datos. A continuación se muestra una explicación de estos momentos.

Recolección de datos en momentos libres

Son instancias sin protocolos en que el artista recoge libremente en el diario reflexivo las intuiciones y epifanías surgidas del contacto del artista con la obra dentro del proceso reflexivo (Gray & Malins, 2004). En la trayectoria doctoral mencionada, estas

² Este experimento que generó la metodología CARDC fue aplicado en las obras “26 Prelúdios Característicos e Concertantes para Violino Só”, “Serenim” y “Doce Momento” del compositor brasileño Flausino Valle (1894-1954). Para obtener más información sobre el compositor, proporcionamos algunos enlaces con información a continuación:

<https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/vortex/article/view/7431>

<https://ufac.academia.edu/leonardofeichas>

<https://www.youtube.com/watch?v=ktSJ-cT2qAI>

recolecciones se realizaron tres veces dentro del ciclo: antes del primer ciclo, entre ciclos y después del segundo ciclo. Otra característica de este período fue la libertad de recolección utilizando solo el diario reflexivo, sin grabación de video y sin el uso de un formulario de registro de sesiones. Identificamos tres grandes grupos de datos que tuvieron lugar durante este período de recolección:

- Clases de violín durante el primer año del doctorado: Las clases de violín eran obligatorias en el programa de Doctorado en Artes Musicales de la Universidad de Nova de Lisboa, en el que el autor principal de este artículo tuvo la oportunidad de trabajar las obras en cuestión con el profesor de violín, planteando y colaborando en cuestiones e hipótesis interpretativas/performativas para conformar los criterios, las preguntas y estrategias a observar.
- Laboratorios experimentales (retroalimentación): fueron momentos de exposición del repertorio en cuestión, en clases o en recitales, para obtener retroalimentación de especialistas.
- Insights (orientación a la investigación): Nota constante de perspectivas y nociones obtenidas relacionadas respecto al concepto metodológico de la investigación y con la libre experimentación de las posibilidades interpretativas/performativas de las problemáticas de la obra.

Ciclos de recolección de datos

Se realizaron dos ciclos protocolizados y simétricos para darle un aspecto objetivo al ciclo, con el propósito de realizar posteriormente una posible comparación en una sesión analítica. En ambos ciclos observados se aplicaron criterios y estrategias predeterminadas.

Características y protocolos de los Ciclos de recolección de datos

Primer ciclo de recolección de datos/sesiones de experimentación entre enero y mayo de 2019

Se realizaron dos ciclos protocolizados y simétricos para darle un aspecto objetivo al ciclo, con el propósito de realizar posteriormente una posible comparación en una sesión analítica. En ambos ciclos observados se aplicaron criterios y estrategias predeterminadas.

- 18 semanas (28 registros), dos trabajos por semana;
- Grabación de video de cada sesión;
- Formulario de inscripción;
- Redacción más detallada en el Diario Reflexivo.
- Levantamiento de hipótesis/problemas³;

³ A continuación, se muestra un ejemplo de una sesión de colección de estudio de video instrumental del Preludio IV – A Porteira da Fazenda, referente al primer ciclo. El video muestra al intérprete/investigador Leonardo Feichas experimentando con diferentes timbres de Scratch, que evoca el timbre ruidoso del portón de una finca. Poco después, el instrumentista prueba posibilidades de ejecutar la técnica Alla Guitarra, en la que el violín se toca como una guitarra. Esta posición inusual exige una exploración por parte del instrumentista. En esta primera colección, el violinista va planteando cuestiones e hipótesis a las que responder en el segundo ciclo, tras la reflexión y las elecciones. Véase el enlace [\[link\]](#).

Segundo ciclo de sesiones de recolección/ experimentación de datos entre noviembre de 2019 y enero de 2020

- 9 semanas (28 registros);
- Grabación de video de cada sesión;
- Formulario de inscripción;
- Redacción más detallada en el Diario Reflexivo.
- Decisiones/opciones⁴;

Estos dos momentos simultáneos y diferentes de recolección de datos y práctica instrumental se configuraron de la siguiente manera:

Figura 2. Esquema con el esquema y plazos de los diferentes periodos de recogida.

