

LOS LABORATORIOS DE EXPLORACIÓN SONORA: UN ESPACIO PARA LA CREACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN EN LA RED DE MÚSICAS DE MEDELLÍN

**The sound exploration laboratories: A space for creation and research in
the Red de Músicas de Medellín.**
**Laboratórios de exploração sonora: um espaço de criação e investigação
na Red de Músicas de Medellín.**

Nicolás Ortiz Contreras

Candidato a magíster en Gestión Cultural, Universidad de Antioquia. Gestor cultural, Red de Músicas de Medellín

nicolasortiz.redmusica@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0000-5704-6091>

León Felipe Duque

Magíster en Antropología, Universidad de Antioquia. Gestor de Investigación, Red de Músicas de Medellín

felipeduque.redmusica@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-6579-8445>

Paulo Andrés Salazar Montoya

Magíster en Investigación Musical, Universidad de la Rioja. Coordinador de Formación, Investigación y Tecnologías de la Información y la Comunicación, Red de Músicas de Medellín

formación.rmm@udea.edu.co
<https://orcid.org/0009-0000-2619-3259>

Sebastián Mejía Ramírez

Magíster en musicología histórica, Universidad Eafit. Gestor de Investigación, Red de Músicas de Medellín

sebastianmejia.redmusica@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-5712-3095>

Fecha recepción: 05/10/2023

Fecha aceptación: 20/03/2024

Resumen

Los laboratorios de exploración sonora para la creación y la investigación son una apuesta metodológica de la Red de Músicas de Medellín, cuya intención es fomentar la convivencia, la ciudadanía creativa, el disfrute y el aprendizaje de la música, mediante experiencias que dan cuenta de la diversidad y la pluralidad de los territorios, los individuos y los colectivos. Aunque esta apuesta no es única de la Red, debido a que en el país existen ejercicios similares, las diferentes propuestas tienen elementos comunes, por ejemplo, proponer procesos de investigación-creación y experimentación para motivar, desde el pensamiento artístico, el derecho a la creación como forma de conocimiento, y al conocimiento como expansión de múltiples formas de creación que potencien la construcción de subjetividades. En los laboratorios, el saber musical, las formas de expresión y las narrativas ligadas a las estéticas de los diferentes territorios se entienden como un aspecto eminentemente profundo del sujeto en su relación con la vida; por esta razón, se transversaliza la experiencia con la interacción entre diversas manifestaciones artísticas y algunas herramientas metodológicas y didácticas. Así se afirman vivencias y se detonan competencias críticas y creativas que se sintonizan con las intenciones definidas en la apuesta pedagógica de la Red de Músicas de Medellín, ejemplificadas, para este caso, desde dos experiencias específicas denominadas “Lab Pola” y “Loop Lab”.

Palabras clave: didáctica de la música, investigación musical, laboratorios de exploración sonora, Red de Músicas de Medellín.

Abstract

The sound exploration laboratories for creation and research are a methodological commitment in the Red de Músicas de Medellín, whose aims to enable spaces that are characterized by promoting coexistence, creative citizenship, enjoyment and learning music, through experiences that account for the diversity and plurality of community, individuals, and groups. Although this commitment is not unique to the Red de Músicas de Medellín, because there are similar exercises in the country, the different proposals have common elements, for example, proposing research-creation and experimentation processes to motivate creative thinking, the right to creation as a form of knowledge. Also, knowledge as an expansion of multiple forms of creation that enhance the construction of subjectivities. In the laboratories, musical knowledge, the forms of expression and narratives linked to

the aesthetics of the different territories are understood as an eminently profound aspect of the subject in its relationship with life, for this reason the experience is united with interaction, between diverse artistic manifestations and some alternative methodological and didactic tools. Thus, confirm experiences and promote critical and creative competencies that are triggered in tune with the intentions defined in the Red de Músicas de Medellín's pedagogical commitment, exemplified, in this case, from two specific experiences called "Lab Pola" and "Loop Lab".

Keywords: music didactics, music research, sound exploration laboratories, Red de Músicas de Medellín.

Resumo

Os laboratórios de exploração sonora para criação e pesquisa são uma proposta metodológica da Red de Músicas de Medellín, que tem como objetivo viabilizar espaços que se caracterizem por incentivar a convivência, a cidadania criativa, a fruição e o aprendizado da música, por meio de experiências que levem em conta a diversidade e a pluralidade de territórios, indivíduos e coletivos. Embora não seja uma exclusividade do Red de Músicas de Medellín, pois existem exercícios semelhantes no país, as diferentes propostas têm elementos comuns, como por exemplo, propor processos de pesquisa-criação e experimentação para motivar o pensamento artístico, o direito à criação como forma de conhecimento e o conhecimento como expansão de múltiplas formas de criação que promovem a construção de subjetividades. Nos laboratórios, os saberes musicais, as formas de expressão e as narrativas ligadas às estéticas dos diferentes territórios são entendidos como um aspecto eminentemente profundo do sujeito na sua relação com a vida, razão pela qual a experiência é transversalizada com a interação entre diferentes manifestações artísticas e algumas ferramentas metodológicas e didácticas. Desta forma, afirmam-se experiências e detonam-se competências críticas e criativas que estão em sintonia com as intenções definidas na Proposta Pedagógica da Red de Músicas de Medellín, exemplificadas, neste caso, por duas experiências específicas denominadas "Lab Pola" e "Loop Lab".

Palavras-chave: didática musical, pesquisa musical, laboratórios de exploração sonora, Rede de Música de Medellín.

