

La Improvisación Como Herramienta Transversal a la Creación Musical. Método y Prácticas

Docente líder del proyecto:

León Fabio Salcedo Ortiz

Docente Co investigador:

Yenny Tatiana Perilla Restrepo

Ivan Andrés Pachón Sabogal

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas

Programa de Música

Zipaquirá Cundinamarca

2023

La Improvisación Como Herramienta Transversal a la Creación Musical. Método y Prácticas

Ivan Andrés Pachón Sabogal

Cód. 891208121

Trabajo de grado sometido como requisito parcial en los requerimientos para el grado de
Maestro en Música

Director

León Fabio Salcedo Ortiz

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas

Programa de Música

Zipaquirá Cundinamarca

2023

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	3
Tabla de Imágenes.....	4
Resumen.....	5
Descriptores o palabras clave.....	6
Contenido.....	7
Objetivos.....	7
Objetivo general.....	7
Objetivos específicos.....	7
Objetivos del semillerista.....	8
Planteamiento del problema.....	9
Compendio de la justificación.....	13
Descripción del marco de referencia.....	15
Descripción del marco metodológico.....	20
Actividades del semillerista.....	32
Descripción de resultados.....	37
Descripción detallada de actividades y aportes realizados en el proyecto de investigación.....	37
Resultados y conclusiones.....	37
Resultados propios del proceso de participación del estudiante dentro del proyecto de investigación.....	40
Bibliografía.....	42
Anexos.....	45

Tabla de Imágenes

Figura 1.....	21
Figura 2.....	21
Figura 3.....	22
Figura 4.....	23
Figura 5.....	26
Figura 6.....	28
Figura 7.....	29
Figura 8.....	30
Figura 9.....	32
Figura 10.....	37

Resumen

El presente trabajo investigativo recoge, analiza y sustenta el proceso del semillerista Ivan Andrés Pachón Sabogal en el proyecto de investigación: “la improvisación como herramienta transversal a la creación musical, método y prácticas.” Este proyecto se desarrolla de manera mancomunada entre la universidad de Cundinamarca y la universidad nacional, propone exponer y aplicar un método comprensivo que aborde la improvisación como un elemento transversal a diferentes estilos musicales. Esta planeado en el marco de la investigación artística, sin embargo y debido a que dicho proyecto es un trabajo mancomunado entre ambas universidades, en el semillero de investigación de la universidad de Cundinamarca se definió que nos enfocaremos en aportar tan solo en el desarrollo del primer y último objetivo específico así como en la investigación de antecedentes y revisión bibliográfica.

Por lo cual el presente informe desarrolla un procedimiento de investigación documental y de referentes bibliográficos, con el cual se pretende brindar datos y herramientas pedagógicas tanto prácticas como conceptuales que contribuyan al desarrollo del marco de referencia de dicho proyecto. Se pretende identificar tanto los procesos de aprendizaje y de ejecución en la improvisación como los elementos comunes entre ellos con el fin de encontrar información que sea capaz de atravesar barreras entre distintas metodologías como lo son la clásica, el jazz, las músicas tradicionales, entre otras. Por tal razón esta investigación aborda una revisión de diez referentes bibliográficos entre los cuales encontramos monografías y artículos de investigación, todos escritos en idioma inglés, procedentes de universidades de Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido, los cuales contienen temáticas respecto a la improvisación desde diversos puntos de vista y con una variedad en la tipología de investigación, entre ellos encontramos trabajos etnomusicológicos, experimentales, cuantitativos, cualitativos, descriptivos, pedagógicos, analíticos y conceptuales. Cada una de

las revisiones bibliográficas contiene su respectivo resumen con los siguientes componentes: Título, autores, introducción, síntesis y conclusiones, a su vez se desarrollaron tablas que representan un análisis de categorías y parámetros en los cuales encontramos información resumida de carácter musical respecto a forma, expresión y representación, todo lo anterior con el fin de suministrar guías prácticas a través de un artículo de revisión que contenga de forma crítica, exhaustiva y resumida toda la información relevante de los estudios anteriormente nombrados.

Descriptores o palabras claves

Improvisación musical, creatividad musical, prácticas de improvisación, composición musical, estrategias de improvisación, procesos de pensamiento, imitación auditiva.

Contenido

Objetivos del proyecto mancomunado

Objetivo general

Proponer y aplicar un método comprensivo que aborde la improvisación como un elemento transversal a diferentes estilos musicales.

Objetivos específicos

Contribuir a la discusión acerca de paradigmas y formalismo actuales en la práctica y aprendizaje de diferentes estilos musicales.

Contribuir al proceso de formación del estudiante de maestría en el desarrollo de sus competencias investigativas.

Crear obras artísticas que puedan circular en diferentes espacios de divulgación y/o formación musical

Formular herramientas prácticas y conceptuales que ayuden a ampliar los horizontes creativos y pedagógicos de músicos de diferentes estilos.

Proponer enfoques y herramientas pedagógico-musicales alternativas al paradigma de la lecto-escritura.

Objetivos del semillerista

Aportar mediante la investigación en la elaboración de un artículo de revisión con la finalidad de ofrecer información, resúmenes y conclusiones acerca de las diversas prácticas de improvisación, siendo analizadas desde distintas perspectivas o problemáticas.

Identificar los temas relevantes y controvertidos en cuanto a improvisación en distintos estilos o géneros musicales para lograr comprender teóricamente sus diferencias y así enriquecer mis conocimientos y conceptos teórico–musicales.

Entender a fondo el concepto de improvisación en distintas culturas y músicas para poder encontrar características similares y así plasmar herramientas pedagógicas que sirvan para otros tipos de música en donde la improvisación no es primordialmente utilizada.

Aplicar los conocimientos adquiridos en mí practica musical, para así desarrollar nuevas habilidades y variedad de lenguajes improvisativos como resultado del proceso de investigación.

Aprender conceptos en el área investigativa que sean edificantes como profesional mediante el desarrollo de este proyecto como lo son la redacción del método, consultas bibliográficas, eventos académicos o ponencias y participación del semillero.

Planteamiento del problema

Alejandro Fernández (2021) afirma que el paradigma del conservatorio europeo, adaptado en parte de las universidades en Latinoamérica sirvió de modelo para la conformación del conservatorio de la UNAL y para el diseño curricular al del programa de música de la UDEC. En este marco, la formación académica y la práctica artística suelen enfocarse desde estándares definidos por una tradición que en ocasiones excluye dos elementos que consideramos fundamentales al ubicarnos en el territorio y el tiempo que habitamos: por una parte, el abordaje de expresiones musicales donde las fronteras estilísticas se desdibujan. Por otro lado, el reconocimiento de expresiones artísticas que en sus contextos originales se aprenden y ejercen desde paradigmas diferentes al de la lecto-escritura.

Este ejercicio y aprendizajes de la música desde repertorios y prácticas canónicas, donde cada paradigma académico define y estructura una serie de contenidos que estima como mínimos para la competencia en un determinado estilo, y que construye un modelo de pensamiento desde donde se comprenden otras tradiciones musicales, causa en muchos casos que los músicos experimenten inseguridades al visitar contextos distintos al de su experiencia formativa limitando así su relación con diversas expresiones artísticas. Ejemplo de esto es la separación entre las escuelas de formación clásica, jazzística y popular, donde cada paradigma académico se apropian de sus particularidades afectando, en ocasiones, una relación dialógica entre las mismas. Esta situación afecta los ámbitos artísticos, de divulgación y aprendizaje de músicos que en su ejercicio habitan la frontera de sus paradigmas, ya que esta separación que se da en la academia llega incluso a los órdenes de la administración pública.

Esto, se evidencia, por ejemplo, en la política con la que en Bogotá se asigna la promoción pública de la creación y circulación de la Música a entidades separadas, IDARTES

para el caso de las músicas tradicionales, urbanas y populares; y la OFB en el caso de las músicas clásicas de tradición centro europea. Esta situación en contraste a la observación de una realidad artística y social propia de una cultura globalizada, donde diferentes tradiciones conviven y en la que los músicos se ven abocados a visitar variedad de contextos y tradiciones musicales en virtud de su ejercicio profesional, nos lleva inevitablemente a plantearnos algunas inquietudes: ¿En una realidad social transculturizada, porqué desde el ámbito académico se mantiene una separación entre escuelas paradigmáticas, para el estudio y la práctica de la música? A simple vista, la respuesta más evidente que surge es que precisamente la separación permite estudiar cada música en la profundidad de su contexto.