⁴ A continuación, se muestra un ejemplo de una sesión de colección de estudio de video instrumental del prelude IV – A Porteira da Fazenda, referente al segundo ciclo. El video muestra al intérprete/ investigador Leonardo Feichas ya ha tomado decisiones con respecto al tipo de timbre de Scratch que evoca la ruidosa puerta de la finca. Al poco tiempo, Feichas ya mostraba un mayor dominio de la técnica de la guitarra en comparación con la grabación del primer video. En esta segunda colección, el violinista ya presenta opciones interpretativas y de ejecución que ya apuntan a una intención de interpretación después de la reflexión y las opciones. Véase el enlace: [\[Link\]](#)

Para ilustrar una hoja de registro de sesión modelo López-Cano y San Cristóbal (2014), seleccionamos la hoja del Primer ciclo del Preludio IX – Rondo Doméstico.

Referência de modelo de ficha de registro de sessões:

1) Ação artística: OBSERVAR o PRELUDIO IX: RONDO DOMÉSTICO

2) Descrição da tarefa:

- ESCOLHA DE DEDElhADOS e POSIÇÕES DAS MÃOS
- ARTICULAÇÃO e ESCOLHAS DE ARCADAS
- TRECHO COM DIFICULDADE TÉCNICA - MEMÓRIA e SUSTENTADO
- USO DOS FRASADOS (RUBATO)
- DINÂMICAS PROPOSTAS e ALTERNATIVAS
- ESCOLHA DE ANDEMENTOS
- MEMÓRIA DE GESTOS
- SONSORIAS (RUBATO)

3) Data de realização: 17/02/13 ITAJUBÁ-MG INÍCIO: 16:16 H FIM: 17:31 H

4) Resultado técnico:

- DEDElhADO ESCOLHIDO (DEDElhADO DO FLAUTINO)
- ARTICULAÇÃO (ALLEGRO)
- SPICATO x LEGATO (COM APOIO)
- ENFATIZAR QUANDO MUDA DE FA# PARA FA
- ANACRUSE E COMPASSO B (1), C, 4, 5, 3, 6, 4
- FRONTEIRA UM RUBATO (C. 1, C. 4)
- PENSO O Allegro BEM MARCADO E ATOIADO
- EM CONTRASTE COM O CANTABILE
- LEMBRAR QUE É UMA BRINCADEIRA FAMILIAR
- ARTICULAÇÃO (CANTABILE)
- MUDANÇAS DE ARCO (REFINAR EM PERFORMANCE e COMEÇO)
- VIBRATO CONSTANTE PARA LIGAR AS NOTAS
- SONSORIAS BRILHANTE (ALLEGRO)
- SONSORIAS EXPRESSIVA (CANTABILE)
- GESTO INICIAL ANACRUSICO (MOSTRAR)
- ANDEMENTO TESTADO ANTERO (1:30) / CANTABILE (1:45)
- MANTER O DEDElhADO DO VALLE PORQUE É MUSICAL

5) Resultado musical:

6) Observações:

7) Pensamentos associados a ação:

- ~~BRINCADEIRA~~ BRINCADEIRA (GUATEMÉL, ARAKÉN e HVASCAR MARCHANDO ATRÁS DO FLAUTINO TOCANDO)
- LEVE
- SIMPLES
- ALEGRE

Figura 3. Ejemplo de formulario de registro.

Después de recolectar los datos de este experimento, se optó por utilizar el método autoetnográfico para realizar el análisis de este material. De esta forma, el contenido sobre la sesión de estudio se registró en el diario reflexivo junto a la colección de videos obtenidos. El uso del método del diario reflexivo asociado a la autoetnografía demostró ser útil en la planificación, recolección y autoevaluación de la práctica debido a la compatibilidad autorreflexiva de estos métodos. Benetti (2013) corrobora esta idea:

El diario reflexivo –una base de datos documental que permite registrar reflexiones sobre la planificación y autoevaluación de la práctica– constituye una herramienta de recolección de datos ocupando como base la autoetnografía. Esta herramienta representa un mecanismo de análisis y validación científica del diario reflexivo. La compatibilidad entre ambos se ve favorecida por la presencia mutua de componentes autorreflexivos, analíticos, observacionales, personales, experienciales (afectivos y cognitivos) y cualitativos. Además, la estructura abierta que caracteriza al diario reflexivo es compatible con la necesidad autoetnográfica de registrar el fenómeno de manera amplia y adecuada a sus propias necesidades y facetas. [...] Además, el diario reflexivo y la autoetnografía complementan el enfoque reflexivo para conciliar las modalidades de la práctica instrumental y la investigación científica en la medida en que brindan, respectivamente, herramientas experimentales y analíticas que sustentan el proceso en cuestión. (p.155)