Es necesario que los procesos educativos sean coherentes con el fin que se persigue: permitir al hombre llegar a ser sujeto, construirse como persona, transformar el mundo, entablar con otros hombres relaciones de reciprocidad, hacer cultura e historia... Para ello se requiere una revisión total y de fondo de las propuestas, programas y métodos educativos. Deseamos, señalaba Freire, preparar al hombre que haga historia en vez de que éste sea arrastrado por ella, que participe de manera creativa en los momentos que exigen opciones fundamentales o elecciones vitales. Se necesita entonces, una educación que libere, no que adapte, domestique o sojuzgue

Alfredo Ghiso (2009, p. 5)

Introducción

Este artículo tiene como objetivo presentar algunas generalidades relacionadas con los laboratorios de exploración sonora para la creación y la investigación que se realizan en la Red de Músicas de Medellín (RMM). Además de promover espacios para la creación colectiva y fomentar espacios de exploración artística desde la educación no formal, otra de las principales intenciones de los laboratorios es ratificar los principios de formación planteados por la Red de Prácticas Artísticas y Culturales,¹ como son: la experimentación, la innovación, el aprendizaje, el intercambio y la investigación, que permiten enriquecer las experiencias de las clases colectivas y las agrupaciones de cada una de las escuelas, permitiendo extender la oferta formativa y el impacto social del proyecto a públicos e instituciones aliadas que son cada vez más diversas.

Los laboratorios, como metodología de formación integral para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de toda la ciudad, se caracterizan por las acciones que emprende y que conducen a la convivencia, la ciudadanía creativa, el disfrute y el aprendizaje de la música. Aquellos posibilitan experiencias que dan cuenta de la diversidad y la pluralidad de los territorios, los individuos y los colectivos.

Esta apuesta no es única de la RMM, debido a que en el país existen apuestas similares, por ejemplo, aquellas que se enmarcan en el componente de formación del Plan Nacional para las Artes del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes (Colombia, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, 2024), en donde los laboratorios se proponen como procesos de investigación-creación/experimentación para fomentar, desde el pensamiento artístico, el derecho a la creación como forma de conocimiento y al conocimiento como expansión de múltiples formas de creación, con el fin de evidenciar el desarrollo de potencialidades con repercusiones en la construcción de subjetividades.

Como proyecto, la RMM tiene un alto componente social, que se alinea con el objetivo de las redes de formación de la Secretaría de Cultura Ciudadana (Medellín, Secretaría de Cultura Ciudadana, Red de Prácticas Artísticas y Culturales. s. f.). En este escenario, las prácticas artísticas y culturales se desarrollan también en el ámbito de lo político, lo que permite configurar, en la proyección del saber musical, formas de expresión y narrativas ligadas a las estéticas de los diferentes territorios, desde lo afectivo, lo emotivo, y lo sensitivo, entendido como profundidad del sujeto en su relación con la vida.

¹ La Red de Prácticas Artísticas y Culturales es un proyecto de la Subsecretaría de Arte y Cultura del distrito de Medellín, creado y reglamentado por el Acuerdo Municipal 072 de 2013.

El texto se desarrolla de la siguiente manera: inicialmente, se presentan los laboratorios como una apuesta de ciudad; luego, se expone la metodología de los laboratorios en la Red de Músicas de Medellín y, por último, se enumeran algunas experiencias significativas de dichos laboratorios.

Sobre los laboratorios como una apuesta de ciudad

Es importante precisar que los laboratorios creativos se han venido consolidando en la ciudad como lugares en los que convergen diversos agentes culturales y colectivos activistas, que los han entendido como una experiencia que remite a la generación de ideas susceptibles de convertirse en proyectos sociales y colaborativos. En este orden de ideas, la noción de *laboratorio* surge como desafío, al pensar en un rediseño de los dispositivos de encuentro y la construcción de entornos transformadores, que remiten al diseño, la experimentación y la colaboración, como lo han planteado ya otras experiencias que nos han precedido y que, sin duda, hacen parte de nuestros referentes por la proximidad territorial e institucional de quienes los propician. Entre otras, están: Casa Tres Patios, antiguo operador de la Red de Prácticas Plásticas y Visuales en 2013-2014, y Media Lab y Labsur-Lab, propiciados por el Museo de Arte Moderno de Medellín en abril del año 2011.

Estas apuestas previas han desarrollado metodologías y enfoques conceptuales que caracterizan en la actualidad los laboratorios de la RMM, entre los cuales cabe destacar:

- Los laboratorios deben abordar aspectos de la vida contemporánea de la ciudad, mediante la generación de diseños, estrategias e iniciativas comunes que den cabida a la pregunta por la cotidianidad, rompiendo así con las tensiones y diferencias entre el saber experto y el saber cotidiano.
- Si bien se consolidan como propuestas de acción social directa, de ejercicio ciudadano, de fortalecimiento de las habilidades, de visualización creativa de información, de legitimación de las prácticas de intercambio, su enfoque principal no ha sido tanto la construcción de saberes para ser transmitidos, sino de saberes para ser ejercidos ciudadanamente.
- Debido a que surgen en contextos de abundancia y en espacios donde la escasez del conocimiento y los saberes previos no son un problema, la premisa inicial no son dichos conocimientos y saberes, sino cómo experimentamos con ellos.

- En el arte, la subjetividad se revela como premisa para la experimentación; si a esto vinculamos la reflexión sobre las dinámicas de ciudad, se convierten en un espacio para la creatividad y los aprendizajes significativos.
- Los sonidos, los silencios y los susurros cotidianos se integran a la producción, y en interacción con el *performance*, el cuerpo se torna en parte activa de estos.