Sin embargo ¿Hasta qué punto esta aproximación delimita las motivaciones, posibilidades creativas y profesionales de los músicos? ¿Cómo abordar el aprendizaje, práctica, promoción y circulación de músicas de categorización problemática? ¿Es propio para una universidad delimitar el estudio y práctica la música algunos paradigmas sin atender a todo el espectro universal de expresiones artísticas existentes? En nuestra experiencia abordamos la potencialidad de la improvisación como elemento que permite transitar entre diferentes expresiones y tradiciones musicales, debido no sólo a su presencia común en distintos estilos, sino también a su propiedad como elemento transversal a la creación musical. Sin embargo, encontramos que la práctica de la improvisación en la academia se aborda absolutamente desde aproximaciones estilísticas. En nuestra opinión esto refleja la ausencia de un acercamiento comprensivo y general a la improvisación. En consecuencia, nuestra propuesta se orienta a la formulación y aplicación de un método teórico práctico que aborde la improvisación en su dimensión de elemento transversal a la creación musical ya que nuestra opinión este acercamiento ayuda a ampliar los horizontes creativos y profesionales de los músicos.

Planteamiento del problema semillerista

La improvisación musical como elemento fundamental en la formación de un músico profesional es de gran importancia, como lo menciona (Peñalver, 2013, p.42) “la improvisación favorece la asimilación y la puesta en práctica de los contenidos conceptuales, pero también es un proceso donde a través de la exploración se adquieren nuevos conocimientos, hábitos y destrezas” Sin embargo algunos músicos al enfrentarse ante nuevas experiencias e interpretando distintos tipos de músicas, descubren limitaciones al momento de improvisar, y es muy probable que esta situación sea debido a ciertos vacíos en su formación como lo pueden ser la falta de conceptos, la falta de experiencia, incluso la falta de práctica de conceptos ya adquiridos, entre otras razones más, sin embargo la formación y pedagogía en cuanto a improvisación se refiere, puede llegar a tener falencias dependiendo incluso del instrumento o género que se estudia.

Si observamos la formación formal en improvisación musical, la podemos encontrar fuertemente en instrumentistas de jazz en donde cada semestre deben sustentar y mostrar avances del desarrollo de su técnica improvisativa, en el transcurso de un pregrado los estudiantes desarrollan dicha técnica mediante transcripciones, análisis, imitación, entre otras estrategias pedagógicas más, y a su vez utilizando distintas herramientas musicales como los modos, arpeggios, variedad de escalas, licks, etc. Muy distinta es la metodología de la escuela clásica en donde también se aprenden obras, estudios técnicos, escalas, pero el estudio enfocado a la improvisación es notoriamente menor.

Como menciona Peñalver (2010) “Muchos músicos de la escuela clásica que no están interesados en tocar jazz, pueda que les llama la atención, sin embargo no llegan a alcanzar un nivel de interés más allá de lo casual o investigativo, hay cierto interés en conocer las bases

que rigen esta música pero al descubrir que su aprendizaje tiene el mismo rigor técnico y metódico declinan su interés y siguen en sus estudios clásicos tradicionales”

Esta problemática la encontramos de igual forma en estudiantes que se enfrentan a improvisar en distintas clases de música sin importar el género, estilo o cultura, por tal razón es importante investigar antecedentes para identificar aproximaciones teóricas o metodológicas respecto al tema y así proporcionar información amplia con evidencia disponible que ayude a la problemática mencionada, logrando resultados que contribuyan a que la improvisación sea un eje fundamental y transversal en la formación de un músico instrumentista. Cabe preguntarnos qué antecedentes y referentes bibliográficos existen, en cuanto a metodologías, estrategias, investigaciones y experimentos en la temática de la improvisación musical, ya sea desde diversos puntos de vista, tradiciones, culturas o estilos, para que a través de dicha revisión bibliográfica se encuentre la mayor cantidad y calidad de datos desde un enfoque teórico y/o práctico.

Compendio de la justificación

Para empezar a interpretar música, es común que el aprendiz tenga que imitar a otros músicos o que deba seguir distintas reglas, posturas técnicas, conceptos teóricos, etc. Pero cuando por primera vez se le exige a un músico salirse del guion y tocar libremente, es decir, en palabras más técnicas “improvisar”, pues va a ser natural en algunos intérpretes sentirse intimidado, ya que la música improvisada para algunos resulta ser un proceso difícil, pero es bien sabido que dicho proceso trae increíbles beneficios. Aprender a improvisar ayuda a los músicos a entender mejor la música y a desarrollar la creatividad, como lo dice (Paolini,2019,p.1) “la improvisación estimula la imaginación creadora ya que al enfrentarnos a circunstancias dadas no preparadas con antelación, ejercitamos nuestra conciencia de percepción del entorno, al estar alerta y en un estado creativo que mantenga una coherencia lógica con su entorno y con los elementos que debe enfrentar.

Por lo cual es importante encontrar antecedentes acerca de la improvisación, no solo en los grandes improvisadores sino en diversas clases de músicas, sin discriminar cultura, ubicación, jerarquía, cantidad de información, género, estilo, etc, con el fin de hallar y desarrollar metodologías que aborden una pedagogía transversal de la improvisación y que esto sirva en pro de la formación del músico profesional. Como lo afirma Bermejo (2023) Improvisar es la herramienta más directa de expresión y comunicación del músico. Es importante indagar en distintas culturas, ya que desde la música menos compleja hasta la mas difícil encontramos herramientas útiles para el beneficio de la investigación y a su vez romper con paradigmas y prejuicios creados por los músicos, por ejemplo: es común encontrar que una de las diferencias comunes entre el músico clásico y el jazzista es que por un lado, el músico clásico desarrolla más habilidades en la lectura y en la interpretación de obras ya escritas, mientras que por el otro lado el músico Jazzista potencializa más habilidades en la

improvisación y el desarrollo musical espontáneo sobre estructuras armónicas existentes. Si hiciéramos un balance de esta comparación sería sumamente nutritivo para cualquier músico desarrollar absolutamente todas estas habilidades en conjunto.

Por tal razón es importante desarrollar esta investigación, para proporcionar información e identificar aspectos importantes respecto a la improvisación, discutir críticamente conclusiones contradictorias procedentes de diferentes estudios y así proporcionar resultados que ayuden a desarrollar un eje transversal que rompa barreras metodológicas entre distintos estilos de música, con el gran beneficio de conseguir que el músico interesado desarrolle conceptos integrales en cuanto a la improvisación. Personalmente elegí este proyecto ya que estudie cinco semestres de guitarra clásica y posteriormente me cambie a estudiar guitarra eléctrica, lo que me otorgo una visión imparcial en cuanto a metodologías y un aprendizaje interpretativo en ambos estilos, lo que me permite discernir asertivamente entre las dos escuelas y aportar a esta investigación, pero a su vez sé que es necesario aprender mucho conceptos más y profundizar en esta temática tan extensa.

Descripción del marco de referencia

A continuación se relacionaran estudios, tendencias y afirmaciones halladas e investigadas que hablan acerca del uso de la improvisación en el discurso musical creativo, vistos desde diversos puntos de vista como históricos, pedagógicos, estilísticos, culturales, etc.

La improvisación en la tradición europea

La creación artística ha florecido alrededor de la improvisación en múltiples momentos y expresiones musicales. En el periodo barroco la improvisación era una práctica común a través de técnicas como el bajo continuo, la ornamentación, el contrapunto libre y el tema y variaciones. En 1477 Johannes Tinctoris publica su tratado *Tractatus de arte contrapuncti* donde describe los primeros métodos documentados de improvisación en el contrapunto y a mediados del siglo XV, Faburden menciona la práctica común de añadir voces de manera espontánea sobre una melodía existente. (Yoo, 2016).

Alejandro Fernández (2021) afirma que hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX numerosos compositores de la tradición centroeuropea se inspiraron en músicas que incluían secciones de improvisación como el jazz y las músicas folklóricas de Europa. Entre estos compositores se destacan Bela Bartok con sus improvisaciones sobre canciones populares húngaras, op.20 (1920) Darius Milhaud con su famosa fuga jazz en *La creación del mundo* Op. 82, Igor Stravinsky con *Piano rag music* y el *Ebony concerto*.

