

Internacionalización académica: consolidando vínculos entre Alemania y México

Irma Susana Carbajal Vaca

Este libro, titulado *Artes, salud y bienestar: investigación interdisciplinaria con incidencia social*, ha sido posible gracias a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y el auspicio brindado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), institución que promueve la comunicación entre profesores e investigadores que han recibido, en algún momento de su formación académica, apoyo financiero para realizar posgrados o estancias de investigación en universidades alemanas de la mano de investigadores de alto reconocimiento internacional.

Como exbecaria del DAAD, a inicios de 2024 respondí a la convocatoria para organizar el International Seminar “Arts, Health and Wellbeing” – “Kunst, Gesundheit und Wohlbefinden” – en el marco de los seminarios de Alumni del DAAD.¹ Como ha sido expuesto en su página institucional, este programa reconoce el trabajo de investigación realizado por los exalumnos (*Alumni*), quienes a menudo han logrado ocupar puestos clave en la cien-

¹ <https://www.daad.mx/es/servicios-para-Alumni/seminarios-de-Alumni/>

cia, la política, la economía y la cultura, por lo que promueve la creación de redes de aprendizaje permanentes para que, en su papel de embajadores del DAAD, contribuyan de manera significativa en la toma de decisiones, fomenten la cooperación científica internacional y estén en condiciones de contribuir a la solución de desafíos globales. Anualmente se celebran aproximadamente doscientos cincuenta eventos temáticos, los cuales están subvencionados y logran la movilidad de más de quince mil personas.

El DAAD está especialmente interesado en apoyar eventos y proyectos que conformen redes de cooperación tanto entre exbecarios como con miembros de instituciones científicas, políticas, sociales, culturales y económicas que trasciendan los límites de los seminarios mediante la generación de nuevos proyectos a largo plazo. Asimismo, el DAAD se centra en mantener la relación de los exbecarios con las instituciones alemanas donde realizaron sus estudios para que, a través de los eventos, fomenten el intercambio de experiencias con las nuevas generaciones; de ahí que uno de los requisitos sea lograr la participación de al menos cincuenta por ciento de *Alumni* en los eventos organizados.

Cada una de las solicitudes es evaluada en relación con la viabilidad e impacto que tendrá el objetivo propuesto, por lo que los conferenciantes nacionales y extranjeros deben ser cuidadosamente seleccionados. Los eventos, además de fomentar el intercambio científico y temático, la formación de redes, la especialización profesional y la transmisión de conocimientos, deben propiciar la participación de *Alumni* como formadores expertos. Asimismo, los eventos deben servir de apoyo a becarios alemanes que se encuentran en el extranjero o a becarios extranjeros que se encuentran en Alemania.

Los apoyos financieros que brinda el DAAD para la realización de los seminarios de *Alumni* cubren costos de viaje y alojamiento de ponentes y de exalumnos, de acuerdo con la Ley Federal de Gastos de Viaje (BRKG), así como los de materiales impresos, alquiler de salas y equipo, excursiones temáticas, algunos honorarios de ponentes externos a las universidades y productos creativos, como es el caso de esta publicación.

El proyecto con el que concursamos por este recurso, el cual fue evaluado favorablemente, lo sustentamos en el creciente interés de los investigadores de América y Europa por comprender el papel que la música, las artes visuales, el teatro, la danza y la escritura creativa, entre otras actividades culturales, desempeñan en el desarrollo humano y el bienestar de nuestras sociedades

(Clift y Camic, 2016; Daykin, 2020; Clift *et al.*, 2023); interés que no es ajeno a los investigadores mexicanos y latinoamericanos. Nuestra propuesta para realizar el Seminario Internacional “Artes, Salud y Bienestar” ha evidenciado que en México hemos cultivado este mismo interés en investigar las artes y su incidencia en nuestras sociedades.