De esta manera, los laboratorios, como espacios de enseñanza-aprendizaje-investigación para la creación y la reflexión, son espacios transformadores y medios significativos para el fortalecimiento de procesos de convivencia y ciudadanía a través de la música, objetivo central de la RMM.

La metodología de los laboratorios en la Red de Músicas de Medellín

Inspirados en la *metodología del aprendizaje basado en proyectos*, por la importancia central que se quiere tengan en ellos las preocupaciones, los intereses y las expectativas de sus participantes, los laboratorios de exploración para la creación y la investigación de la Red se nutren también de las experiencias que los procesos pedagógicos de las escuelas de música propician de sus diferentes áreas de formación. Ello ha ocasionado que los laboratorios se conviertan en espacios para valorar la diversidad que se manifiesta en los distintos saberes de quienes allí participan. En los laboratorios se ratifican vivencias y detonan competencias críticas y creativas flexibles que se sintonizan con las intenciones definidas en la apuesta pedagógica de la RMM (Medellín, Secretaría de Cultura Ciudadana, Red de Prácticas Artísticas y Culturales. s. f.).

Si bien la propuesta de laboratorios implica una apertura metodológica y conceptual que aporta diferentes posibilidades y experiencias dependiendo de cada momento y espacio, en términos generales, desde el ámbito formativo, estos laboratorios se pueden ubicar dentro del *método activo-participativo*. En este método, el participante (más que el artista formador o el orientador) cobra un papel protagónico y crea y construye conocimiento en la interacción con sus pares, a partir de sus propias experiencias y contextos (Silberman, 2005). Es decir, se establecen relaciones de enseñanza-aprendizaje que priorizan la horizontalidad, lo colectivo y lo crítico.

Esta mirada de los laboratorios desde el método activo-participativo permite abordar el aprendizaje experiencial y dignificar un conocimiento que no está prestablecido, sino que se construye *in situ*, el cual también ocurre de

manera colaborativa y genera nuevas posibilidades y formas de transformar el individuo y el entorno).

Así, en los laboratorios de exploración sonora para la creación y la investigación convergen diversas metodologías activas y abiertas, las cuales pueden ser detonadas por una pregunta problematizadora o un núcleo problémico (incluso, una hipótesis), y se implementan de acuerdo con el trayecto de aprendizaje establecido en su discurrir colectivo.

Algunos de los fundamentos que los caracterizan son:

- La acción participativa.
- Las dudas y el saber propio de sus participantes como guía de aquello que se vive y se aprende.
- Los participantes son los líderes de sus experiencias y aprendizajes.
- Los artistas formadores, gestores, directores, coordinadores o aliados, son mediadores del proceso.
- La extensión en el tiempo y su periodicidad es flexible; se ajustan de acuerdo con sus fines y públicos.
- Se hacen preguntas y se plantean provocaciones, buscando el rediseño y el agenciamiento de los contextos reales.
- Las realidades se usan para poner en relación, diálogo y colaboración ideas comunes e innovadoras.

Los laboratorios posibilitan entonces la exploración y la participación ciudadana. Son, en efecto, un espacio común, abierto y expandido, donde a partir de problemáticas situadas se crea una comunidad de colaboradores, pensadores y creativos que interactúan, es decir, se interconectan a una red que les permite elegir, depender estratégicamente, comprender las relaciones y conciliar intereses, para componer, actuar y reflexionar a partir de las tensiones y las contradicciones.

Ahora, teniendo en cuenta la intención de fomentar la investigación desde los laboratorios de exploración sonora (conectada siempre con los procesos de enseñanza-aprendizaje), se toma como referente la *investigación situada*. Esta perspectiva propone que

El aprendizaje va acompañado de acciones, y que tales acciones deben responder a un contenido que sea pertinente y que proviene del contexto [...], constituyendo un espacio para la reflexión y construcción de significados

que provienen de la articulación de realidades naturales y de dimensiones simbólicas. (Méndez y Urdaneta, 2016, pp. 61-62)

Así, no se trata de establecer rutas genéricas y tradicionales de investigación en el marco formativo, sino de pensar los procesos de enseñanza-aprendizaje-investigación de “abajo hacia arriba”, a partir de los contextos y las realidades de los participantes de los laboratorios.

En ese sentido, los laboratorios de exploración sonora se entienden como laboratorios artísticos, en términos amplios, que fomentan la interdisciplinariedad y el diálogo con las tecnologías. Esto permite que los participantes creen espacios y obras (abiertos e inconclusos, que se amplían y cambian), para entender las dinámicas y los procesos de transformación social. Desde esta perspectiva, el participante “no sólo reflexiona sobre las condiciones de discurso tanto social como científico, sino que genera espacios de performatividad y de agencia sociopolítica, ofreciendo nuevas formas de comprensión, comunicación e intervención social” (Veciana, 2017, p. 107).

Cabe destacar que el fundamento del concepto *laboratorio* es tratar conexiones entre personas y cosas, ya sean estos colaboradores o usuarios ocasionales. Estos espacios son una oportunidad para crear dispositivos para intervenir lo real, logrando que hagan visibles comunidades emergentes, para posibilitarles la palabra, el tiempo, la experiencia, las tecnologías, los medios y darles la voz. Así pues, los laboratorios se plantean desde una perspectiva estética, investigativa y formativa, en un contexto de libertad, para experimentar, para naturalizar el error o que al menos se comprenda este último como posibilidad para generar conocimiento.