La pedagogía de la improvisación en el ámbito académico

A partir del nacimiento del jazz la improvisación adquiere un rol central en la música popular norteamericana. Gracias a la difusión masiva de este en registros fonográficos y otros medios masivos recientemente inventados, se difunde la improvisación como producto artístico a nivel mundial. En la actualidad, la investigación acerca de la improvisación y sus

potencialidades es un campo fértil de estudio, donde se busca desafiar los paradigmas dominantes relacionados a la creación y enseñanza a partir de la lectoescritura. Una de las propuestas más audaces en este campo es la de los guitarrista clásicos Jonathan Leathwood, Stephen Goss y Stanley Yates, con su investigación *Improvisation as a way of knowing*, en la que se propone un modelo de acercamiento al repertorio de la guitarra clásica en tres momentos históricos, tomando como base los scores de piezas representativas del instrumento de autores como Bach, Sor, Giuliani, Britten y Villalobos. (Fernandez, 2021)

A pesar de contar con numerosos antecedentes en el campo creativo, la relevancia de la improvisación en el ámbito académico de la cultura centro europea es relativamente reciente y solo ha adquirido visibilidad a raíz de investigaciones en el campo de la musicología y el surgimiento de programas de formación de nivel universitario. (Fernandez, 2021)

Desde 1932 se empezaron a ofrecer cursos de jazz como parte del currículo del programa de música de la Universidad de Nueva York, seguido las Universidades estatales de Alabama y Tennessee alrededor de 1940. El primer programa oficial de pregrado en jazz surge en la Universidad North Texas en 1946 (<https://jazz.unt.edu/history>), y posteriormente diferentes programas tradicionalmente clásicos se vieron en la necesidad modernizar sus currículos ante la creciente demanda de músicos por parte de las bandas de baile del estilo swing. (Fernandez, 2021)

El programa de improvisación contemporánea del conservatorio de New England - Estados Unidos, nace en el año 1973 como una iniciativa para desafiar la polarización del mundo de la música en el ámbito académico. Prioriza los procesos de aprendizaje a partir del desarrollo del oído, el canto, y la interiorización, sobre el desarrollo técnico - mecánico del instrumentista. (Blake, 2011)

Por otra parte, el Conservatorio Superior de música de París cuenta con el curso de Improvisación Generativa, dentro del departamento de Jazz et musiques improvisées. Este espacio plantea la aproximación a la improvisación, tanto individual como grupal, y su relación con otras formas de expresión artística (video, texto, performance, recursos electroacústicos). Así mismo se han desarrollado lenguajes alternativos al de la lecto escritura como el sistema de señas Soundpainting. (Thompson, 2015), diseñado para dinámicas de improvisación grupal, que actualmente hace parte del currículo del Conservatorio de París.

Investigación sobre improvisación en diferentes ámbitos

Igualmente se han desarrollado estudios como artículos, monografías, métodos e informes de investigación en el ámbito de la improvisación, entre los cuales se encuentran los de (Béhague,1980), (Locke,1980) y (Signell, 1980) los cuales recopilaron datos muy precisos en cuanto a el desarrollo de la improvisación en distintas culturas.

Béhague (1980) en su investigación afirma que la improvisación implica una relativa libertad para elegir elementos dentro de normas o reglas estilísticas propias de una determinada cultura, igualmente el grado de permisividad de estas reglas determina los límites y el alcance de la improvisación, por lo cual investigó acerca del uso y la práctica que tiene la improvisación en la música latinoamericana específicamente en tres tipos de tradiciones y culturas las cuales han influido dicha música: Tradiciones de origen indígena, tradiciones de origen español y tradiciones de origen africano.

Locke (1980) recopila datos acerca de la improvisación en las músicas subsaharianas en África. Explica las diversas cualidades encontradas en cada región a su vez sintetiza las similitudes que encuentra en estas músicas, posteriormente se enfoca en el concepto de la improvisación según las tradiciones africanas y analiza fragmentos de unas piezas tradicionales de la cultura africana.

Signell (1980) encuentra datos acerca de la improvisación en las principales culturas musicales del oeste de Asia las cuales son: Turquía, Persia y los países árabes, en donde nombra a grandes rasgos tanto sus similitudes como sus diferencias. Igualmente propone unos ejercicios pedagógicos para que los estudiantes interesados absorban cierta comprensión y técnica de la música improvisada de Asia Occidental.

Por otra parte es bien sabido que el radif es un repertorio canónico y tradicional de la música clásica iraní que constituye la médula y esencia de la cultura musical persa, refleja la identidad cultural y nacional del pueblo de Irán y ha sido fundamental para la práctica de improvisación durante más de un siglo. Una investigación notable es la de Nooshin (2013) la cual explora las nuevas formas de práctica de improvisación que están desarrollando los músicos Amir Eslami y Hooshyar Khayam, en donde analiza piezas de su álbum (All of You. Hermes Records, Irán) y entrevista a los compositores, encontrando hallazgos relevantes acerca de la composición e improvisación.

En las investigaciones con un fin pedagógico encontramos el artículo de Silberman (2003) el cual nos brinda: Información encontrada al investigar ocho libros de texto de música con el fin de encontrar recursos y estrategias para la improvisación postonal, este artículo lo elaboró con el fin de enseñar a los estudiantes a escuchar y comprender aspectos de la música del siglo XX, el autor hace una propuesta metodológica con unos ejercicios y actividades para desarrollar la improvisación en estudiantes y finaliza con el análisis de improvisaciones creadas por dos estudiantes universitarios que se formaron con dicho método del autor.

Un trabajo importante el cual se enfoca más en los procesos cognitivos del músico es la investigación experimental de Norgaard (2011) describe las estrategias y procesos de pensamiento de músicos de jazz que subyacen al momento de improvisar. Este trabajo resulta muy útil en el ámbito pedagógico.

La investigación etnográfica de Schroeder (2015) contiene un estudio resumido en donde arroja datos acerca de la práctica de “la improvisación musical libre” en Brasil, obtuvo información sobre cómo los músicos piensan, tocan y enseñan dicha práctica musical.

La investigación experimental y cualitativa de Palmer (2016) Recopiló y analizó datos proporcionados por músicos improvisadores de jazz de distintos niveles, fundamentándose en tres ejes de estudio: 1) La capacidad de imitación auditiva. 2) El conocimiento de la teoría del jazz 3) Las variables de antecedentes personales en el desarrollo de la improvisación. El experimento se llevó a cabo mediante cuatro evaluaciones: A) Encuesta de experiencia en improvisación de cada participante, B) Evaluación de desempeño en la improvisación, C) Medición de la capacidad de imitación auditiva y D) Medición acerca de la teoría del jazz.

Mcneil (2017) argumenta que un modelo de ideas semillas fijas se cultivan y expanden creativamente durante la interpretación de un raga, lo cual proporciona un marco conceptual y analítico cultural apropiado para comprender los procesos de espontaneidad y creatividad en la música indostaní, todo esto formulado y asociado en torno a los términos occidentales de “composición” e “improvisación.” debido a que no existe un término equivalente para "improvisación" en el léxico de la música indostaní.

Una investigación resaltante en la temática de la improvisación en música clásica es la de J.Després, P.Burnard, F. Dubé, S.Stévance, (2017) la cual reveló las estrategias usadas mediante procesos cognitivos que un grupo de músicos improvisadores de música clásica desarrollaban en el acto improvisativo.

Descripción del marco metodológico

En consonancia al principal objetivo del proyecto el cual es proponer y aplicar un método comprensivo que aborde la improvisación como un elemento transversal a diferentes estilos musicales, se estableció al interior del semillero de investigación del programa de música una revisión exhaustiva de referentes bibliográficos con el propósito de contrastar acercamientos teóricos y prácticos a la improvisación en diferentes estilos y tradiciones musicales. Para lo cual se eligieron diez trabajos investigativos e internacionales, entre los que encontramos monografías y artículos con el fin de ser analizados y así recopilar la información pertinente para el desarrollo de la investigación. El diseño metodológico de este proyecto se plantea mediante cinco fases, según se describe a continuación:

Primera Fase. Traducción de los documentos y artículos de investigación del idioma inglés al español.

Se creó una carpeta compartida en la aplicación Drive, en donde el director del semillero adjunto diez documentos a cada semillerista con las respectivas instrucciones para su correspondiente análisis.

Tal y como se observa en la figura 1, podemos encontrar la carpeta del drive perteneciente al semillero de investigación en donde reposa toda la información necesaria para llevar a cabo el proyecto y a su vez se encuentran las carpetas de cada integrante.

