

RESUMEN EJECUTIVO (Área de investigación)

Título de la investigación

Modelos de formación musical en la ciudad de Barcelona: Aportaciones a la profesionalización e inserción laboral de la música tradicional catalana.

Nombre del autor y currículum breve

Ana Mónica Hernández Pichardo (1990)

Graduada en Desarrollo y Gestión Interculturales por la Universidad Nacional Autónoma de México donde obtuvo “mención honorífica” por su investigación sobre “Sones Canarios de Pilateno: gestión del patrimonio musical de la región huasteca”. En el año 2012, fue seleccionada para publicar en la revista *Ensayos* de la FFyL-UNAM el artículo “El multiculturalismo mexicano: Continuidad del indigenismo del siglo XVI hasta nuestros días”. En 2013, participó como asistente de investigación en el proyecto; “¿Ciudad museo o ciudad sustentable?, actores y retos de la patrimonialización del Centro Histórico de la Ciudad de México” de la *Agence Française de Développement* bajo la dirección de la Dra. Paula López Caballero. Desde 2014 es alumna del Máster en Gestión Cultural de la Universitat de Barcelona, período durante el cual ha realizado prácticas de investigación en el Centre Artesà Tradicionàrius y el Fondo de Música Tradicional “Milà i Fontanals” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Nombre del Tutor

Dr. Fabien Van Geert

Introducción (objetivo y estructura del trabajo)

El objetivo de la investigación se centra en conocer la contribución de los centros de formación musical al proceso de profesionalización de los músicos tradicionales en Cataluña. El trabajo empírico gira en torno a una serie de entrevistas realizadas a agentes claves del ámbito de la cultura popular en Cataluña así como de una encuesta aplicada a dos centros de formación musical representativos el C.A.T. y la ESMUC.

La distribución del trabajo se da en tres capítulos partiendo del marco teórico y los conceptos clave para la investigación. El enfoque teórico se da desde dos disciplinas específicas, la economía de la cultura y la antropología. En el segundo capítulo, se muestra una síntesis histórica de la

música tradicional en Cataluña analizando sus avances en cuanto a profesionalización. Asimismo, se abordan algunos casos comparativos de géneros tradicionales en diferentes comunidades autónomas. En el tercer capítulo se muestra el trabajo empírico y el análisis de la información obtenida tomando en cuenta variables como la profesionalización, los modelos formativos, el mercado artístico y la inserción laboral. Por último a manera de reflexión, se muestran las conclusiones de la investigación y se contrasta la hipótesis con los hallazgos encontrados.

Consideramos que la relevancia de este trabajo se centra en la gran repercusión y crecimiento que ha tenido el ámbito de la cultura popular durante las últimas décadas y el impacto que genera no sólo en la revaloración del patrimonio cultural catalán, sino en la generación de un mercado artístico basado en la resignificación de la tradición y la innovación musical.

Hipótesis y Metodología

La hipótesis planteada para esta investigación fue la siguiente: *La existencia y creación de espacios de enseñanza como el C.A.T. y la ESMUC han contribuido en gran medida a la calidad artística de la música tradicional así como a la profesionalización del sector. Tanto el C.A.T. como la ESMUC poseen modelos de formación diferenciados, el primero basado en la inclusión y la enseñanza básica y el segundo basado en un interés académico selectivo y de calidad artística, por lo que modelos como la ESMUC contribuyen en mayor medida a la inserción laboral en el mercado artístico.*

La metodología se basó en tres fases principales, una fase de investigación documental en la cual se elaboró el marco teórico y el marco histórico, una segunda fase de trabajo de campo en la cual se presenciaron diversos espectáculos y eventos relacionados con la cultura popular, además de la aplicación de entrevistas y encuestas a informantes claves y finalmente, una tercera fase de análisis de la información y consideraciones finales. Las técnicas utilizadas fueron principalmente; investigación documental, observación participante, entrevistas semidirigidas y encuestas. El trabajo de campo se desarrolló en un período de 2 meses durante los meses de marzo y abril de 2016.

Marco teórico

Entre los conceptos más relevantes hacemos referencia a patrimonio, bien cultural y valor cultural desde la perspectiva de la economía de la cultura de los autores D. Thorsby (2001) y B. Frey (2000). Asimismo, se realiza una definición del mercado artístico y los sectores de producción cultural retomando los estudios de Baumol y Bowen a partir del análisis del economista F.

Benhamou (1997). Respecto al concepto de capital cultural, se toma en cuenta el análisis económico y se contrasta con la visión sociológica de P. Bourdieu (2012) y la visión antropológica de los procesos de patrimonialización de LL. Prats (2004). Desde la línea antropológica se abordan los conceptos de cultura popular, música tradicional y profesionalización, tomando en cuenta la línea de los estudios críticos y los trabajos sobre la invención de las tradiciones y la construcción social del patrimonio desde las perspectivas de B. Anderson (1993) y E. Hobsbawm (2002).