Tipos y cualidades y temas de los laboratorios en la Red de Músicas de Medellín

En términos de clasificación, se proponen dos tipologías para su orientación: 1) laboratorios para la comunidad propia del proyecto, y 2) laboratorios realizados por artistas formadores y gestores propios de la RMM para públicos aliados. Por otro lado, pueden llevarse a cabo *in situ* (en equipamientos propios de la RMM), o de manera itinerante (en espacios de aliados u otros de ciudad).

Cada uno de ellos puede abordar temas técnicos y musicales (que incluyen y requieren, de los participantes, dominio de elementos como el canto o el dominio de un instrumento), de exploración sonora (en donde el dominio medio de un instrumento no es necesario) o interdisciplinar (donde se adquieren y comparten saberes interdisciplinares que alimentan el aprendizaje musical).

Sistematización de las experiencias de los laboratorios en la Red de Músicas de Medellín

Para la realización de los laboratorios, la RMM establece inicialmente un *documento de planeación* que posibilita trazar una ruta clara para el desarrollo de estos, pero que no predice los resultados o logros específicos. Allí se plantean algunas premisas que pueden permitir el establecimiento de tales rutas, entre las cuales se encuentran:

- Los laboratorios deben lograr involucrar y articular una variedad de identidades para alcanzar modos operativos diversos de organización, planeamiento, producción y difusión.
- Los laboratorios también permiten reevaluar antiguos paradigmas de comunidad; generalmente producen discursos de oposición, por lo que se propone pensar las comunidades en clave de “territorios expandidos”.
- Cada unidad o entidad puede, con su saber y su ciencia, multiplicar los modos y las prácticas sobre: 1) cómo nos relacionamos con el mundo, 2) cuáles son los acuerdos establecidos en él, y 3) cuáles tecnologías se pueden desarrollar para solucionar e incluso para crear otros problemas.
- Los laboratorios serán espacios permeables y diversos.

En la RMM se ha decidido que los laboratorios en sí no requieran de resultados objetivamente mensurables de inmediato, es decir, no se condicionan por la productividad, no se promueven especializaciones de las áreas de conocimiento transversales que los configuran; más bien, se apunta a que sean espacios multisensoriales mediados por el arte, de estructura flexible, que ratifiquen la acción creativa. En esta lógica, los productos pueden dirigirse hacia:

- La realización de una presentación musical de las obras creadas o aprendidas en el laboratorio.
- La elaboración de un documento escrito para la valoración y sistematización investigativa del proceso, la socialización del registro mencionado y la utilización pedagógica del mismo.
- La orientación de la socialización de la experiencia *in situ* a la comunidad, realizando al aire libre y en lugares públicos las experiencias o productos de los laboratorios.
- El registro o la fijación de las experiencias y saberes en formatos transmedia (audio, video u otros).

De esta manera, los productos o resultados de los laboratorios pueden valorarse en términos de los productos materiales o artísticos que en ellos se generen. En ese orden de ideas, se adaptan a los fines tanto internos del proyecto, como de los públicos e instituciones aliadas, y son convocados por el interés y el deseo de quienes lo conforman.

En todo caso, la realización de los laboratorios implica *sistematizar sus experiencias*. Para ello, se sugiere elaborar relatorías escritas o basadas en esquemas o ilustraciones (cuando se llevan a cabo con grupos que no dominan con fluidez la expresión escrita), así como soportes audiovisuales (videos y fotografías, etc.) de los momentos del proceso. Allí se visibilizan el número de participantes, la descripción de las actividades a efectuar y los alcances propuestos.

En la Figura 1 se presenta la ruta metodológica de los laboratorios de la RMM.

Figura 1. Ruta metodológica de los laboratorios de la Red de Músicas de Medellín

Experiencias significativas de los laboratorios en la Red de Músicas de Medellín

En este apartado presentamos dos experiencias hoy activas en la RMM, no sin dejar de precisar que quedan por fuera algunas por mencionar, debido a que ejercicios similares ocurren día a día en las 27 escuelas de música y las 11 agrupaciones integradas que hacen parte del proyecto.

La primera experiencia es el laboratorio de improvisación enfocado en las músicas populares que se viene desarrollando en la Escuela de Música de Trinidad, de la RMM (escuela antes conocida como Benjamín Herrera), que se realiza en la Escuela de Música Moravia alrededor de la música de los litorales y se encuentra activado desde el 2022 con el Centro Postinstitucional Auxano “La Pola”. La segunda es el laboratorio que se lleva a cabo en la Escuela de Música Pedregal, donde se ponen en diálogo los plectros y otros instrumentos de cuerdas pulsadas con medios electrónicos.

Laboratorio de Exploración Sonora La Pola “Lab Pola”

Uno de los requisitos indispensables a la hora de realizar laboratorios que involucren participantes que están por fuera de los procesos regulares del programa es su vinculación a otras instituciones con las cuales la RMM pueda generar alianzas formales. Dentro de estas articulaciones interinstitucionales, se destaca la adelantada entre la Red y el Programa Postinstitucional Auxano, el cual acompaña a menores que han egresado del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y que fueron atendidos en el Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo, más conocido como La Pola, en el barrio Robledo de Medellín.