Figura 1.*Carpeta del semillero de investigación*

Nombre	Propietario	Última ...	Tamaño del
Iván Pachón	SALCEDO O...	23 ago 2022	—
Hermes Damián	SALCEDO O...	24 ago 2022	—
Gerardo	SALCEDO O...	10 oct 2022	—
PROPUESTA FINAL-proyecto (1).pdf	SALCEDO O...	23 mar 2023	304 KB
Manual de Normas APA 7ma edición (1).pdf	SALCEDO O...	23 mar 2023	1.1 MB
9-Traducido lectura9-Swing Improvisation.pdf	Gerardo Guill...	3 abr 2023	204 KB
Clasificación de artículos Ivan Pachon.xlsx	yo	15 abr 2023	26 KB
Clasificación de artículos Gerardo Guillen	SALCEDO O...	23 abr 2023	7 KB

Tal y como se observa en la figura 2, podemos encontrar la carpeta con los diez documentos de investigación en idioma inglés.

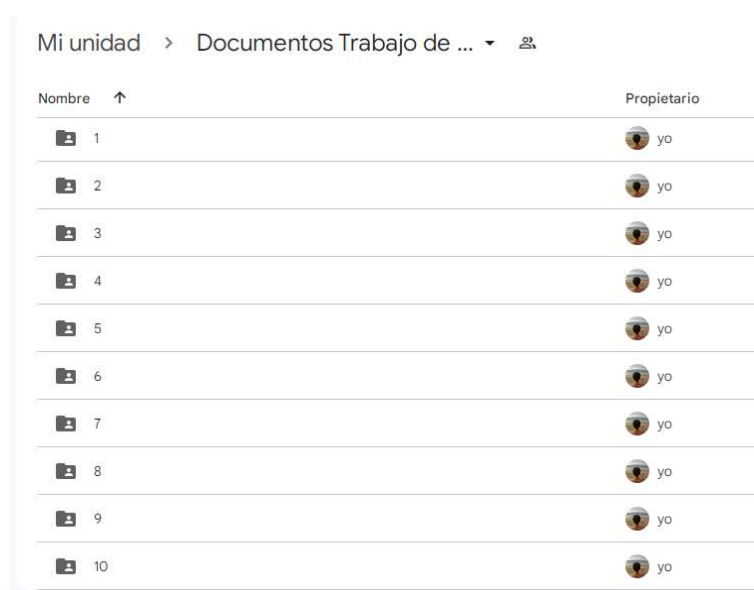
Figura 2.*Carpeta con los diez documentos de investigacion.*

Nombre	Propietario	Última ...	Tamaño del
Seed ideas and creativity in Hindustani raga music beyond the composition...	yo	22 ago 2022	1.3 MB
Post-tonal impro aural skills.pdf	yo	22 ago 2022	247 KB
Instrumental Jazz Improvisation Development Characteristics of Novice Int...	yo	22 ago 2022	1 MB
Descriptions of Improvisational Thinking by Artist-Level Jazz Musicians.pdf	yo	22 ago 2022	2 MB
locke1980.pdf	yo	22 ago 2022	1.9 MB
10.2307@3395789.pdf	yo	22 ago 2022	396 KB
10.1177@0022429417710777.pdf	yo	22 ago 2022	535 KB
signell1980.pdf	yo	22 ago 2022	749 KB
mt0.13.19.2.nooshin.pdf	yo	22 ago 2022	233 KB
v20n15.pdf	yo	22 ago 2022	524 KB

A cada documento se le realizó la respectiva conversión de formato pdf a formato word mediante las siguientes páginas web: <https://smallpdf.com/> y <https://www.pdf2go.com/es/pdf-a-word>, posteriormente se realizó la correspondiente traducción de cada texto utilizando la aplicación DeepL Translator y el diccionario Oxford Learner's Dictionaries para luego adjuntarlos en la correspondiente carpeta del Drive dispuestos a su verificación en el link ubicado al final del documento cuyo hipervínculo está escrito en los anexos.

Figura 3.

Carpeta con los diez documentos traducidos al español.

Nombre	Propietario
1	yo
2	yo
3	yo
4	yo
5	yo
6	yo
7	yo
8	yo
9	yo
10	yo

Segunda fase. Revisión documental y bibliográfica de los artículos investigativos.

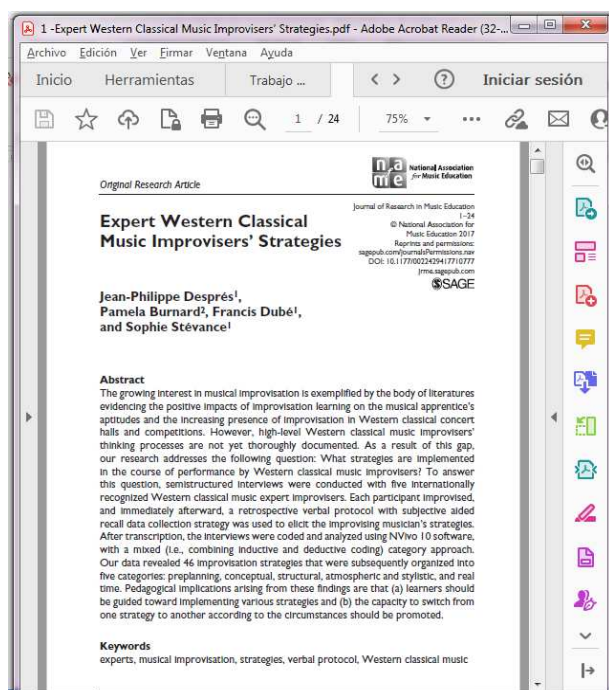
Se realizó la lectura y resumen de los diez documentos, desarrollando los siguientes contenidos específicos con cada uno de ellos: Título, autores, introducción, resumen y conclusiones.

A continuación se podrá observar en detalle el primer resumen, igualmente es válido aclarar que los otros nueve resúmenes llevan la misma estructura y se encontrarán en el link ubicado al final del documento cuyo hipervínculo está escrito en los anexos.

El primer documento consta de 24 páginas y traducido al español se llama “Estrategias de improvisadores expertos en música clásica occidental” es una investigación perteneciente a Sage Journals la cual es una base de datos producida por la editorial anglo-norteamericana Sage Publishing.

Figura 4.

La figura nos muestra el primer artículo de investigación.

Título: Expert Western Classical Music Improvisers' Strategies (Estrategias de improvisadores expertos en música clásica occidental)

Autores: Jean-Philippe Després, Universidad Laval de Canadá - Pamela Burnard, Universidad de Cambridge de UK - Francis Dubé, Universidad Laval de Canadá -Sophie Stévance, Universidad Laval de Canadá

Introducción: Los procesos de pensamiento en los músicos improvisadores de música clásica occidental de alto nivel aún no están completamente documentados por tal razón los investigadores plantearon la siguiente pregunta: ¿Qué estrategias implementan los improvisadores de música clásica occidental en el transcurso de la interpretación? En esta investigación se realizaron entrevistas semiestructuradas con cinco improvisadores expertos en música clásica occidental reconocidos internacionalmente, cada uno de ellos improvisó mientras era grabado e inmediatamente después, se utilizó un protocolo verbal retrospectivo con una estrategia de recopilación de datos asistido para obtener así las estrategias del músico, posteriormente las entrevistas se codificaron y analizaron combinando codificación inductiva y deductiva con el software Nvivo10 y se revelaron 46 estrategias de improvisación que posteriormente se organizaron en 5 categorías.

