

Editorial

Este primer número de Cuadernos de Investigación Artística abre un nuevo espacio de investigación para la comunidad académica y creativa de Universidad de las Artes de Yucatán. Con nuestra publicación semestral, reafirmamos el compromiso de generar y difundir conocimiento a través de experiencias, investigaciones y reflexiones situadas en la práctica artística.

Bajo el título “Horizontes contemporáneos de la investigación artística: tecnología, cuerpo y pensamiento crítico”, este número inaugural recoge una serie de trabajos que además de dialogar entre sí, plantean un repertorio amplio de debates en el campo artístico actual.

El conjunto de estos artículos refleja una diversidad de enfoques, metodologías y problemáticas propias de la investigación artística. Se aborda la exploración del potencial y los límites de la inteligencia artificial en la educación artística, la revisión filosófica y organológica de instrumentos musicales como el contrabajo, el estudio del impacto social de la educación musical en entornos escolares, la recuperación crítica de nuestro patrimonio histórico y museístico, la reflexión fenomenológica sobre la experiencia sonora y, finalmente, las metodologías de la investigación-creación.

De ahí su título, apuntando hacia un horizonte en el que se dibujan la tecnología, el cuerpo y el pensamiento crítico, tres fuerzas en tensión y en diálogo permanente. La tecnología, por un lado, en la medida que puede redefinir las metodologías de enseñanza e incluso los medios de creación, abriendo posibilidades inéditas pero también retos éticos y metodológicos que deben abordarse con responsabilidad.

El cuerpo, por otro lado, como territorio de conocimiento y creación, enfatizando que toda práctica artística es, en última instancia, una práctica encarnada, situada y atravesada por la experiencia sensorial y afectiva.

Y finalmente, el pensamiento crítico, que opera como brújula indispensable para interrogar las condiciones de producción, las narrativas dominantes y las estructuras de poder que atraviesan nuestras prácticas.

Esta revista nace con vocación de servir como archivo vivo de la producción académica vinculada a las artes y, al mismo tiempo, como espacio de encuentro y debate entre investigadores, creadores, docentes y estudiantes. Se concibe la investigación artística como un campo necesariamente interdisciplinario, en el que convergen la creación, la reflexión teórica, la experimentación metodológica y la crítica cultural. Esa confluencia no diluye las identidades disciplinares, sino que las enriquece al potenciar su capacidad de incidir en el tejido social y cultural.

Por todo ello, el presente volumen es, sin remedio, una declaración de principios. Apostamos por una investigación que no se limita a describir la realidad, sino que se propone transformarla; que reconoce la importancia del contexto local —sus saberes, lenguas, patrimonios y comunidades—, pero que al mismo tiempo dialoga con el panorama internacional de la creación

y la teoría artísticas. Aspiramos a que cada artículo aquí incluido sea una contribución sustantiva al debate global, a la vez que un aporte significativo al fortalecimiento de nuestras prácticas y discursos en Yucatán y México.

La pluralidad de perspectivas recogidas en estas páginas es una muestra del potencial de este enorme campo de estudio que representan las artes. El debate sobre cómo la inteligencia artificial y la educación artística nos enfrentan a la necesidad de repensar nuestras metodologías docentes en un mundo mediado por algoritmos, no puede ser más actual.

Otras reflexiones filosóficas, como la que se elabora en torno a los instrumentos como objetos técnicos, nos invita a reconsiderar la interpretación musical y las relaciones entre la construcción de los instrumentos, la composición musical y la propia interpretación.

La cartografía patrimonial del Museo Yucateco confiere un enorme valor a la memoria y a la necesidad de visitar nuestras instituciones culturales. Sitúa al museo en el diálogo con la creación artística y el debate del patrimonio.

El análisis fenomenológico sobre el concepto de “sonar bien” abre un espacio para pensar la estética desde la experiencia vivida, así como para situar las tensiones entre producción musical, interpretación y sus consecuencias en la forma que la música se escucha.

La revisión metodológica de la investigación-creación en el contexto hispano aporta herramientas para consolidar este campo, de grandísima importancia y relevancia para docentes y estudiantes. Puede resultar, sin duda, de gran inspiración para encaminar trabajos de investigación que partan de las artes y que permitan, a su vez, volver a ellas.

El estudio sobre el impacto de la educación musical en el rendimiento académico enfatiza la dimensión social y transformadora del arte. Nos recuerda, que, tras todas estas reflexiones, oportunidades y desafíos, existe un uso social de las artes que contribuye, entre muchas otras cosas, a la salud y a la calidad de vida.

Cuadernos de Investigación Artística, a través de este primer número, ofrece un nuevo espacio editorial que reconoce la complejidad de las artes y asume la investigación artística como una práctica rigurosa, creativa y, sobre todo, necesaria.

Invitamos a nuestra comunidad universitaria y todos los interesados a sumergirse en estos textos, a dialogar con ellos y a acompañar nuevas preguntas y proyectos en su imaginación.

Esperamos que los horizontes que aquí se delinean se sigan ampliando y diversificando en los próximos números, siempre con la convicción de que las artes, a través de estos procesos de investigación, se renuevan, se expanden y se proyectan hacia futuros más justos, críticos y creativos.

Jordi Albert Gargallo
Universidad de las Artes de Yucatán