El objetivo del Programa Postinstitucional Auxano es, tal como lo citan sus documentos,

Acompañar el desarrollo del proyecto de vida de los NNA [niños, niñas y adolescentes] que egresan del SRPA, teniendo en cuenta que, para esta fase, ya han atravesado por etapas como acogida y tratamiento que permitieron dar inicio a estos aspectos personales y familiares, y que se decantan en el tiempo de permanencia en el programa en mención. Este enfoque pedagógico-terapéutico brindará herramientas para que el adolescente se proyecte como miembro autónomo y activo de la sociedad. (Guerra *et al.*, 2021, p. 5)

En este sentido, la vinculación de los niños, las niñas y las y los adolescentes egresados del SRPA a un programa público como la RMM es clave, teniendo en cuenta que uno de los objetivos del proyecto es aportar a los procesos de ciudadanía y convivencia, a través de la formación musical.

Esta articulación entre la Red y el Programa Postinstitucional Auxano inició en el primer semestre de 2022. El primer paso fue el encuentro entre los componentes de investigación y formación de la Red con los profesionales del Postinstitucional, a través de tres reuniones, con el fin de presentar los respectivos programas, las expectativas, los posibles beneficiarios, tiempos, espacios y objetivos.

Uno de los criterios que se estableció, y que ha sido base para este tipo de laboratorios, es la necesidad de que inicien con una población mayor a diez personas, teniendo en cuenta que este tipo de procesos tienden a presentar unos niveles de deserción altos. Además, se eligieron los participantes teniendo en cuenta su interés por lo musical, el cual estaba dirigido, especialmente, al hiphop y las músicas urbanas.

Teniendo en cuenta la necesidad de contar con instrumentos musicales y demás elementos propios de la exploración musical, se estableció como lugar de encuentro la Escuela de Música Moravia, un espacio donde, además, se han explorado las músicas populares y tradicionales de manera significativa, lo cual podría aportar mucho al laboratorio.

Dentro de la planeación de la primera etapa (8 encuentros entre abril y junio del 2022), que inició con aproximadamente 17 participantes, se propusieron diversos ejercicios: historias de vida, composición poética, lenguaje audiovisual, lenguajes sonoros, reconocimiento de músicas populares y urbanas, etc. Además, se planteó como objetivo central la creación de canciones que posteriormente pudieran ser grabadas y proyectadas en diferentes espacios.

Uno de los aspectos relevantes durante esta primera etapa fue la vinculación de participantes de la Escuela de Música Moravia y de la Escuela de Música Pedregal al laboratorio. Esto permitió que el espacio se diversificara y que allí confluieran adolescentes y jóvenes con diversas capacidades y saberes que se pusieron en diálogo. Mientras que los participantes de los integrantes regulares de la Red podían aportar desde la interpretación instrumental, los egresados del SRPA aportaban sus letras, y todos, conjuntamente, participaban de la creación musical.

La socialización de esta primera fase se realizó el 24 de junio de 2022 en la plazoleta del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Allí los participantes del laboratorio pudieron presentar las primeras piezas musicales que fueran construidas a lo largo del proceso. Además, hubo espacio para la improvisación, uno de los ejercicios permanentes durante el laboratorio, teniendo en cuenta el gusto y los intereses de los participantes.

En el proceso de construcción de la socialización, uno de los egresados del SRPA planteó:

El arte a mí me ha ayudado a superar muchas cosas que difícilmente se pueden superar. Con el hecho de escribir, ahí se puede desahogar uno mucho, expresarse a la hora de querer decir algo. Yo pienso que, de ahora en adelante, ya empieza el proyecto de vida mío y va es para adelante con esto de la música. Yo puedo dedicarme a otras cosas, pero no puedo dejar a un lado lo que realmente me apasiona, lo que realmente soy. (Metaute, comunicación personal, 27 de mayo, 2022)

Al finalizar la primera fase, se hizo una evaluación entre la RMM y el Programa Postinstitucional Auxano. Allí se abordaron los avances, las dificultades y los retos del laboratorio, y se planteó la pertinencia de continuar con el ejercicio durante el segundo semestre del año.

Para la segunda fase, teniendo en cuenta los avances en materia de creación, se vinculó a los profesionales de la Red dedicados a la gestión educativa de las tecnologías de la información, con el objetivo de profundizar en la exploración sonora por medio de dispositivos digitales, y para guiar la etapa de producción y postproducción de las piezas musicales que habían sido creadas en la primera fase del laboratorio.

Esta etapa (ocho encuentros entre agosto y noviembre del 2022) estuvo centrada en la exploración y elaboración de pruebas con diferentes estaciones de trabajo de audio digital (Digital Work Station); aplicaciones de audio para dispositivos móviles; elaboración de maquetas *in situ* de piezas sonoras creadas en la primera fase; ejercicios de creación; maquetación de nuevas piezas, y grabación de experimentaciones sonoras. Además, con el paso de las sesiones, el laboratorio fue cobrando cada vez más importancia dentro del programa y se fueron presentando posibilidades de proyección a nivel de ciudad.

La primera presentación se dio el 14 de octubre de 2022, en el marco del 16.º Seminario Nacional de Pedagogías y Didácticas de la Música. Allí se llevó a cabo una intervención musical y, además, los participantes del laboratorio pudieron compartir, en un conversatorio, sus experiencias dentro del proceso.

Además de las sesiones enfocadas en la grabación de las piezas musicales, durante el mes de noviembre de 2022, los participantes del laboratorio asistieron a los ensayos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Red y los Coros Inicial y Juvenil, con el fin de realizar un ensamble a partir de las piezas creadas. Este montaje se presentó en el último Concierto de Temporada de la RMM en el Teatro de la Universidad de Medellín, convirtiéndose en un evento central del programa, que convocó a cerca de 300 niños, niñas y jóvenes músicos y músicas en escena.