Resumen: La investigación tiene una metodología experimental y cualitativa, la cual maneja un instrumento de medida que es el software Nvivo10 y se llevó a cabo mediante la observación continua a través de una grabación audiovisual con una población específica de 5 músicos improvisadores, se desarrolló en tres etapas: Primera. Investigación de antecedentes y bibliografías. Segunda. Experimento con músicos clásicos (Protocolo verbal retrospectivo). Tercera. Análisis y codificación de datos

La primera etapa fue una investigación de antecedentes en donde se indagaron precedentes acerca de: A. La improvisación en música clásica, B. La improvisación en el jazz, y C. Acerca del protocolo verbal retrospectivo. A) En cuanto a los antecedentes de la improvisación en música clásica se mencionaron referencias de (Berkowitz, 2009; Manderson, 2010; Moore, 1992; McPherson, Bailey y Sinclair, 1997; Dubé & Després, 2012; Dubé &

Després, 2015; Solis & Nettle, 2009) en donde afirmaban que la improvisación ha sido fundamental para la música clásica occidental durante siglos, pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la improvisación desapareció gradualmente de la música clásica occidental y raramente formaba parte del plan de estudios clásico occidental. Entre los pocos estudios de investigación de improvisadores expertos en música clásica occidental se encuentran los estudios realizados por Bailey (1993), Berkowitz (2009), Johansson (2008) y Chamblee (2008). Bailey (1993) identificó competencias como el conocimiento de la armonía y las normas estilísticas como fundamentales para improvisar en diversos contextos. Berkowitz (2009) analizó nueve tratados pedagógicos de mediados del siglo XVIII y principios del XIX. Chamblee (2008) comparó los procesos de improvisación del órgano y del gospel. Johansson (2008, 2011) estudió la definición de improvisación en relación con el proceso generativo de los organistas. B) En cuanto a los antecedentes de investigación en el jazz se encontraron afirmaciones de (Norgaard, 2008; Mendonça y Wallace, 2004; Menezes, 2010; y Norgaard, 2011) El principal hallazgo de Norgaard fue la identificación de dos "procesos en curso" y cuatro estrategias utilizadas por los expertos en jazz durante las improvisaciones. Mendonça y Wallace (2004) investigó los procesos creativos y comunicativos de los músicos. El investigador identificó ocho estrategias que se pueden utilizar para desarrollar material musical durante la improvisación. C) Gracias a la revisión de los estudios de investigación de Mendonça y Wallace (2004), Menezes (2010) y Norgaard (2008, 2011) encontraron y descubrieron la importancia del protocolo verbal retrospectivo, ya que en dichos estudios se demostró que el protocolo verbal retrospectivo es una herramienta valiosa para estudiar las estrategias y los procesos cognitivos involucrados en el jazz y la improvisación libre. El uso del método de protocolo verbal retrospectivo para estudiar las estrategias implementadas por expertos improvisadores de música clásica occidental podría proporcionar una mejor comprensión de sus procesos de pensamiento, lo que a su vez tendría un potencial pedagógico significativo.

La segunda etapa fue un experimento con músicos improvisadores clásicos: En esta etapa los investigadores se proponen descubrir las estrategias que utilizan los improvisadores, pero gracias a los hallazgos de antecedentes y la revisión bibliográfica, encontraron que son dos los conceptos centrales para esta investigación, no solo las estrategias de improvisación sino también la experiencia de los músicos. Por otra parte y gracias a la investigación de los antecedentes se identificaron estrategias generativas implementadas por los músicos improvisadores en el transcurso de la interpretación. La lista inicial incluyó 17 estrategias extraídas de trabajos empíricos sobre música clásica (Berkowitz, 2009, 2010; Johansson, 2008, 2011), jazz (Berliner, 1994; Hargreaves, Cork & Setton, 1991; Norgaard, 2008, 2011), libre (Menezes, 2010) y géneros mixtos (Bailey, 1993; Chamblee, 2008; Csikszentmihalyi & Rich, 1997) que abordan la improvisación musical así como estudios teóricos sobre la improvisación (Ashley, 2009; Clarke, 1988; Kenny & Gellrich, 2002; Pressing, 1988). Las estrategias que se identificaron son:

Figura 5.

Tabla con las estrategias que se identificaron en estudios previos

Evitar los caminos trillados
Enfoque contrastado
Hacer improvisación jerárquica
Hacer recombinación
Retroalimentación (o estrategia asociativa)
Fijación de un marco
Centrarse en el color del tono
Pensamiento formal
Imitar un compositor o una pieza Imitar un estilo o un género
Planificación previa citando un tema
Establecer una estructura armónica
Reflexionar sobre el fraseo y las articulaciones
Usar la prioridad armónica
Uso de la prioridad melódica
Uso del banco de ideas
Uso de la base de conocimientos
Usando lo inesperado creativamente

Luego se realizó la estrategia retrospectiva de recopilación de datos del protocolo verbal, la cual comprende dos partes, en la primera el participante completa una tarea, y en la segunda, cuando la tarea termina, el participante verbaliza los procesos de pensamiento que implementó mientras realizaba la tarea. Seleccionaron a cinco músicos expertos con diversas características dos organistas dos guitarristas y un contrabajista el procedimiento fue mediante una reunión de 2 horas en donde a cada músico le dieron la siguiente instrucción: *“Improvise en el idioma de su elección, como lo haría en un concierto, terminando la improvisación cuando lo considere apropiado”* mientras el músico improvisaba, se realizaba al mismo tiempo una grabación audiovisual, mediante la ubicación de una minicámara sobre la cabeza del músico con el fin de grabar el vídeo. Al terminarse la interpretación el investigador entrevista al músico mostrándole la grabación en un computador y a su vez le indicó que describiera lo que estaba pasando en su cabeza mientras tocaba en ese momento, también se le indicó que podía pausar la reproducción, usando la barra espaciadora, para que pudiera verbalizar sus ideas.

La tercera etapa fue un análisis y codificación de datos, todas las declaraciones relacionadas con las estrategias de improvisación de los músicos se conservaron para un análisis en profundidad y el investigador codificó cada entrevista con el software QRS International NVivo 10 y retuvo un modelo mixto para la codificación. Durante el proceso de análisis de los datos y su organización en una taxonomía coherente, se logró la recopilación de las categorías y estrategias generales antes de considerar todo el material pero no de las estrategias específicas. En otras palabras, cada participante utilizó al menos una estrategia específica que no fue implementada por los demás, pero todas las categorías y estrategias generales fueron compartidas por al menos cuatro participantes.

Conclusiones: El análisis de datos reveló un total de 46 estrategias a través de un proceso de codificación-definición de síntesis. Luego de organizar las 46 estrategias que identificaron en una taxonomía coherente, buscaron sus máximos comunes denominadores

para construir una representación sintética y estructurada del contenido analizado, siguiendo el método de análisis de contenido temático. Este proceso interpretativo permitió reagrupar las estrategias en cinco categorías generales según sus respectivas funciones:

Figura 6.

Tabla con las estrategias agrupadas en cinco categorías generales

Estrategias de planificación previa implementadas antes de la improvisación.
Estrategias conceptuales, implementadas para establecer tono, ritmo o tonalidad.
Estrategias estructurales, implementadas para organizar la improvisación
Estrategias atmosféricas y estilísticas, implementadas para establecer un estado de ánimo, una sonoridad o un estilo.
Estrategias en tiempo real, implementadas para negociar la naturaleza extemporánea de la ideación y ejecución durante la improvisación.

Los investigadores creen que la lista de estrategias específicas que dedujeron no es definitiva, si bien no se puede hacer una generalización clara, parece que las categorías y las estrategias generales podrían ser de una naturaleza más transversal.

De esta manera concluye el resumen del primer documento de investigación.

Tercera Fase. Consolidación de la información de cada resumen.

Se realizó mediante el diseño y aplicación de una matriz analítica - descriptiva, que tuviera como función recopilar los datos referentes a la improvisación, por lo cual se utilizaron unos parámetros musicales los cuales fueron preestablecidos por el director del semillero, dicha información se plasmó en tablas conceptuales para su mejor apreciación y organización.

A continuación se observará la primera tabla en donde encontraremos tres categorías de análisis, la primera categoría es la forma, en donde se documentó los datos encontrados respecto a la arquitectura y todo lo relativo a la morfología ya sea de piezas musicales o de alguna sección de improvisación en la que haga relación el artículo, la segunda categoría es la

expresión, en donde se documentó todos los aspectos interpretativos que inciden en el resultado sonoro, expresivo y estilístico de los componentes formales, por último la tercera categoría es la representación, en donde se documentó los elementos que remiten a otras obras musicales o artísticas, o que remiten a ideas, conceptos, emociones, personas, entidades o eventos concretos y extra musicales. De igual forma las demás tablas conceptuales de los restantes resúmenes se encontrarán en el link ubicado al final del documento cuyo hipervínculo está escrito en los anexos.

Figura 7.

Tabla con el análisis de las categorías y parámetros musicales hallados en el primer resumen.