Con el fin de situar el uso de la autoetnografía, presentamos aquí una lectura ontológica de la investigación en interpretación musical bajo la mirada de López-Cano (2015) para resaltar las diferencias entre cuatro problemas en los que se concentra la investigación en interpretación musical: prácticas interpretativas, creativas, proceso, ejercer técnicas profesionales y especializadas. La investigación en prácticas interpretativas involucra análisis de técnicas instrumentales y estilos de interpretación (de canciones, tiempos y lugares). Por otro lado, la investigación sobre el proceso creativo tiene como objeto el proceso de construcción musical más que sobre los resultados. López-Cano (2015) corrobora esta idea:

Registra y documenta el proceso interpretativo; ofrece informes descriptivos o analíticos sobre la elección de los criterios de interpretación, las razones para elegir ese tempo o frase, cómo surgieron las ideas, la inspiración o los materiales. [...] Una vez más, este es un conocimiento orientado a la acción. (p. 75-76)

Las investigaciones dirigidas a la práctica profesional se centran en el análisis y proposiciones del modo de difusión y representación musical – lugares, rituales, renovación de la interpretación, aspectos escénicos y gestuales, entre otros. En resumen, tales obras buscan mejorar la actividad profesional del músico, la formación de un público y la renovación y reconstrucción de repertorios. Por consiguiente, la investigación centrada en las técnicas personalizadas tiene trabajos que pretenden desarrollar una determinada “técnica o metodología en el ámbito de la interpretación, la técnica instrumental, la higiene postural y la experiencia técnica” (López-Cano, 2015, p. 77) a través de procesos individuales. Dentro de este campo también se puede realizar una autoetnografía para registrar la evolución y el desempeño. López-Cano y San Cristóbal (2014) afirman que estos trabajos aprovechan conocimientos bien establecidos en otros campos y que su implementación en la música puede traer grandes innovaciones.

Este proceso del que se informa en este artículo, resultado de un doctorado, implica tanto una investigación centrada en el proceso creativo como también un análisis de los elementos que constituyen las técnicas personalizadas. Y en este sentido, corrobora las ideas de López-Cano (2015) que a través de la autoetnografía se propone un nuevo método destinado para el ámbito musical, como representa el Ciclo Artístico-Reflexivo de Double Checking (CARDIC).

El uso de la autoetnografía en tesis y disertaciones en programas de posgrado en América Latina se ha utilizado bastante en los últimos años y vale la pena abordar aquí una reflexión planteada por López-Cano y San Cristóbal (2014) sobre la autoetnografía, en especial, sobre la necesidad de una revisión crítica de los trabajos que utilizan el método, no solo para identificar posibles métodos desarrollados a partir de esta

experiencia, sino también para señalar que el uso indiscriminado de esta técnica muchas veces carece de rigor. En realidad, dicho uso puede distorsionar la autoetnografía, generando una autobiografía. López-Cano y San Cristóbal (2014) explica esta diferencia entre autoetnografía y autobiografía:

La autoetnografía comparte algunas características con la autobiografía. De hecho, algunos autores dicen que se trata de una suerte de fusión entre ésta y la etnografía (ver Ellis, Adams y Bochner 2011, 275; Scribano y De Sena 2009, 7; Chang 2007). Pero existe una diferencia sustancial entre ellas: mientras que la autobiografía es el relato de los principales acontecimientos de la vida del sujeto que la escribe, a partir de sus propios criterios, la autoetnografía es un estudio de introspección individual en primera persona, que pretende arrojar luz sobre la cultura a la que pertenece el sujeto a través de "descripciones culturales mediadas por el lenguaje, la historia y la explicación etnográfica" (Ellis y Bochner 2000, p.742).

Por lo tanto, la tarea principal de esta metodología es "conectar lo personal con lo cultural" (p. 739). De hecho, al igual que la etnografía, la autoetnografía tiene como objetivo final la comprensión de una cultura, enfatizando la experiencia autobiográfica (Chang 2008, p. 49). Para un investigador más inexperto, es fácil caer en la trampa de enfatizar solamente la experiencia autobiográfica, sin reflexiones o métodos más profundos, por lo que mencionamos aquí la importancia de que el investigador tenga bien definidos los conceptos de saber hacer y conocimiento, tanto artístico como científico, presentados por Nelson (2013). Es de gran importancia poseer conocimientos artísticos y académicos para desarrollar una autoetnografía rigurosa.