Síntesis de los resultados de la investigación

Del estudio empírico:

- Ha habido una evolución en cuanto a la profesionalización de la música tradicional en Cataluña. Ésta se ha dado mayoritariamente desde del período de transición democrática de finales de la década de los 70's hasta nuestros días.
- Existencia de dos modelos de enseñanza, un modelo del ámbito asociativo caracterizado por la alta accesibilidad de ingreso y bajo costo. Por otro lado, un modelo reglado, selectivo con poca accesibilidad y alto costo.
- Se evidencia una vinculación entre ambos modelos de enseñanza. Por lo tanto, encontramos un sector profesional reducido pero que a la vez permite una integración y un dialogo a diferentes niveles de participación.
- Se definió un perfil profesional para cada modelo formativo, tomando en cuenta características como la edad, la preferencia por el instrumento, la dedicación al instrumento y la influencia familiar en el estudio del género musical.
- Se evidenció una contribución a la profesionalización por parte de los modelos formativos, principalmente por el modelo académico.
- Respecto al mercado artístico se encontró coincidencia con el marco teórico, pues este se comporta de manera incierta y con limitaciones respecto a las posibilidades laborales de sus músicos. El sistema de contratación de los músicos se mantiene zafal y con la necesidad de un segundo empleo complementario.
- Se puede afirmar que existe un ámbito profesional de la música tradicional que permite a los jóvenes de hoy en día plantearse a futuro ser músico tradicional. Pero el sector aún es muy joven.

Para conocer los datos exactos y los hallazgos obtenidos desde las distintas variables e indicadores es necesario consultar el estudio completo.

Conclusiones generales y líneas a futuro

La hipótesis planteada en un inicio se cumple íntegramente, pues se comprueba que la existencia y creación de espacios de enseñanza y centros formativos de la música catalana como el C.A.T. y la ESMUC han contribuido considerablemente a la profesionalización de este género.

El nacimiento de centros de enseñanza bajo diversos modelos de formación en la música tradicional, nos muestra un interés de la sociedad catalana por la preservación de la cultura popular y de raíz en un marco globalizado que caracteriza al siglo XXI, lo que evidencia una exaltación de manifestaciones locales que se encuentra lejana a la idea de la homogenización cultural provocada por el libre mercado y el sistema neoliberal.

Como gestora cultural, sería interesante trabajar a futuro con la música tradicional abarcando no sólo la práctica cultural aislada, sino el sistema estructurado compuesto de actividades vinculadas a la cultura popular, como fiestas mayores, danzas tradicionales en donde juega la oferta y la demanda. Asimismo, plantear proyectos de formación artística que integren la enseñanza y formación musical de este género a todos los niveles educativos es fundamental para mantener una producción cultural que genere identidad y cohesión social y que permita a los jóvenes del futuro la posibilidad de elegir ser músicos tradicionales, no como un oficio del pasado, sino como una profesión necesaria y actual. En este sentido, considero que este estudio es novedoso porque aporta una visión profesional del ámbito tradicional el cual en muchos casos se considera como un tema obsoleto o poco competitivo y que sin embargo, la investigación ha demostrado el impacto y la relevancia de esta práctica en el consumo cultural y en la profesionalización artística de los jóvenes.

Bibliografía básica consultada

ALBET, M. (1985). *Historia de la música catalana*. Barcelona: Caja de Barcelona.

ANDERSON, B. (1993). *Comunidades imaginadas, reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. México: Fondo de Cultura Económica.

BARBIERI, N. (2012). “¿Por qué cambian las políticas públicas? Una aproximación narrativa a la continuidad, el cambio y la despolitización de las políticas culturales. El caso de las políticas culturales de la Generalitat de Catalunya (1980-2008)”. Tesis presentada en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona

para la obtención de grado de Doctor en Ciencia Política. Consultado el 25 de marzo de 2016 de, UB. Sitio web: <http://hdl.handle.net/10803/97352>

BENHAMOU, F. (1997). *La economía de la cultura*. Montevideo: Trilce.

BONET, LL. coord. (2010). *Perfil i reptes del gestor cultural*. Quaderns de Cultura no.2. Barcelona: Bissap Consulting SL.

BOURDIEU, P. (2012). *La distinción, criterio y bases sociales del gusto*. España: Taurus.

(2015). “Enquesta de Participació Cultural a Catalunya 2015”. DeCultura +. no. 38. Barcelona: Gabinet Tècnic/Departament de Cultura. Consultado el 16 de mayo de 2016. Sitio web: http://dadesculturals.gencat.cat/.../38_DeCultura-PLUS-Participacio-2015.pdf

FREY, B. (2000). *La economía del arte*. Colección Estudios Económicos. no. 18. Barcelona: La Caixa.

HOBBSAWM, E. et al. (2002). *La invención de la tradición*. Barcelona: Crítica.

(2016). “Impacte econòmic de la Festa Major de Vilafranca del Penedés. Escena Internacional BCN”. DeCultura +. no. 42. Barcelona: Gabinet Tècnic/Departament de Cultural. Consultado el 17 de mayo de 2016. Sitio web: http://dadesculturals.gencat.cat/web/.content/dadesculturals/09_fulls_de_cultura/arxiu/42_DeCultura_Vilafranca.pdf

MARTORELL, O. et al. (1985). *Síntesi històrica de la música catalana*. Colecció Coneguem Catalunya. no. 9. Barcelona: La llar del llibre.

LASUÉN, J. R. et al. (2005). *Cultura y economía*. Madrid: Ediciones y Publicaciones de Autor.

PUIG, LL. (1998). *Calendari de Danses tradicionals catalanes*. Guies de Cultura Popular. no.1. Barcelona: Departament de Cultura.

PRATS, LL. (2004). *Antropología y Patrimonio*. 2ª ed. Barcelona: Ariel.

THROSBY, D. (2001). *Economía y Cultura*. Madrid: Cambridge University Press.

TRILLA, J. (1988). “Animación Sociocultural, Educación y Educación no formal.” Consultado el 12 de abril de 2016. *Revista Educar*. no.13. Barcelona: UAB. Sitio web: <https://ddd.uab.cat/pub/educar/211819Xn13/0211819Xn13p17.pdf>

TAYLOR, S. et al. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.