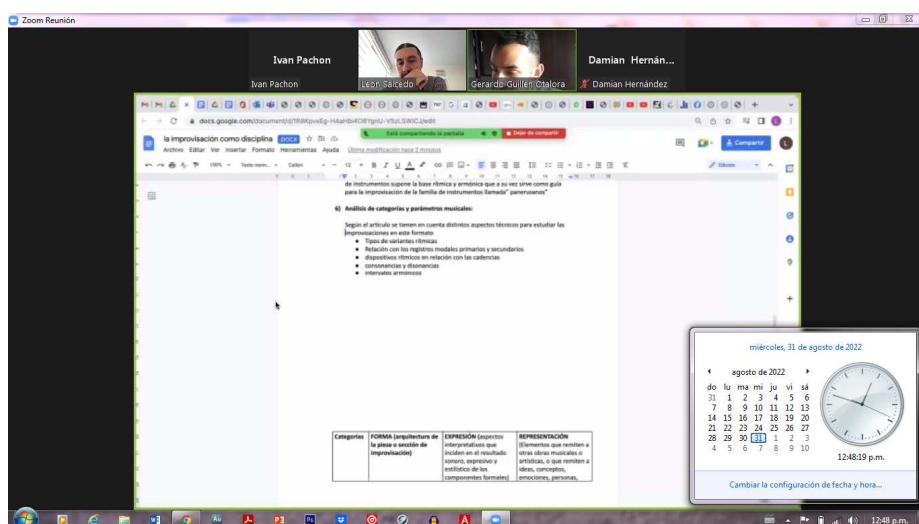
Análisis de categorías y parámetros musicales:			
Categorías	FORMA (Arquitectura de la pieza o sección de improvisación)	EXPRESIÓN (Aspectos interpretativos que inciden en el resultado sonoro, expresivo y estilístico de los componentes formales)	REPRESENTACIÓN (Elementos que remiten a otras obras musicales o artísticas, o que remiten a ideas, conceptos, emociones, personas, entidades o eventos concretos y extra musicales)
Parámetro	<ul style="list-style-type: none"> - Bailey (1993) identificó competencias como el conocimiento de la armonía y las normas estilísticas como fundamentales para improvisar en diversos contextos y la capacidad de transformar ideas musicales en sonidos en tiempo real como de suma importancia para los improvisadores. - La planificación y preparación preliminar de lo que se va a tocar (Norgaard, 2011) -Estrategias de planificación previa, implementadas antes de la improvisación; Després, Burnard, Dubé y Stévance (2016) - El banco de ideas, el uso de material musical pre-memorizado. Frases, motivos, entre otras. (Norgaard, 2011) - La prioridad armónica, un enfoque basado en tonos de acordes. (Norgaard, 2011) 	<ul style="list-style-type: none"> -La repetición de material tocado previamente en el solo, ya sea de manera idéntica o permutada. (Norgaard, 2011) - El músico que improvisa no siempre puede interpretar los motivos almacenados en la memoria a largo plazo en su forma original (por razones estéticas, rítmicas y tonales). tiene que desarrollar estrategias de permutación como la transposición, la variación y la recombinación. (Berkowitz, 2009). - El uso de la reiteración como un proceso de creación de tensión y personalidad musical. Mendonça y Wallace (2004) - La importancia del tono, el color del tono y los aspectos "tímbricos" de la improvisación. Mendonça y Wallace (2004) - Reflexionar sobre el fraseo y las articulaciones. Després, Burnard, Dubé y Stévance (2016) 	<ul style="list-style-type: none"> - En una situación litúrgica, los organistas tienden a concebir la improvisación como un medio de comunicación, mientras que en un escenario de concierto, la improvisación actúa principalmente como un medio de expresión individual. Johansson (2008) -Estrategias atmosféricas y estilísticas, implementadas para establecer un estado de ánimo, una sonoridad o un estilo; Després, Burnard, Dubé y Stévance (2016) - El acto de escuchar y reaccionar, Mendonça y Wallace (2004) - El uso de motores involuntarios hábitos. Mendonça y Wallace (2004) - La metáfora conversacional. Mendonça y Wallace (2004) - Ver los errores como motor de la creatividad. Mendonça y Wallace (2004) - Establecer la paleta de colores. - Centrarse en el color del tono - Imitar un compositor o una pieza - Imitar un estilo o un género. Després, Burnard, Dubé y Stévance (2016) - Usando lo inesperado creativamente. Després, Burnard, Dubé y Stévance (2016)

Cuarta Fase. Sustentación oral.

Se realizaron reuniones virtuales a través de la aplicación Teams en donde se reunió el director del semillero de investigación y los tres semilleristas, con el fin de sustentar oralmente cada resumen y brindar una exposición de lo investigado.

Figura 8.

Evidencia de una reunión virtual del semillero de investigación en donde se está sustentando el respectivo resumen.

Dicha reunión virtual tenía una duración de dos horas en las cuales cada semillerista exponía verbalmente la temática de lo que trataba el artículo de investigación y explicaba detalladamente cada parte del resumen, su vez sustentaba el análisis de las categorías y parámetros musicales. A lo largo de la reunión surgían preguntas por parte de los participantes, lo cual exigía al exponente a realizar una investigación previa sobre la misma temática buscando en otras fuentes para estar mejor preparado y dar una explicación mejor sustentada. De igual forma el exponente investigaba referentes auditivos respecto a la temática de cada artículo de investigación.

Quinta Fase. Elaboración del artículo de revisión.

El director del semillero de investigación definió la estructura y entregó las indicaciones pertinentes para la redacción del artículo de revisión, en donde le correspondió a cada semillerista reunir y resumir toda la información y datos encontrados que quedaron registrados en cada uno de los resúmenes, mediante el desarrollo de dos secciones que conforman la estructura del artículo, la primera es el desarrollo y la discusión, en donde se presentan los detalles más destacables de los artículos revisados y la síntesis discutida y argumentada de los resultados. La segunda sección es la de conclusión en la que se presentan las consecuencias que se extraen de la revisión, propuestas de nuevas hipótesis y líneas de investigación concretas para el futuro.

Esta última fase sigue en proceso de redacción debido a la culminación del trabajo por parte de los demás integrantes del semillero. Sin embargo los avances se encontraran para su revisión en el link ubicado al final del documento cuyo hipervínculo está escrito en los anexos.

Actividades del semillerista

Descripción detallada de actividades y aportes realizados en el proyecto de investigación.

FECHA de asignación	ACTIVIDAD ASIGNADA	FECHA de entrega	RESULTADOS
22/08/2022	Se asignó el documento "Expert Western Classical Music Improvisers' Strategies" para su correspondiente traducción, resumen y análisis.	23/08/2022	Se realizó la traducción al idioma español del documento asignado, se prosiguió a su correspondiente lectura y adicionalmente se investigaron antecedentes acerca de la improvisación en la música clásica.
		25/08/2022	Se adjuntó a la carpeta del Drive del semillero de investigación el resumen del documento "Expert Western Classical Music Improvisers' Strategies" con su correspondiente análisis de categorías y parámetros musicales
		25/08/2022	Se sustentó oralmente el resumen realizado a través de una reunión virtual mediante la plataforma teams en donde el director del semillero indicó realizar unas correcciones al documento.
25/08/2022	Se asignó el documento "Improvisation in latin american musics" para su correspondiente traducción, resumen y análisis.	05/09/2022	Se realizó la traducción al idioma español del documento asignado, se prosiguió a su correspondiente lectura y adicionalmente se escucharon referentes audiovisuales de la danza afrocubana conocida como rumba debido al énfasis que hizo el autor respecto a esta clase de música. Así como se buscaron referentes auditivos de los ejemplos que expone el autor en el documento.
		08/09/2022	Se adjuntó a la carpeta del Drive del semillero de investigación el resumen del documento "Improvisation in latin american musics" con su correspondiente análisis de categorías y parámetros musicales

		08/09/2022	Se sustentó oralmente el resumen realizado a través de una reunión virtual mediante la plataforma teams y adicionalmente se creó un debate acerca de la improvisación en la música latina en donde se arrojaron conclusiones que posteriormente adjunte a las conclusiones del resumen.
08/09/2022	Se asignó el documento "Descriptions of Improvisational Thinking by Artist-Level Jazz Musicians" para su correspondiente traducción, resumen y análisis.	15/09/2022	Se realizó la traducción al idioma español del documento asignado, se prosiguió a su correspondiente lectura y adicionalmente se investigó acerca de la improvisación en jazz y los procesos cognitivos que involucra.
		19/09/2022	Se adjuntó a la carpeta del Drive del semillero de investigación el resumen del documento "Descriptions of Improvisational Thinking by Artist-Level Jazz Musicians" con su correspondiente análisis de categorías y parámetros musicales
		22/09/2022	Se sustentó oralmente el resumen realizado a través de una reunión virtual mediante la plataforma teams.
22/09/2022	Se asignó el documento "Instrumental Jazz Improvisation Development Characteristics of Novice Intermediate" para su correspondiente traducción, resumen y análisis.	29/09/2022	Se realizó la traducción al idioma español del documento asignado y se prosiguió a su correspondiente lectura, de igual forma se indaga acerca del tipo de investigación experimental realizando una comparación con otro artículo en donde se utilizó una metodología experimental.
		05/10/2022	Se adjuntó a la carpeta del Drive del semillero de investigación el resumen del documento "Instrumental Jazz Improvisation Development Characteristics of Novice Intermediate" con su correspondiente análisis de categorías y parámetros musicales
		06/10/2022	Se sustentó oralmente el resumen realizado a través de una reunión virtual mediante la plataforma teams.