En este sentido, defendemos que el riesgo puede minimizarse considerablemente en una discusión que precede al propio análisis autoetnográfico, es decir, se debe tener mucho cuidado al estructurar la recolección de datos y la práctica instrumental. La estructuración de la recolección de datos debe darse de forma diversificada, considerando que, dentro de este proceso, se contemplan momentos de diferentes colecciones, involucrando períodos creativos (sin protocolos), períodos protocolares, momentos que exponen al intérprete/investigador a la crítica externa calificada, momentos cerrados para el investigador. Al diversificar el proceso de recolección, habrá una mayor dirección "arrojando luz sobre la cultura a la que pertenece el sujeto a través de descripciones culturales mediadas por el lenguaje, la historia y la explicación etnográfica" (Nelson, 2013).

La propuesta de software musical basada en CARDC

Considerando el formato original de la propuesta CARDC con el uso de notas físicas y control de ciclo a través de fichas técnicas impresas, el enfoque en el campo epistemológico, comenzaron a surgir consideraciones sobre cómo incrementar la efectividad de la metodología CARDC en 2023. En nuestra sociedad actual, rodeados por el ciberespacio, emerge una nueva relación con el conocimiento basada en la cibercultura y sus consecuentes desarrollos en la educación, la formación y la construcción de la inteligencia colectiva (Lévy, 1999), por lo que se entendió que el CARDC necesitaba adaptarse a este nuevo formato de enseñanza en el ciberespacio. “A medida que los individuos aprenden cada vez más fuera del sistema académico, corresponde a los sistemas educativos implementar procedimientos para reconocer los conocimientos y los conocimientos adquiridos en la vida social y profesional” (Lévy, 1999, p.175).

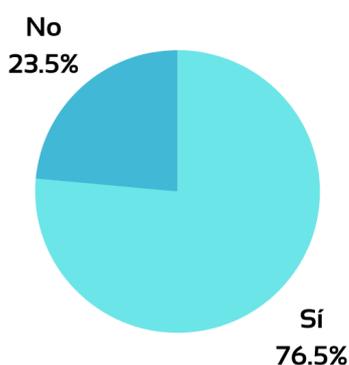
Considerando esta necesidad de adaptar CARDC al contexto del mundo contemporáneo, se desarrolló MUSIC: una aplicación para dispositivos portátiles que guía el desarrollo de investigaciones con CARDC. La aplicación fue desarrollada como investigación científica entre la Universidad Federal de Acre (UFAC) y el Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) que involucra a la estudiante de pregrado Narayane Ribeiro Medeiros y a los profesores Carlos Henrique Costa Ribeiro (ITA) y el profesor Leonardo Feichas (UFAC).

El objetivo de la aplicación es que el usuario tenga las ventajas inherentes a una aplicación móvil como portabilidad, facilidad de uso, seguridad de almacenamiento y opciones para compartir. Como atributo adicional, la posibilidad de almacenar y publicar resultados permite el desarrollo de inteligencia artificial para brindar al usuario recomendaciones de rutas de análisis, con el fin de ayudar en la asertividad de la investigación según los respectivos usuarios. Esta aplicación fue desarrollada durante el primer semestre de 2023. Para validar la hipótesis de que la aplicación tuviera un formato adecuado para orientar en el uso del CARDC, se realizó una encuesta en el segundo semestre de 2023 con once voluntarios aleatorios de pregrado y seis profesores de la UFAC con al menos maestría concluida en el área de investigación artística, incluidos especialistas en instrumentos musicales, canto y artes escénicas.

La encuesta constaba de dos partes. En la primera parte, se preguntó a los participantes del área de investigación artística sobre su contexto académico con respecto a la aceptación de sus trabajos creativos. La investigación, como se muestra en

la figura 4, mostró que el 76,5% de los participantes ya había identificado problemas para formalizar sus procesos creativos e incluso para aquellos que aparentemente no tenían un desafío, en realidad opinan que este tipo de problemas pueden ocurrir. De esta forma, más del 90% de los participantes votaron a positivamente con respecto a poseer una necesidad de herramienta metodológica para formalizar los procesos creativos. Como esperado (Feichas, 2022), se sigue una validación de que hay un problema a resolver en el campo de la formalización de la investigación artística.

¿Alguna vez has tenido problemas para formalizar un proceso creativo?

¿Sientes la necesidad de utilizar una metodología para formalizar la investigación que utilice el proceso creativo en tu campo?

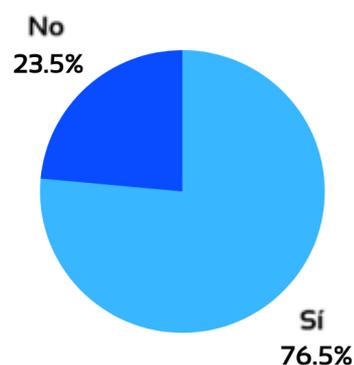

Figura 4. Gráficos circulares: validación de mercado.