Lab Pola en 2023: un punto de inflexión

Para la vigencia 2023, se planteó continuar con el laboratorio, incorporando los hallazgos y las evaluaciones que se lograron establecer del período anterior. En primer lugar, se logró establecer una ruta metodológica para los laboratorios que, lejos de ser una estructura rígida e inamovible, plantea más bien un camino y etapas que se pueden adaptar a las necesidades y demandas de las y los participantes. Por otro lado, se coordina un “reencaudre” con los y las profesionales del Programa Postinstitucional Auxano, atendiendo a los cambios de la misma institución y a la llegada de un nuevo equipo de acompañamiento de las y los participantes.

En el mes de abril se logró concretar el primer encuentro, que tenía como objetivo reconocer los intereses, las demandas y las expectativas de todas y todos los que serían parte del espacio, y con estos insumos, consolidar una ruta de trabajo. Fue en este momento que surge una demanda sentida y crítica de dos de los participantes del período 2022. Ellos expresaron un sentimiento de desilusión y cierta frustración al “sentirse abandonados por la RMM luego de haber vivido uno de los momentos más importantes de sus vidas” (el concierto de temporada). Planteaban que la RMM debería haber impulsado su carrera luego de ello, y vincularlos a los agentes de la industria musical. Manifestaron, en sus propias palabras, que “sintieron que volvieron a caer a sus vidas cotidianas, luego de haber tocado el cielo”.

Esta situación obligó al equipo del Laboratorio (tanto de la RMM como del Programa Postinstitucional Auxano) a reflexionar sobre las expectativas y las posibilidades del espacio, y repensar el paradigma de la transformación social. ¿Puede un laboratorio, en un período acotado de tiempo, transformar la vida de las personas?

Las reflexiones consolidaron una serie de principios que orientan los laboratorios de la RMM y que, de alguna manera, comienzan a operar en todos los espacios de laboratorios. Estos principios son:

- *Los laboratorios son tanto un espacio para el disfrute y la práctica artística, como un derecho cultural.* El fin de estos espacios no es el desarrollo técnico-musical, ni la inserción laboral en las industrias creativas, sino un espacio seguro, de respeto por la diversidad, en donde se converge sin mayor expectativa que el disfrute y la práctica artística libre y creativa.
- *Los laboratorios son un espacio para la creación colectiva.* Al ser un espacio donde se reúnen diversas personas, todo lo que pueda surgir creativamente en el espacio son, en esencia, creaciones u obras colectivas, entendidas como “las que son producidas por un grupo de autores por iniciativa y bajo la orientación de una persona natural

o jurídica que la coordina, divulga y publica bajo su nombre”, según lo establece la Ley 23 de 1982 o Ley sobre derechos de autor en Colombia (Colombia, Congreso de la República, 1982). Esto implica que, en un espacio de laboratorio, debe primar el interés colectivo por sobre el individual.

- “*Todos saben*”. En los laboratorios, todos los saberes se reconocen, se valoran y se validan. Las experiencias artísticas, musicales y humanas de cada una de las personas que asisten a estos espacios son insu-mo para la creación y la práctica, y coexisten en la misma jerarquía. En este sentido, cada uno de los participantes lideran su proceso de aprendizaje y los profesionales de la RMM guían, acompañan y median este proceso.
- *La permanencia y la participación, más que la cantidad de participantes, son requisitos para la existencia del laboratorio.* Para que un proceso de creación colectiva tenga sentido y pertinencia, debe propender por consolidar un grupo estable de personas que perduren en el tiempo y que puedan transitar la ruta metodológica del laboratorio con apropiación y sentido.

Luego de esto, se solicita al Programa Postinstitucional Auxano que convoque al menos 10 participantes, de manera que se pueda asegurar una permanencia de mínimo el 60 % de este grupo, para viabilizar el espacio y la experiencia. Se logró cumplir con esta convocatoria luego de un mes y medio de plazo, lo que permitió iniciar nuevamente el proceso del Laboratorio la Pola, a partir del 12 de julio.

Algunas de las actividades en Lab Pola

La consolidación del grupo permitió, en primer lugar, indagar por los saberes y las expectativas de los participantes. Desde la primera sesión de este período se logró identificar que, al igual que en el 2022, los participantes del Laboratorio tienen claros intereses por las estéticas urbanas, asociadas al rap, el hiphop, el trap, y una gran capacidad por el *free style* o improvisación. A la vez, se identifican algunas falencias en el ámbito vocal, la expresión corporal y la identificación de algunos elementos básicos de la música.

En los siguientes encuentros, por ende, se trabaja en la identificación de elementos básicos de la música, buscando reconocerlos a través de la misma experiencia musical de los jóvenes, y se abordaron temáticas como el pulso, el ritmo, el sonido, la altura, el silencio, el timbre y el color.

Posteriormente, se va profundizando en conceptos como: *afinación, dinámi-cas, articulación, fraseo y planos*, especialmente aplicados a improvisaciones mediante la audición dirigida.

Para el miércoles 2 de agosto, el Laboratorio fue convocado a participar del evento “Todos Somos Uno”, que reunió a todos los procesos de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de Medellín en el Teatro Pablo Tobón, en el marco de la Feria de Las Flores 2023. En este evento hicieron presencia cuatro participantes del Lab Pola. Ellos lograron crear una letra que retrata la ciudad y sus barrios (como planteaba el guion original del montaje). La experiencia fue altamente significativa tanto para los jóvenes del laboratorio como para el público que pudo apreciarla.