06/10/2022	Se asignó el documento "Improvisation in west african musics" para su correspondiente traducción, resumen y análisis.	8/10/2022	Se realizó la traducción al idioma español del documento asignado, se prosiguió a su correspondiente lectura y adicionalmente se investigaron referentes auditivos de la música africana.
		12/10/2022	Se adjuntó a la carpeta del Drive del semillero de investigación el resumen del documento "Improvisation in west african musics" con su correspondiente análisis de categorías y parámetros musicales
		13/10/2022	Se sustentó oralmente el resumen realizado a través de una reunión virtual mediante la plataforma teams.
13/10/2022	Se asignó el documento "Beyond the Radif New of Improvisational practice in iranian music" para su correspondiente traducción, resumen y análisis.	19/10/2022	Se realizó la traducción al idioma español del documento asignado, se prosiguió a su correspondiente lectura y adicionalmente se realizó la escucha algunas piezas del álbum de 2010 especialmente la obra All of You de Amir Eslami y Hooshyar Khayam y un sencillo análisis musical con el fin de comprender más a fondo dicha música. De igual forma investigue exhaustivamente acerca del radif debido a que los antecedentes del documento no fueron muy profundos.
		19/10/2022	Se adjuntó a la carpeta del Drive del semillero de investigación el resumen del documento "Beyond the Radif New of Improvisational practice in iranian music" con su correspondiente análisis de categorías y parámetros musicales
		20/10/2022	Se sustentó oralmente el resumen realizado a través de una reunión virtual mediante la plataforma teams y se sugirieron aportes muy puntuales para la mejora del documento.
16/02/2023	Se asignó el documento "Post- tonal impro aural skills" para su correspondiente traducción,	18/02/2023	Se realizó la traducción al idioma español del documento asignado, se prosiguió a su correspondiente lectura y adicionalmente se realizó una fuerte

	resumen y análisis.		investigación para comprender a grandes rasgos lo que es la música post tonal y su morfología.
		22/02/2023	Se adjuntó a la carpeta del Drive del semillero de investigación el resumen del documento “Post- tonal impro aural skills” con su correspondiente análisis de categorías y parámetros musicales
		23/02/2023	Se sustentó oralmente el resumen realizado a través de una reunión virtual mediante la plataforma teams y el director del semillero realizó una excelente explicación de lo que es la música pos-tonal.
23/02/2023	Se asignó el documento “Seed ideas and creativity in Hindustani raga music beyond the composition improvisation dialectic” para su correspondiente traducción, resumen y análisis.	25/02/2023	Se realizó la traducción al idioma español del documento asignado, se prosiguió a su correspondiente lectura y adicionalmente se realizó una investigación para comprender la música indostaní y a su vez se realizaron audiciones de dicha música buscando los referentes que el autor propuso.
		01/02/2023	Se adjuntó a la carpeta del Drive del semillero de investigación el resumen del documento “Seed ideas and creativity in Hindustani raga music beyond the composition improvisation dialectic” con su correspondiente análisis de categorías y parámetros musicales
		02/03/2023	Se sustentó oralmente el resumen realizado a través de una reunión virtual mediante la plataforma teams y se mostraron ejemplos de la música indostaní a través de ejemplos cantados.
02/03/2023	Se asignó el documento “improvisation in near eastern musics” para su correspondiente traducción, resumen y análisis.	4/03/2023	Se realizó la traducción al idioma español del documento asignado, se prosiguió a su correspondiente lectura y adicionalmente buscando los referentes auditivos que el autor mencionó en el artículo de investigación.

		08/03/2023	Se adjuntó a la carpeta del Drive del semillero de investigación el resumen del documento “improvisation in near eastern musics” con su correspondiente análisis de categorías y parámetros musicales
		09/03/2023	Se sustentó oralmente el resumen realizado a través de una reunión virtual mediante la plataforma teams.
09/03/2023	Se asignó el documento “International Journal of Education and the arts” para su correspondiente traducción, resumen y análisis.	14/03/2023	Se realizó la traducción al idioma español del documento asignado, se prosiguió a su correspondiente lectura y de igual forma se investigó acerca de la improvisación libre especialmente de su historia.
		16/03/2023	Se adjuntó a la carpeta del Drive del semillero de investigación el resumen del documento “International Journal of Education and the arts” con su correspondiente análisis de categorías y parámetros musicales
		16/03/2023	Se sustentó oralmente el resumen realizado a través de una reunión virtual mediante la plataforma teams.

Resultados y conclusiones

Como resultados encontramos en la siguiente tabla las contribuciones principales que nos arrojó cada documento, de igual forma en los anexos se encuentran los resultados más detallados de cada documento en cada una de las tablas de análisis de categorías y parámetros musicales.

Título (idioma)	Autor o institución	Tipo	Contribución principal
Estrategias de improvisadores expertos en música clásica occidental "Idioma: Inglés"	Jean-Philippe Després, Pamela Burnard, Francis Dubé, Sophie Stévanche,	Investigación experimental y cualitativa	La investigación arrojó un análisis de datos, en donde se codificaron un total de 46 estrategias específicas que implementan los improvisadores de música clásica occidental en el transcurso de una interpretación, y posteriormente estas estrategias se agruparon en cinco categorías generales según sus respectivas funciones.
Improvisación en las músicas latinoamericanas. "Idioma: Inglés"	Gerard Henri Béhague Profesor de musicología y etnomusicología de la Universidad de Texas en Austin, EEUU.	Artículo Descriptivo, explicativo y etnomusicológico	El autor, al investigar acerca de la improvisación dentro de las distintas culturas latinas y específicamente en tres tipos de tradiciones que influyeron en dicha música, las cuales son indígena, español y africana descubrió unas características improvisativas comunes: -La tradición. -Reglas estructurales o de forma. - La organización rítmica. -Elementos extra-musicales -Repetición de motivos. -Alternancia interpretativa entre dos instrumentos. -El desarrollo dentro de estructuras rítmicas. -Una función religiosa. -Por la dinámica tradicional de pregunta y respuesta
Descripciones del pensamiento en la improvisación por	Martin Norgaard (2011) Universidad estatal de Georgia	Investigación experimental, cualitativa y pedagógica.	Arrojó resultados en cuanto a estrategias y procesos de pensamiento muy útiles a nivel pedagógico para los

parte de músicos de jazz de nivel artístico. "Idioma: Inglés"			estudiantes de Jazz.
Desarrollo de la improvisación de jazz instrumental, características de los improvisadores principiantes, intermedios y avanzados. "Idioma: Inglés"	C. Michael Palmer Escuela de Música de Ball State University	Investigación experimental y cualitativa	Los resultados del análisis de datos indican que la imitación auditiva y el desarrollo técnico en el instrumento juegan un papel importante en el improvisador ya que fueron bastante significativos en todos los niveles. Otros aspectos importantes pero que requieren de mayor investigación son: la experiencia en la improvisación, la experiencia con el jazz, la práctica de la improvisación, la autoconfianza percibida, la autoevaluación y la teoría del jazz
La improvisación en la música de África occidental. "Idioma: Inglés"	David L. Locke University of Nairobi, Institute of African Studies, Nairobi	Artículo Descriptivo, explicativo y etnomusicológico	El autor sintetiza las similitudes que encuentra en las músicas subsaharianas de África occidental y explica las diversas cualidades encontradas en cada región, a su vez proporciona un análisis musical muy sencillo de frases encontradas en obras subsaharianas muy características de la cultura africana.
Más allá del radif, Nuevas formas de práctica de improvisación en la música iraní. "Idioma: Inglés"	Laudan Nooshin Etnomusicóloga University of London	Investigación de campo y documental.	El autor claramente encuentra el contraste que genera la innovación dentro de la tradición, más aún cuando se trata de una tradición como el radif, y lo sustenta con la investigación discográfica de dos músicos actuales, profesionales, reconocidos y de gran nivel, de los cuales gracias al análisis y entrevistas logra hallar resultados contundentes especialmente en conceptos como improvisación y composición y rompiendo ciertos paradigmas que los hacen ver como conceptos separados.