El principal objetivo del encuentro fue conocer el trabajo que se realiza desde esta perspectiva interdisciplinaria en nuestro país para analizar posibilidades de diseñar e implementar, a corto, mediano y largo plazo, proyectos de investigación interdisciplinarios e interinstitucionales. Nuestro seminario logró la participación de investigadores de distintos lugares de la República mexicana –Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Tamaulipas y Veracruz– y del extranjero –Alemania, Estonia y Costa Rica–, quienes, desde diferentes disciplinas –musicología, semiótica, educación, filosofía, estética, geofísica, artes plásticas, estudios cinematográficos, urbanismo, electrotecnia, epidemiología, matemática, psicología, historia cultural, neuroartes, cognición y lingüística– han estudiado las expresiones artísticas en relación con el bienestar y la salud.

Este proyecto da continuidad al trabajo colaborativo iniciado hace ya varios años con algunos de los *Alumni*, por ejemplo, con la Dra. Carmen María Méndez Navas² en actividades organizadas por el Foro Latinoamericano de Educación Musical (FLADEM); con la Dra. Gloria Briceño durante un KAS realizado en la Universidad de Guadalajara; con la Dra. Melissa Schumacher, quien colaboró en la investigación titulada *Así cantan los árboles de mi región: voces de esperanza para México* (Carbajal-Vaca, 2023) y con el Dr. José Marcos Partida Valdivia, quien ha trabajado con miembros de nuestro grupo académico en Aguascalientes desde 2015.

En el programa del seminario se integraron talleres y charlas con *Alumni* del DAAD, nacionales e internacionales, que, además de su labor académica, son músicos y artistas activos de alto nivel que contribuyeron a la profesionalización tanto de los *Alumni* como de los estudiantes de nuestra institución. Nos mostraron diferentes formas de explorar el mundo artístico, el sonido o el trabajo en equipo, compartiendo estrategias de enseñanza relacionadas con el arte que, sin duda, incidirán de manera sostenida en nuestras comunidades académicas en forma de nuevos proyectos colaborativos.

2 Fundadora del FLADEM, Foro Latinoamericano de Educación Musical: <https://www.fladem.org>

Como orador principal de Alemania participó el Prof. Dr. Gunter Kreutz, especialista en los efectos de la música en la salud, con quien sostengo una relación académica desde 2010. El convenio realizado en 2017 entre la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (Carbajal-Vaca y Kreutz, 2017) nos ha permitido invitarlo como ponente principal en dos coloquios internacionales organizados por el cuerpo académico al que pertenezco. Otro de nuestros invitados internacionales fue el Dr. Luc Delannoy, investigador belga radicado en Estonia, fundador del Instituto de Neuroartes quien, como actividad adicional, contribuyó con la presentación de su libro *¡Caliente! Una historia del jazz latino*.³

De gran relevancia fue la participación de investigadores de los tres cuerpos académicos del Centro de las Artes y la Cultura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA-CA-117, Educación y Conocimiento de la Música; UAA-CA-120, Producción Artística, Imagen y Sonido; y UAA-CA-115, Estudios Lingüísticos y Literarios), así como estudiantes de pregrado y posgrado, por lo que las actividades realizadas por los DAAD *Alumni* incidieron directamente en nuestra comunidad académica.

Nuestro proyecto, además de apoyar la movilidad de los exbecarios que residen en la República mexicana y Latinoamérica para participar en este encuentro, incluyó la edición de esta publicación. El interés central fue compendiar los trabajos de colegas que han logrado reflexionar de manera interdisciplinaria sobre el papel que las artes juegan en el bienestar y la salud de los seres humanos. La participación en el seminario no fue un criterio de selección para esta publicación, por lo que además de las contribuciones de los exbecarios,⁴ incluimos otros trabajos de investigadores que han explorado la temática del seminario. De esta manera, este libro está conformado por los trece textos que describimos a continuación.

En el primer capítulo, el Dr. Gunter Kreutz –orador principal del seminario– de la Universidad de Oldenburg, Alemania, y la Dra. Katarzyna Grebosz-Haring de la Universidad Mozarteum, en Austria, –musicólogos reconocidos internacionalmente–, nos exponen un breve panorama de las

3 Publicado por el Fondo de Cultura Económica. <https://www.fondodeculturaeconomica.com/Ficha/9786071612724/F>

4 Julieta Varanasi González García, José Marcos Partida Valdivia, Gloria Josephine Hiroko Ito Sugiyama, Fuensanta Fernández de Velazco, Salvador Plancarte Hernández, Juan Carlos Mansur Garda e Irma Susana Carbajal Vaca.

oportunidades que ofrece el canto para mejorar algunas afecciones en la salud.⁵ La traducción del alemán al español fue realizada con autorización expresa de los autores y de la Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.