A partir de esta intervención en el Teatro Pablo Tobón, durante el mes de agosto y parte de septiembre, se comenzaron a trabajar en el Laboratorio aspectos relacionados con la expresión corporal. Se analizaron los videos de la presentación y se hace una reflexión crítica de la puesta en escena. Allí los mismos participantes pudieron identificar opciones de mejora tanto a nivel musical como escénico. En una sesión posterior, se invitó a una profesional en teatro para un trabajo específico en expresión corporal, en donde se abordaron aspectos como la presencia escénica, la energía, la relación cuerpo y voz, velocidades y niveles en el espacio, el cuerpo ampliado, la mirada, la imitación, el camuflaje, la exageración, la memoria y la conciencia escénica.

En la siguiente sesión del Laboratorio, y con la participación de un gestor invitado de la RMM, se exploró la voz y sus posibilidades como instrumento, abordando aspectos como la colocación, la afinación, la proyección vocal, el cuidado del aparato fonoauditivo, entre otros.

En la etapa actual del Laboratorio La Pola 2023, se viene trabajando en una creación colectiva. Para esto, primero se hizo una lluvia de ideas para encontrar un “tema común” e ideas relacionadas, a la vez que se favoreció un espacio para el debate y la reflexión en torno a los temas que “nos mueven o nos commueven”.

Como resultado de este ejercicio, surge como tema principal “el menosprecio”, asociado a subtemas como la justicia, la igualdad o la desigualdad, el dinero, la superación y las oportunidades.

Luego de este ejercicio, en una siguiente sesión se logra consolidar una letra con 5 estrofas y 1 coro, y en otra sesión se adelanta la creación y la estructuración de una pista musical, concordante con el concepto central creativo. De nuevo aparecen los medios electrónicos y los dispositivos digitales como una herramienta que permite materializar las ideas mediante la interacción de los participantes con estas herramientas. Se espera que este proceso culmine con la grabación tanto en sonido como en video de esta obra.

Laboratorio de Exploración Sonora “Loop Lab”

Esta experiencia es ligeramente diferente a Lab Pola. Es importante destacar que los participantes del Loop Lab hacen parte de los procesos de formación en músicas y organologías tradicionales de la Escuela de Música Pedregal; por lo tanto, cuentan con mayor acercamiento al lenguaje, las dinámicas y los elementos estructurales de la música.

Este contexto ha permitido activar una experiencia en el 2023, en la que el diálogo entre los aprendizajes técnico-musicales, estéticos e interpretativos y el uso de herramientas tecnológicas se vislumbran como un escenario de oportunidades, visiones, interrogantes y soluciones a la amplia búsqueda de identidades alternativas en el quehacer musical y personal de los participantes interesados en este tema, por supuesto, bajo esa perspectiva que ya habíamos mencionado tienen los laboratorios en su relación con la investigación-creación.

Un aspecto interesante para resaltar del Loop Lab es que sus búsquedas con las iniciativa de innovación y promoción de las tecnologías digitales en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín permiten fomentar un acercamiento de toda la población con la llamada “cuarta revolución industrial”. Se comprueba aquí que las herramientas tecnológicas están de manera generalizada arraigadas en la cotidianidad y son quizá el factor definitivo para la formación personal y profesional de sus habitantes, pero especialmente para la expansión estética de las propuestas creativas.

Uno de los principales objetivos de este laboratorio se ha enfocado en orientar las actividades hacia la indagación, exploración y creación de repertorios musicales, haciendo uso de recursos tecnológicos, especialmente a través de pequeños formatos, como grupos de cámara, duetos o tríos, que incorporen como parte de su exploración sonora tanto las técnicas extendidas o expandidas y, por supuesto, las herramientas digitales, como la composición de repertorios a partir de la apropiación de estos aspectos.

Particularidades del Loop Lab: las técnicas extendidas

Este laboratorio se formalizó a partir de las iniciativas del artista formador Sebastián Puerta y del gestor de Tecnologías de la Información y el Conocimiento de la RMM Paulo Salazar, quienes promocionan, desde el año 2023, espacios con la intención de explorar las transversalidades que las tecnologías digitales aportan a la música analógica de ascendencia andina.

En este laboratorio, aquello que algunos denominan “evolución interpretativa” ha llevado a los intérpretes a explorar en sus instrumentos una suerte de diversas posibilidades tímbricas, a partir de la experimentación de “técnicas extendidas”, referidas a la utilización de un instrumento de una manera

diferente a las establecidas por las normas tradicionales, y también a la apropiación de recursos tecnológicos para potenciar la expresión artística.

Para Loop Lab, así como lo ha sido para la mayoría de las propuestas estéticas sonoras de vanguardia, la aparición de los movimientos concretos y electrónicos (franceses y alemanes), en lo que más tarde los historiadores sincretizaron en esa denominación del “movimiento electroacústico”, ha sido clave en lo que se refiere a la aceptación de recursos tecnológicos en el ámbito artístico musical académico y popular, debido a que la apropiación de dichas tecnologías se hace incluso de manera inconsciente en la actualidad, pues muchas de ellas ya hacen parte de la cotidianidad.

Sobre el desarrollo metodológico del Loop Lab

Para materializar esta iniciativa, se dispuso entonces de un espacio en la Escuela de Música Pedregal. Una de las condiciones importantes es que este espacio posibilitara procesos colectivos de encuentro, futuras socializaciones, pero, específicamente, que permitiera la realización de prácticas experimentales con los instrumentos y los recursos tecnológicos que se necesiten.

Esta propuesta se configuró entonces a partir de las siguientes premisas: 1) la apertura de un espacio que posibilite el diálogo, 2) la incorporación de saberes previos y expectativas de los participantes, 3) la determinación de la pertinencia de aquellos posibles contenidos a abordar, y 4) la realización de charlas para contextualizar el origen, las propuestas metodológicas, el acercamiento a las herramientas digitales (pedales de efectos, aplicaciones digitales), entre otros.