En la segunda parte de la encuesta, los participantes recibieron acceso a un producto de software mínimo viable, es decir, un software con características suficientes para atraer a los primeros usuarios y validar la idea para futuros desarrollos, para su uso en la metodología CARDC. La actividad por realizar en la aplicación era repetir un trabajo creativo (por ejemplo, tocar una pieza musical o poner en escena una obra de teatro), llenando el formulario de registro de la aplicación y tomando las notas pertinentes, es decir, los voluntarios debían realizar un ciclo de metodología CARDC. Aun así, es importante señalar que, al tratarse de una prueba, el tiempo es un factor relevante y el hecho de que CARDC sea una repetición de ciclos permitió realizar una prueba en pocas horas centrándose en un solo tramo de esta repetición en lugar de una prueba de todo el CARDC que duraría meses. Al primer contacto con la aplicación, los participantes tenían acceso a las siguientes pantallas (izquierda a derecha de la figura 5):

1. Biblioteca: el usuario ve una lista de todos los ciclos que ha creado, separados por completados o en curso;

2. Crear: el usuario es reenviado a un tutorial para iniciar un nuevo ciclo, donde completa información básica como el nombre del trabajo y el período de investigación;

3. Perfil: el usuario puede ver cómo su perfil es visto por otros usuarios de la comunidad, incluyendo la lista de ciclos publicados en la aplicación por el usuario registrado;

4. Comunidad: el usuario tiene acceso a otros trabajos publicados por otros investigadores.

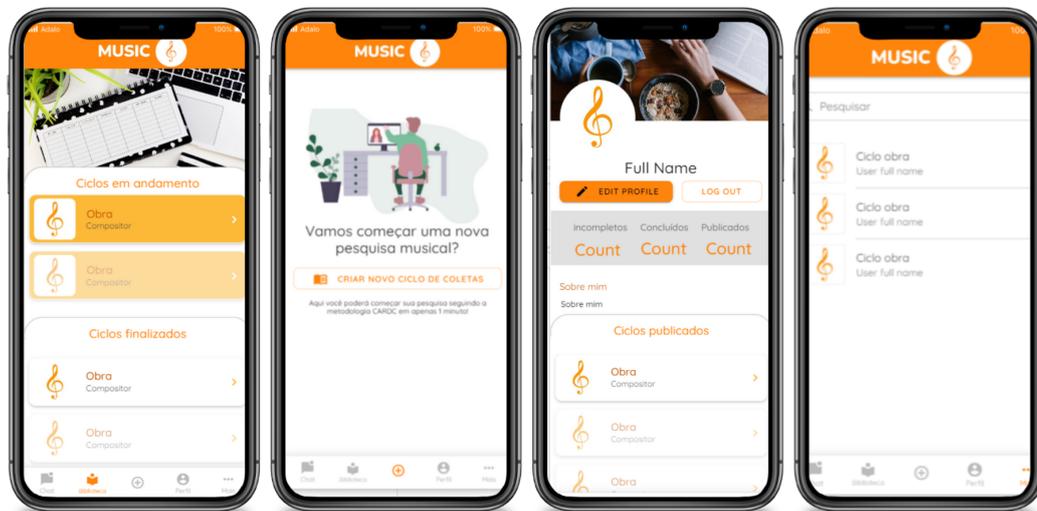

Figura 5. Prototipo de aplicación: software mínimo viable.

Además de estas pantallas, el usuario dispondría de un tutorial sobre cómo seguir todos los pasos del ciclo CARDIC al crear un nuevo ciclo, incluidos los pasos para definir el objeto de investigación, ver la explicación del formulario de registro referenciado (López-Cano y San Cristóbal, 2014) y definición de las fechas del período de investigación según las pantallas de la figura 6 de izquierda a derecha.

Figura 6. Tutorial de software para la metodología.

Después de crear un nuevo ciclo, el usuario tiene acceso a una versión preliminar de su ciclo en curso. Para este ciclo, el usuario tiene una pestaña de edición específica donde escribirá todas las notas relacionadas con el ciclo, incluyendo el llenado del formulario de registro e incluyendo un enlace para ver un video de YouTube (en caso de que el usuario quiera dejar el metraje de su obra original a disposición de otros usuarios al publicar el ciclo). Igualmente, la publicación de un ciclo es opcional y solo los usuarios de la aplicación en la versión actual tendrían acceso a la información publicada. Para la vista previa, el ciclo, y la edición, se presentan a continuación las dos pantallas en la figura 7, de izquierda a derecha, respectivamente.