En el segundo capítulo, la Mtra. Julieta Varanasi González García, de la Universidad Veracruzana, expone resultados de una investigación de corte exploratorio sobre el bienestar psicológico de los estudiantes de la Licenciatura en Música de su universidad. Este trabajo muestra indicios de las distintas dimensiones del bienestar en la población estudiada y, sobre todo, alerta sobre la necesidad de prevenir problemas de salud integral en la población estudiantil de su institución; situación que probablemente sea compartida con otras en el país.

Desde el punto de vista de la psicología, en el tercer capítulo, una estudiante de licenciatura de la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango, expone, de la mano de su tutora, la Dra. Karla María Reynoso Vargas, cómo el arte y la resiliencia emergen como una posibilidad para la resignificación del trauma. Nos exhortan a ampliar la noción de creatividad y poner atención en los pasatiempos, los cuales son indispensables para recuperar la alegría de la vida.

La Dra. Gloria Josephine Hiroko Ito Sugiyama expone en el cuarto capítulo los resultados de una investigación realizada con sesenta estudiantes de alemán, hombres y mujeres, en la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Azcapotzalco, con la cual muestra avances significativos en el aprendizaje del idioma al implementar una estrategia educativo-musical –selección de canciones alemanas de distintos géneros– vinculada a una dimensión de resiliencia atendida en el proceso. Los resultados muestran, a la luz de teorías cognitivas y neurocientíficas, una mejora en la pronunciación y la memoria, además de generar un ambiente amable de aprendizaje.

El quinto capítulo, realizado por el Dr. José Marcos Partida Valdivia, profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara y colaborador del Cuerpo Académico UAA-CA-117 “Educación y Conocimiento de la Música”, discute algunos aspectos emocionales desencadenados por la práctica musical a partir de lo que considera un vacío de conocimiento en la perspectiva fenomenológica del mundo social de Alfred Schütz.

5 Este texto es un extracto de un trabajo publicado por S. Willich (ed.), *Arte y Medicina*, ISBN: 978-3-95466-900-4, © Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 2024, Berlín. Kunst und Medizin: <https://www.mwv-berlin.de/produkte/!/title/kunst-und-medizin/id/1055>

En el sexto capítulo, la Dra. Fuensanta Fernández de Velazco, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, expone la aplicación de modelos complejos dinámicos como apoyo para el desarrollo de proyectos artísticos con trascendencia ecológica y social. Su trabajo nos explica cómo las ciencias de la complejidad han abierto nuevas perspectivas para abordar problemas sociales, humanísticos y artísticos mediante nuevos caminos hacia la identificación, comprensión, prevención y solución de problemas.

El séptimo capítulo, de mi autoría, está dedicado a la reflexión teórico-metodológica de dos proyectos de investigación que dirijo actualmente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Para ambos, propongo la edusemiótica musical como un campo sinérgico de cambio social para la sustentabilidad ambiental, el cual está constituido por conocimientos de la ecosemiótica, la ecomusicología y la ecopedagogía. Conjeturamos que el modelo de análisis propuesto permitirá reconocer la compleja gama de signos que se activan durante una experiencia ecomusicopedagógica.

El octavo capítulo, escrito en coautoría por la Dra. Raquel Mercado Salas, la Dra. María Isabel Cabrera y el Dr. Luis Álvarez Azcárraga, integrantes y colaboradores del Cuerpo Académico UAA-CA-120 “Producción Artística, Imagen y Sonido”, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, examinan las contrapedagogías de la crueldad y la construcción de lo común a través de las batucadas feministas en América Latina. Los autores concluyen que los saberes creados colectivamente proveen de justicia epistémica a las comunidades y son vitales para las transformaciones sociales que se logran por medio de la sonoridad de las voces y cuerpos desde un entorno político.

