

Introducción y agradecimientos

*Los arácnidos le tejen sus vestidos y la luz renueva su belleza.
Cuando digo “árbol” digo “bosque”, digo mi espacio de trabajo,
mi barco, con todo y capitán, mi libro, la mesa en que alimento a mi hijo,
el lecho en que lo acuno, el juguete que vuela.
Cuando digo “árbol”, la selva se estremece.
Cuando digo “árbol” digo “agua”.
Y escucho el agua de la lluvia transcurrir en él
como una llama suave y sosegada.
(Esmeralda Loyden, 2009)*

Tuve la fortuna de crecer de la mano de mi padre, un ingeniero agrónomo que me enseñó, con el ejemplo, a cuidar y respetar la naturaleza. A inicios de la década de 1980 llegamos a vivir a Guadalajara, Jalisco, una ciudad que, además de haberme dado la oportunidad de hacer de la música mi profesión, me enseñó a apreciar y a amar su arbolado. Al paso de los años la ciudad ha sido víctima de depredadores urbanos que han seguido el camino de la deforestación para dar paso a estructuras de concreto que han sustituido a los árboles centenarios que, de haber contado con almas humanas más sensibles a su alrededor, habrían continuado con vida. Esta situación se repite en muchas zonas

urbanas de nuestro país, de ahí el interés en iniciar un proyecto que vinculara el amor por la música y por la naturaleza.

Este texto es el resultado de una investigación colaborativa titulada “Así cantan los árboles de mi región. Voces de esperanza para México”, la cual fue registrada ante la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con la clave PIE22-1. Se inició formalmente en enero de 2022 y concluyó en diciembre de 2023.

Los resultados se organizaron en dos partes. La primera contiene seis capítulos. En el primero, “Socioecología, ecomusicología y ecopedagogía: Una propuesta transdisciplinaria de compositores en México”, se expone la problematización teórico-metodológica de la investigación y una reseña general del proceso. En el segundo, “Sensibilización ambiental: Diálogos interdisciplinarios”, se presenta el análisis de las conferencias impartidas durante la primera fase de la investigación, como una muestra de lo que se realiza actualmente desde la óptica ecológica en distintas disciplinas. En el tercer capítulo, “Intencionalidades compositivas: Los autores narran”, se presenta el diálogo hermenéutico con los compositores participantes para recuperar sus intencionalidades, las cuales van más allá del interés musical. El cuarto y el quinto capítulos, “Jazz y manglares en Nayarit: Ecopedagogía musical para el cambio social” y “Miniaturas sonoras para los niños de hoy: Diálogos socio-ecológico-educativos con un compositor” son el resultado de la escritura de textos en coautoría, explorada como una vía de diálogo hermenéutico posible para conocer los procesos creativos de los compositores. Se cierra la primera parte con el sexto capítulo: “Aportes psicopedagógicos de las canciones ecológicas” de la doctora Karla María Reynoso Vargas quien, desde su especialidad como psicóloga educativa, realiza un análisis del proceso y relevancia de esta investigación en la formación de estudiantes de licenciatura.

Los capítulos de la segunda parte del libro están dedicados a cada uno de los compositores que donaron sus creaciones a esta investigación. Contiene la representación gráfica –partituras– de cada una de las veinticinco propuestas ecomusicopedagógicas que podrán ser utilizadas libremente por educadores musicales. Se cierra con un capítulo dedicado a la reflexión sobre el proceso de edición crítica logrado en esta publicación.

Imagen 1. Jardines del Campus Central de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Fotografía: Irma Susana Carbajal Vaca, 23 de julio de 2023.

Quisiera expresar mi gratitud, en primera instancia, a los diecinueve compositores –coautores de esta publicación– que generosamente donaron estas creaciones originales con las características que requería nuestro proyecto.

Mi reconocimiento al maestro René Demian Galindo Ramírez por su liderazgo en la edición de las partituras; con la colaboración del maestro Hugo David Tiscareño Talavera, lograron el diálogo abierto con los compositores. Con este esfuerzo hemos podido documentar una amplia variedad de propuestas artístico-musicales generadas en los entornos de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit y Querétaro, que también podrán ser utilizadas en otras entidades del país.

He de destacar que desde etapas tempranas de la investigación presentamos avances en distintos foros nacionales e internacionales, los cuales nos han permitido abrir el diálogo con colegas de México y el extranjero. En agosto de 2021, coincidimos con la doctora Maravillas Díaz-Gómez, reconocida investigadora de la Universidad del País Vasco, España, quien, aun jubilada, sigue participando en la formación del profesorado. Gracias a la comunicación que hemos mantenido desde entonces, su orientación y consejo han ampliado nuestro horizonte. Díaz-Gómez (2020) impartió la conferencia “Propuestas artísticas: Voz, espacio y tiempo en el aula”, la cual presenta un marco internacional sobre la importancia de la enseñanza de las artes en la educación básica, una perspectiva ya enfatizada unos años antes en su artículo “Arte y música en la educación obligatoria, algo más que un detalle curricular de buen tono” (Cabedo-Mas y Díaz-Gómez, 2015).