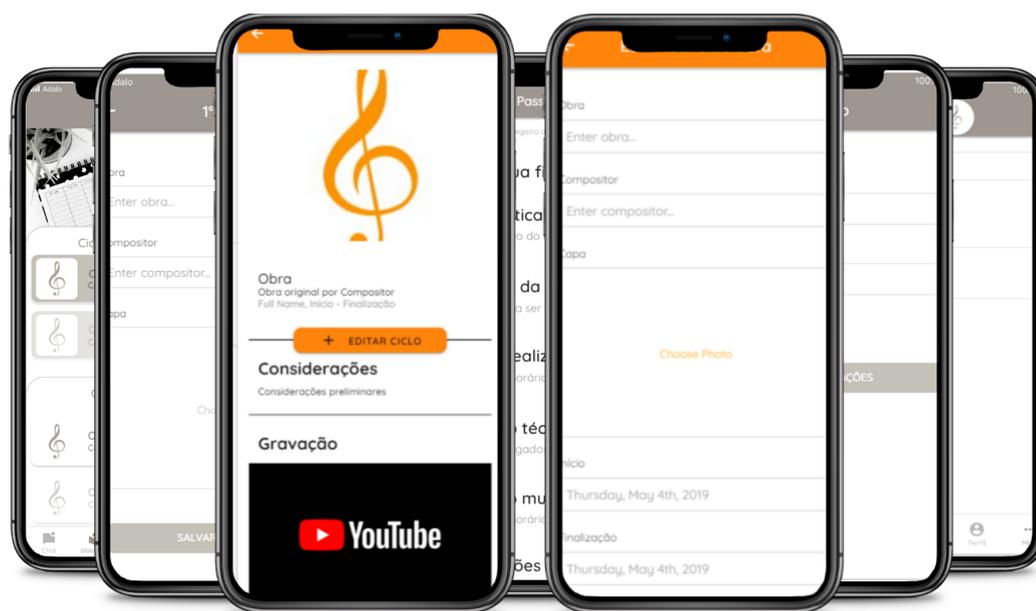

Figura 7. Vista previa y edición del ciclo.

Después de la actividad de encuesta artística realizada, se le pidió a cada participante de la encuesta que respondiera dos preguntas. La primera pregunta se centraba en que quienes actuaran como docentes debían definir si utilizarían una aplicación como esta en el aula. Cabe mencionar que algunos estudiantes de pregrado encuestados ya impartían clases, pero clases informales para aprender a tocar instrumentos. Como era de esperar, según lo propuesto por la hipótesis, se identificó una falta de formalización del proceso de investigación artístico. Más del 80% de la clase manifestó con un 100% de certeza que utilizaría esta aplicación para las actividades del aula, como se muestra en el gráfico de la figura 8, lo cual en esta primera etapa de la investigación valida la necesidad de la aplicación como un producto y valida su uso como herramienta para satisfacer la demanda del mercado.

Si eres docente, del 1 al 5 ¿cuánto crees que te ayudaría esta aplicación en el aula para formalizar el proceso creativo de tus alumnos?

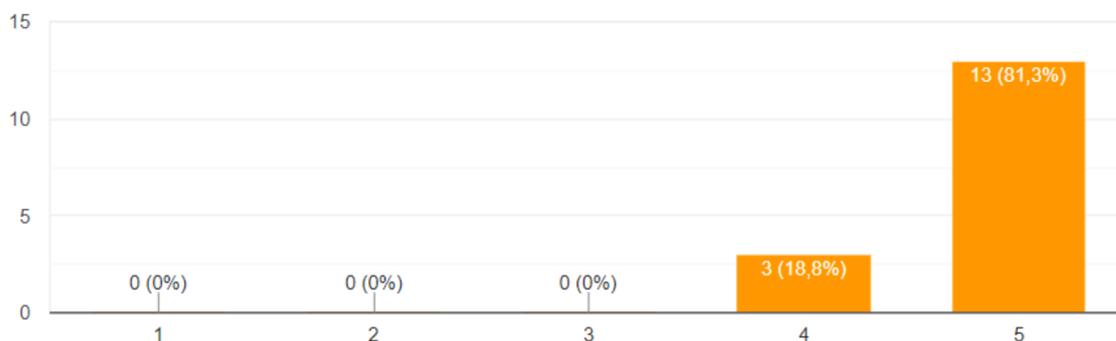

Figura 8. Validación de ideas de productos.