Desde la danza escénica mexicana, la Dra. Sarahí Lay Trigo, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, examina en el noveno capítulo el concepto de utopía para llevarlo a la acción. La autora concibe la utopía como proveedora de bienestar y armonía para vivir con plenitud el arte del movimiento. La doctora imagina un futuro para la danza en México donde convivan en armonía coreógrafos, bailarines y espectadores, de modo que dispongan de espacios de calidad, salud y bienestar para formarse y trabajar en el país.

En el décimo capítulo, realizado en coautoría por el Dr. Armando Andrade Zamarripa, la Dra. Brenda María Antonieta Rodríguez Rodríguez y el Mtro. Salvador Plancarte Hernández, reflexionan sobre el caso de la Licenciatura en Artes Cinematográficas y Audiovisuales de la Universidad Autónoma

de Aguascalientes. Como miembros del Cuerpo Académico UAA-CA-120 “Producción de Arte, Imagen y Sonido”, se han dado a la tarea de implementar acciones curriculares innovadoras que cuestionan el lugar del cineasta en formación, de modo que las creaciones puedan ser orientadas hacia el bienestar común y a atender las demandas laborales.

Desde el terreno de la filosofía, en el decimoprimer capítulo, el Dr. Juan Carlos Mansur Garda, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, expone sus reflexiones sobre la formación de la persona a través de la educación artística en las universidades. Como responsable del programa ITAMúsica, ha analizado el papel de la música en la formación integral de los estudiantes de dicha institución. En los casi veinte años de trabajo, el autor ha apreciado cómo las artes han contribuido a la salud psíquica y espiritual de la comunidad universitaria.

En el decimosegundo capítulo, la Dra. María Eugenia Perea Velázquez y la Mtra. Ana Helene Sandoval González exponen una reseña sobre las implicaciones del trabajo social en el bienestar social, donde la describen como una profesión versátil y comprometida que tiene injerencia en distintos ámbitos de la sociedad, sobre todo por las necesidades cambiantes de las comunidades, lo que permite asumir un compromiso con la justicia social y abordar problemáticas complejas que se presentan tanto en el entorno familiar como en las comunidades.

El último capítulo es un trabajo de la Dra. María Esther Aguirre Lora, investigadora emérita del CONAHCYT y profesora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ha sido una de las más notables estudiosas de las artes en México desde la perspectiva de la historia cultural de la educación. A pesar de no haber podido participar de manera presencial en el seminario, contribuyó a este proyecto con un texto, en el cual nos ofrece un panorama histórico para comprender el proceso civilizatorio del siglo XIX que se cimentó sobre el ideal de un ciudadano culto.

Con este trabajo, como responsable del Cuerpo Académico UAA-CA-117 “Educación y Conocimiento de la Música”, refrendo mi compromiso institucional y social a través de la investigación, con el impulso a proyectos de alcance nacional e internacional en beneficio de nuestra comunidad universitaria y sociedad en general.

Referencias

- Carbajal-Vaca, I.-S. y Kreutz, G. (2017). A promising German-Mexican cooperation for music education and research. *DOCERE*, 16, 23–24. <https://doi.org/10.33064/2017docere161416>
- Carbajal-Vaca, I.-S. (coord.). (2023). *Así cantan los árboles de mi región, voces de esperanza para México: Una propuesta ecomusicopedagógica*. Universidad Autónoma de Aguascalientes. <https://doi.org/10.33064/UAA/978-607-8909-72-8>
- Clift, S. y Camic, P.-M. (2016). *Creative Arts, Health, and Wellbeing. International perspectives on practice, policy, and research*. Oxford University Press.
- Clift, S., Kreutz, G., Pritchard, S., Tan, M., Lehtikoinen, K., De Quadros, A., Corren, E. y Phillips, K. (eds.) (2023). *A critical appraisal of research in arts, health and wellbeing*. Frontiers Media SA. <http://dx.doi.org/10.3389/978-2-8325-2731-3>
- Daykin, N. (2020). *Arts, Health and Well-Being. A Critical Perspective on Research, Policy and Practice*. Routledge.