Sus reflexiones nos animaron a confiar en la pertinencia del enfoque de nuestro proyecto, misma que se confirmó con la conferencia “Educación y lenguajes artísticos integrados”, la cual, por invitación expresa de nuestra universidad, presentó en modalidad virtual el 14 de febrero de 2022, en el marco del Seminario Permanente del Departamento de Música. Durante esta sesión conocimos resultados del proyecto interdisciplinario “Re-Habitar el Barrio: Procesos de Transformación y Empoderamiento entre Universidad-Escuela-Sociedad a través de Prácticas Artísticas” (Berbel *et al.*, 2021), desarrollado por la doctora Noemy Berbel-Gómez, investigadora de la *Universitat de les Illes Balears*, durante su estancia posdoctoral con la doctora Maravillas Díaz.

La doctora Noemy Berbel, a quien también expresamos nuestro profundo agradecimiento, presentó la conferencia “Relevancia de las artes y acción comunitaria para la transformación social, educativa y cultural”. Esta perspec-

tiva nos permitió conocer una multiplicidad de actividades que son posibles para transformar los barrios y hacer vida comunitaria a partir de proyectos universitarios.

Desde entonces, la doctora Maravillas Díaz ha seguido los avances de nuestro trabajo. Nuestro especial y profundo agradecimiento por haber aceptado prologar este libro, por su diagnóstico de buena salud de la investigación en México y por haber compartido un poco de lo que realizamos en nuestra universidad en la mesa redonda “Espacios de creación en la investigación musical y artística” en el IV Seminario Internacional de Investigación en Educación Musical, celebrado en junio de 2023 en la ciudad de Santander, España (Riaño-Galán y Rojas Pernia, 2023).

Agradezco a los colaboradores y asesores que confiaron en la propuesta, en especial a la doctora Karla Reynoso Vargas quien, creativamente, motivó a un grupo de profesores y estudiantes a unirse a este proyecto mediante una investigación paralela en su institución que tituló “Así cantan los árboles de Durango”, y al maestro Guillermo Vargas Rodríguez, que animó a profesores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro a unirse a nuestro proyecto.

Mi reconocimiento a los técnicos de investigación, maestra Karla Jacqueline Silva Doray Ledezma y maestro Hugo David Tiscareño Talavera, por su compromiso y dedicación en distintas actividades de la investigación que realizaron a la par de las de sus respectivos proyectos doctorales. La producción de programas de radio para Ventana al Sonido¹ con algunos de los compositores participantes que coordinaron estos dos profesores fue vital para la vida del proyecto, tanto como técnica de investigación como actividad de retribución social.

Agradezco a la estudiante de la licenciatura en Música, Ana Alejandra Celaya Marín, por su apoyo como instructor beca, en la transcripción de las entrevistas individuales y grupales y su apertura para comprender las necesidades apremiantes que demanda un proceso de investigación. Asimismo, a los estudiantes de servicio social de la Universidad Juárez del Estado de Durango, por integrarse a las actividades de apoyo.

El segundo año de este proyecto se realizó durante mi año sabático, de enero a diciembre de 2023. Este tiempo fue de vital importancia para leer, reflexionar y generar productos de divulgación, individuales y en coautoría. Mi especial agradecimiento a la Universidad Autónoma de Aguascalientes

1 Ventana al Sonido. Radio UAA: <https://radio.uaa.mx/show/ventana-al-sonido/>

que, con su estructura administrativa, permite que el trabajo de investigación disponga de recursos humanos y materiales para realizarse y poner a disposición de las comunidades académicas, nacionales e internacionales, los resultados de nuestro trabajo en modalidad de conocimiento abierto, como esta publicación.

Con este trabajo, contribuimos al fortalecimiento de la Línea de Generación y Aplicación de Conocimiento (LGAC) Procesos de conocimiento y producción musicales, que cultivamos en el Cuerpo Académico consolidado UAA-CA-117, Educación y conocimiento de la música.

Irma Susana Carbajal Vaca
Aguascalientes, Ags., 4 de septiembre de 2023

Referencias

- Berbel, N., Jaume, M., Riaño, M. E. Murillo, A. Díaz, M. (2021). *Experiencias artísticas comunitarias en Educación. Creando vínculos Escuela-Universidad-Sociedad*. Morata.
- Cabedo-Mas, A. y Díaz-Gómez, M. (2015). Arte y música en la educación obligatoria, algo más que un detalle curricular de buen tono. *REMIE – Multidisciplinary Journal of Educational Research* 5(3), 268-295. <http://dx.doi.org/10.17583/remie.2015.1555>
- Díaz-Gómez, M. (2020, 16 de noviembre). Conferencia: Propuestas artísticas: Voz, espacio y tiempo en el aula. *Canal YouTube Universitat de les Illes Balears Som UIB*. <https://www.youtube.com/watch?v=31BoFaj3qVk>
- Loyden, E., Garibay, R. M., Fossey, O. (2009). *Poesía Arbórea*. CONABIO. https://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/versiones_digitaless/Poesia.pdf
- Riaño-Galán, M. E. y Rojas-Pernia, S. (Eds.) (2023). *Actas IV Seminario Internacional de Investigación en Educación Musical*. Universidad de Cantabria. https://siemuc2023.unican.es/wp-content/uploads/2024/01/ACTAS-SIEM_definitiva.pdf