Sin embargo, lo más interesante de los resultados no fue ni siquiera la validación del mercado y de la idea, sino el índice de necesidad y urgencia de la herramienta. Así, en el gráfico en la figura 9 vemos que más del 75% de los participantes usaría la herramienta con un 100% de certeza incluso si el profesor no se lo pidiera. Igualmente, más del 75% de la investigación muestra la necesidad no solo de formalizar este tipo de investigación artística, sino que también muestra la aplicación móvil como una herramienta potencial para el estudio común en áreas artísticas como artes y música, incluso para estudiantes de pregrado que recién se inician en la academia.

Del 1 al 5 ¿cuáles son las posibilidades de que utilices una aplicación como esta para ayudarte con tus estudios aunque el profesor no lo requiera?

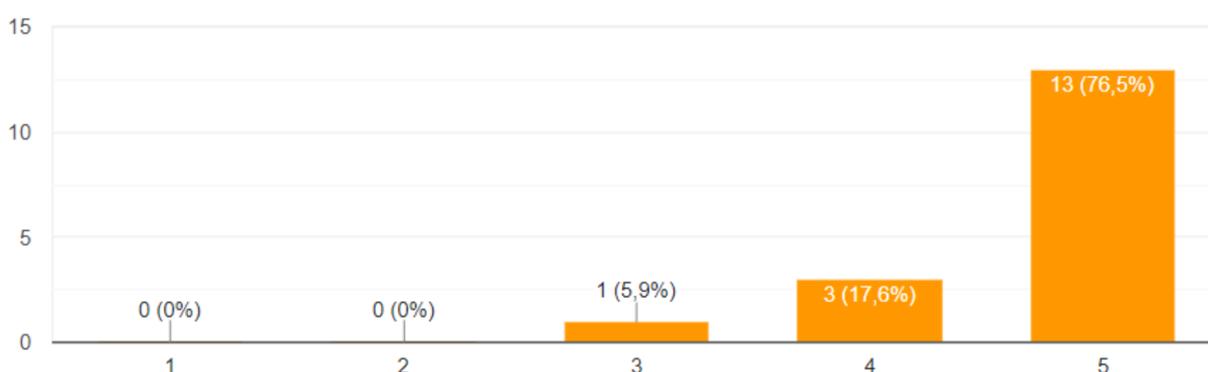

Figura 9. Indicaciones de urgencia de la herramienta.

Finalmente, alrededor del 65% de los participantes volvieron a utilizar la aplicación después de la prueba, lo que muestra una tasa de acogida significativa. Sin embargo, a la fecha de esta publicación la aplicación aún no se encuentra abierta al público. Es importante resaltar que el desarrollo de software es un proceso largo y delicado debido al registro ante las leyes de protección de ideas y de datos. Actualmente el software aún no está disponible al público en acceso abierto porque se encuentra en proceso de registro y la inteligencia artificial a aplicar aún debe pasar por un comité de ética para ser utilizado. Además, el *software by design* es el resultado del continuo desarrollo y mejora de sus recursos, donde en este caso particular se seguirá sumando IA, compartir los ciclos CARDC en formato PDF, entre otros recursos que se ajustan a la demanda. Aun así, incluso en su primera versión, la aplicación sigue siendo muy prometedora.

Conclusiones

El campo emergente de la Investigación Artística ha surgido como una línea de investigación con el potencial de ampliar las discusiones con las ciencias tradicionales en la academia, y así colaborar con la expansión de los límites epistémicos. Además, tiene el potencial de incorporar reflexiones y posibilidades a puntos críticos de la cultura contemporánea como la tecnología en la educación, aspectos decoloniales, sobre el tema del arte y el artista inserto en la sociedad. Además, la investigación artística tiene el potencial de situar al artista como protagonista capaz de proponer nuevos conceptos y promover reflexiones. En América Latina, y específicamente en Brasil, la estructuración de esta línea de investigación comienza a desarrollarse con la adhesión de grupos de investigación, eventos dedicados al tema, publicaciones de artículos y libros y cursos de posgrado. Específicamente, la aplicación CARDC y MUSIC discutida en este artículo es un ejemplo de este movimiento para adherirse a esta línea de investigación. A partir del desarrollo de CARDC (2021), se propuso a la asociación UFAC-ITA para desarrollar la aplicación con el objetivo de emplear la tecnología como facilitador y ayudar a los investigadores a utilizar la herramienta de una manera más práctica.