Las actividades, por su parte, se han venido concentrado en: 1) los contextos históricos como referentes, 2) la familiarización con las herramientas a implementar, 3) la exploración sonora individual, 4) la creación colectiva para la convergencia de experiencias subjetivas en pro de la toma de decisiones comunes, 5) la recopilación de experiencias y nuevas propuestas, y 6) la socialización de experiencias y su sistematización.

Motivar la exploración y la creación en torno a las técnicas interpretativas expandidas en instrumentos de cuerdas pulsadas, con la interacción de efectos, aplicaciones y otros recursos tecnológicos aplicados a formatos de música de cámara, ha sido el motor de esta experiencia, en la cual alrededor de 10 jóvenes (guitarristas, tiplistas, bandolistas y cantantes) han participado activamente en la reflexión, la formulación de preguntas, la improvisación y la creación de un material inédito que va dando cuenta del proceso allí desarrollado.

Sobre los contenidos y las temáticas abordadas en el Loop Lab

Diversos han sido los temas que han propiciado el diálogo en este laboratorio. Algunos de ellos, especialmente los que han sido mayormente acogidos por los diferentes participantes, son:

- Las pedaleras de efectos y los dispositivos electrónicos como herramienta para alterar el sonido de un instrumento acústico.
- Componentes principales de una pedalera de efectos, los pedales de expresión, el control de parámetros, el procesado de efectos y las fuentes de alimentación.
- Tipos de efectos comunes y sus características: la distorsión, el *chorus*, el *flanger*, el *phaser*, el *reverb* y el *delay*.
- Demostraciones prácticas del uso de pedales y procesadores de efectos; activación y desactivación de los mismos; configuraciones en la interacción.
- Los efectos de modulación como herramienta importante en la producción musical; el modelado de texturas y la sensación de profundidad y dimensión en el sonido.
- Cómo afectan los efectos y el procesamiento de ondas el sonido de los instrumentos acústicos, resultado de frecuencias en el sonido y el énfasis tímbrico en la interpretación musical.
- La creación y la personalización de sonidos a través de la combinación de diferentes efectos.

Por último, cabe destacar que este laboratorio es relativamente joven como proceso; por lo tanto, las preguntas y las inquietudes que allí se vienen abordando muy probablemente se irán ajustando conforme la participación de los jóvenes se presente. Por ahora, las preguntas movilizadoras se han venido concentrando en determinar la pertinencia de graficar o no aquellas nuevas sonoridades; encontrar las maneras de registrar y sistematizar las experiencias que arrojan su realización; problematizar las grafías alternativas como un aspecto que puede fortalecer el registro, pero que tal vez no sea un elemento prioritario, debido a que incluso la tradición oral podría ser una manera efectiva de transmitir el conocimiento entre pares.

Cabe aclarar que estas inquietudes son solo eso: movilizadores de las dinámicas de interacción, que se entienden inacabadas e inconclusas. Serán el tiempo y la apropiación por parte de los participantes de los distintos laboratorios los insumos para terminar de escribir esta historia que dejamos abierta.

Referencias

- Colombia, Congreso de la República. (1982). Ley 23, sobre derechos de autor (enero 28).
- Colombia, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. (2024). *Plan Nacional de Cultura 2024-2038*. <https://www.mincultura.gov.co/despacho/plan-nacional-de-cultura/Paginas/index.aspx>
- Ghiso, A. (2009). Pedagogía social en América Latina: legados de Paulo Freire. *Relaciones, Serie: R-Educación*, (24), 1-11. <http://www.chasque.net/frontpage/relacion/0008/r-educacion.htm>
- Guerra, D. A., Rojas, M. y Pérez, J. H. (2021). *La empatía como habilidad para la vida capaz de reducir factores de riesgo en adolescentes y jóvenes pertenecientes al sistema de responsabilidad penal para adolescentes en la modalidad post-institucional del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo de la ciudad de Medellín* [Tesis de especialización, Universidad Católica Luis Amigó]. Repositorio Institucional Universidad Católica Luis Amigó. <http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/1535>
- Medellín, Secretaría de Cultura Ciudadana, Red de Prácticas Artísticas y Culturales. (s. f.). *Nosotros somos*. <https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-cultura-ciudadana/red-de-practicas-artisticas-y-culturales/nosotros-somos/>
- Méndez, E. y Urdaneta, W. (2016). Investigación situada. Una ruta para la enseñanza de la ecología. *Educación en Contexto*, 2(Número especial 1), 58-71. <https://educacionencontexto.net/journal/index.php/una/article/view/45>
- Red de Músicas de Medellín. (s. f.). *Nosotros*. <http://redmusicamedellin.org/nosotros/>
- Silberman, M. (2005). *Aprendizaje activo: 101 estrategias para enseñar cualquier tema* (Adriana Oklander, Trad.). Troquel.
- Veciana, S. (2017). Espacios de memoria virtual como laboratorios de investigación artística. *ANIAV-Revista de Investigación en Artes Visuales*, (1), 103-113. <https://doi.org/10.4995/aniav.2017.7828>
- Para citar este artículo:** Ortiz, N., Duque, L. F., Salazar Montoya, P. A. y Mejía Ramírez, S. (2024). Los laboratorios de exploración sonora: un espacio para la creación y la investigación en la Red de Músicas de Medellín. *Artes La Revista*, 23(30), 30-49.