Paralelamente, en el marco de las acciones del grupo de investigación “Investigación artística, estudios de performance y pedagogía de la performance: diálogos y colaboraciones”, con sede en la UFAC, se ha aplicado CARDC como metodología en los Trabajos de Finalización de Curso (TCC) en la modalidad recital. A partir de estas experiencias de aplicación del CARDC en Pedagogía de la Actuación, la herramienta pasó a formar parte oficialmente del Proyecto Pedagógico del Curso (PPC) para los alumnos que opten por realizar el recital como TCC. Estas experiencias han mostrado la flexibilidad y las diferentes formas posibles de utilizar la herramienta,

señalando claramente la importancia de desarrollar la aplicación MUSIC.

La aplicación MUSIC puede facilitar el uso de CARC como metodología de investigación, puesto que contribuye en la organización de las colecciones de forma rápida e intuitiva, y también permite moldear la aplicación a las necesidades de lo que el intérprete/investigador quiere observar. Además, la aplicación también puede ser utilizada por músicos en general y profesores de música, ayudando a identificar las dificultades de los procesos de enseñanza-aprendizaje y, más en general, facilitando el autoconocimiento del músico y la identificación de los profesores en relación con las dificultades de cada estudiante. Por ejemplo, realizar la recopilación a través de una aplicación como MUSIC contribuiría a que estos procesos fuesen más ágiles, atractivos y dinámicos, pudiendo encajar mejor en la vida cotidiana muchas veces caótica de quienes se dedican, enseñan o estudian música.

Fecha de envío: 12 de agosto 2023

Fecha de aceptación: 16 de enero 2024

Referencias Bibliográficas

- Assis, P. (2018). *Logic of Experimentation: Rethinking Music Performance Through Artistic Research*. Ghent, Bélgica: Orpheus Institute.
- Bauman, R. (1977). *Verbal Art as Performance*. Rowley, Mass, Estados Unidos de América: Newbury House Publishers.
- Benetti, A. (2013) *Expressividade e Performance Pianística* (Tesis de doctoral). Universidad de Aveiro, Aveiro, Portugal.
- Benetti, A. A Autoetnografía como método de investigação artística sobre a expressividade na performance pianística (2017). *Revista Opus*, 23, 147 -65.
- Bippus, E. (2013). *Artistic Experiments as Research*. Zúrich, Suiza: Leuven University Press.
- Borgdorff, H. (2012). *The Conflict of the Faculties*. Leiden, Holanda: Leiden University Press.
- Bowman, W. D. (1998). *Philosophical Perspectives on Music*. Nueva York, Estados Unidos de América: Oxford University Press.
- Bragagnolo, B. (2021). Práticas de desclassificação na performance musical: perspectivas emancipatórias para a Pesquisa Artística. *Revista Vórtex*, 9(1), 1-24.
- Brecht, B. (1964). *Brecht on Theatre: The Development of an Aesthetic*. Ed. and trans. John Willett. Londres, Inglaterra: Methuen Drama.
- Bridgens, R. (2007). Authoetnography and Untold Stories. *Qualitative Researcher*. 4, p. 4-6.
- Chiantore, L. (2017). Undisciplining Music: Artistic Research and Historiographic Activism. *ÍMPAR*, 1 (17), 3-21.
- Chiantore, L. (2020). Retos y oportunidades en la investigación artística en música clásica. *Quodlibet*, (74).
- Correia, J., y Dalagna, G. (2019). Premises for artistic research. *Cahiers of Artistic Research 2*. Aveiro, Portugal: UA Editora.
- Correia, J., y Dalagna, G. y Foletto, C. (2020). A model for artistic research. *Cahiers of Artistic Research 3*. Recuperado de [\[Link\]](#)
- Correia, J., Dalagna, G., Benetti, A., & Francisco, M. (2018). When is research artistic research? *Cahiers of Artistic Research 1*. Recuperado de [\[Link\]](#)
- Creswell, J. W. (2014). *Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: escolhendo entre cinco abordagens*. 3. Ed. – Porto Alegre, Brasil: Penso.
- Davidson, J.W. (2004). *Music Practitioner: Research for the Music Performer, Teacher and Listener*. Aldershot, Inglaterra: Ashgate.
- Delamont, S. (2007). Arguments Against Auto-Ethnography, Qualitative Researcher. *British Educational Research Association Annual Conference*, Institute of Education, Universidad de Londres.
- Deleuze, G., & Guattari, F. (1995). *Mil Platôs: Capitalismo e esquizofrenia*. Sao Paulo, Brasil: Editora 34.
- Dogantan-Dack, M. (Ed.). (2015). *Artistic Practice as Research in Music: Theory, Criticism, Practice*. Farnham, Inglaterra: Ashgate.