<p>Habilidades auditivas en el aula con improvisación post tonal. "Idioma: Inglés"</p>	<p>Pedro Silberman</p>	<p>Investigación exploratoria, metodológica y pedagógica.</p>	<p>El autor desarrolla una propuesta metodológica con unos ejercicios y actividades para desarrollar la improvisación en estudiantes y lo sustenta con el análisis de improvisaciones hechas por dos estudiantes universitarios que se formaron con dicho método del autor. Las improvisaciones grabadas de los estudiantes sugieren que los estudiantes no solo pueden improvisar con éxito, sino que las improvisaciones pueden fortalecer los oídos y las mentes de los artistas, como lo demuestran los comentarios de los estudiantes.</p>
<p>Ideas semilla y creatividad en la música raga indostaní: más allá de la dialéctica composición-improvisación. "Idioma: Inglés"</p>	<p>Adrian Mcneil Escuela de Música Sir Zelman Cowen, Universidad de Monash, Melbourne, Australia</p>	<p>Investigación analítica cultural-propuesta conceptual - Argumentativo</p>	<p>El autor propone un concepto nuevo en el cual un modelo de ideas semillas fijas se cultivan y expanden creativamente durante la interpretación de una raga, Todo lo anterior debido a que los conceptos de improvisación y composición no son afines a la práctica y creatividad espontánea de la música raga.</p>
<p>La improvisación en las músicas del Cercano Oriente. "Idioma: Inglés"</p>	<p>Karl L. Signell Etnomusicólogo Americano de la Academia Juilliard</p>	<p>Artículo Descriptivo, etnomusicológico y pedagógico</p>	<p>El autor desarrolla y propone unos ejercicios pedagógicos para que los estudiantes interesados absorban cierta comprensión y técnica de la música improvisada de Asia Occidental. Y a su vez deja muy en claro las cualidades más comunes y generales de la música de Asia occidental.</p>
<p>Etnografía de los Improvisadores Brasileños "Idioma: Inglés"</p>	<p>Franziska Schroeder Queen's University Belfast, Reino Unido</p>	<p>Investigación experimental, cualitativa y etnomusicológica.</p>	<p>La investigación arrojó datos e información importante sobre cómo los músicos piensan, tocan y enseñan la práctica musical que se conoce como improvisación libre.</p>

Resultados propios del proceso de participación del estudiante dentro del proyecto de investigación

Con el presente proyecto logre ampliar mis conocimientos en cuanto a música clásica, post-tonal, latino-americana, iraní, indostaní, brasileña, turca, persa, árabe, Jazz, afrocubana y de África occidental, especialmente en la temática de la improvisación, pero sin desmeritar también la gran cantidad de conceptos que adquirí en cuanto a morfología, organología, composición historia, incluso en otras áreas ajenas pero que son afines como la pedagogía y la psicología. Debido a la escucha de referentes auditivos y a la apreciación musical no solo de instrumentos que desconocía sino de música que es sumamente importante en la tradición de algunas culturas, logre encontrar una riqueza conceptual especialmente en la música africana, indostaní e iraní, muy útiles para la improvisación musical y para mi quehacer como pianista y guitarrista eléctrico.

De igual forma adquirí conocimientos en otras áreas, como lo es la investigativa, ya que gracias al análisis de los trabajos encontré distintas tipologías de investigación y entendí la forma de construcción, desarrollo y sustentación de cada una. Así como aumente bastante mi vocabulario del idioma inglés debido a la ardua tarea de traducción, teniendo en cuenta que la mayoría de los trabajos contenían un promedio de 30 páginas.

Gracias a que la música hace parte esencial de la vida de un pueblo encontré gran cantidad de información cultural, lo cual me hizo conocer un poco de la vida y el pensamiento de diversos pueblos y comunidades, llevándome a entender que la música no es algo que adquirimos desde afuera sino que viene incluida en nosotros y que a su vez es fundamental para "ser humanos", tal vez sea una perspectiva muy humanística pero las personas aprenden a improvisar desde que nacen y van adquiriendo una biblioteca de conocimientos y conceptos con la cual se enfrentan al mundo, claro está que el arte de improvisar música es muy amplio y

muy variado, pero entendí que no hay mejores, ni peores tan solo existe variedad y diversidad. Conocer la forma en que otras culturas aprenden a improvisar música rompe las barreras que a veces se construyen entre diferentes estilos musicales ya que al conocer diversos referentes se crean caminos o puentes que fortalecen el aprendizaje y la pedagogía.

Bibliografía

- Baley, D. (1993). *Improvisación: Su naturaleza y práctica en la música*. Cambridge : Da Capo Press.
- Béhague, G. H. (1980). *Improvisation in latin american musics*. Texas en Austin,EEUU: Sage Publications.
- Berkowitz, A. (2009). *Cognición en la improvisación: el arte y la ciencia de la interpretación musical espontánea*. Obtenido de la base de datos de disertaciones y tesis de ProQuest. (Nº UMI 3365197).
- Bermejo, A. J. (2023). Hablar con música. *Melomano digital*.
- Blake, R. (1981). Third Stream and the importance of the ear. *Journal College Music Society*.
- Blake, R. (2011). *Primacy of the earth*. Third Stream Associates .
- Chamblee, C. (2008). *Procesos cognitivos de improvisación: Intérpretes y oyentes en la tradición organística y estilos gospel contemporáneos*. Obtenido de la base de datos de disertaciones y tesis de ProQuest. (UMI Nº 3309407).
- Fernandez, A. (2021). *La improvisación como herramienta transversal a la creación musical. Metodo y prácticas*. Bogotá: Hermes .
- J.Després, P.Burnard, F. Dubé, S.Stévançe. (2017). *Expert Western Classical Music Improvisers' Strategies*. sagepub.com/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0022429417710777: National Association for Music Education .
- Johansson, k. (2008). *Improvisación de órgano*. Universidad de Lund, Malmö, Suecia.: Academia de Música de Malmö.

- Johansson, K. (2011). *Improvisación de órgano: Edición, improvisación, ampliación y composición instantánea*. Oxford, Inglaterra: En D. Hargreaves, D. Miell y R. MacDonald (Eds.).
- Locke, D. (1980). Improvisation in west african musics. *Music Educators Journal*, 125-133.
- Mcneil, A. (2017). Seed ideas and creativity in Hindustani raga music beyond the composition improvisation dialectic. *ETHNOMUSICOLOGY FORUM*, VOL. 26, NO. 1, 116–132.
- Nooshin, L. (2013). Beyond the Radif New of Improvisational practice in iranian music. *Repositorio Institucional de la Universidad de Londres. Society for Music Theory*.
- Norgaard, M. (2011). Descriptions of Improvisational Thinking by Artist-Level Jazz Musicians. *Revista de Investigación en Educación Musical*, Vol. 59, No. 2 pp. 109-127.
- Palmer, M. (2016). Instrumental Jazz Improvisation Development Characteristics of Novice Intermediate. *Revista de Investigación en Educación Musical, Escuela de Música de Ball State University*, vol. 64(3) 360--378.
- Paolini, N. (2019). Entrenamiento de Habilidades, Formación y Teatro, Inteligencia Emocional,. *G2 talentumrrhh*. Obtenido de <https://www.g2talentum.es/la-improvisacion-teatral-aplicada-al-desarrollo-de-habilidades/>
- Peñalver, J. M. (2010). Por qué los músicos de formación clásica no quieren tocar Jazz? Ensayo y propuesta para la reflexión. *Música y pueblo*, 42-44.
- Peñalver, J. M. (2013). *Análisis de la práctica de la improvisación musical en las distintas metodologías: características y criterios de clasificación*. Ana Maria Vernia.
- Schroeder, F. (2015). International Journal of Education and the arts. *Revista Internacional de Educación y Artes*.

Signell, K. (1980). Improvisation in near eastern musics. *SAGE Journals* , 133-136.

Silberman, P. (2003). *Post-tonal impro aural skills*. The Society for Music Theory. All rights reserved.: Managing Editor and Tahirih Motazedian, Editorial Assistant.

Thomson, W. (2006). *The art of live composition*. New York: Soundpainting.

Yoo, H. (2015). Using Baroque techniques to teach improvisation in your classroom. *Music educators Journal*.

Anexos

Resumen de los diez artículos de investigación:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ASFA1sUjw946C735xpuEkinUBlrHZiQa?usp=sharing>

Artículo de revisión:

https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/personal/lfsalcedo_ucundinamarca_edu_co/_layouts/15/doc.aspx?sourcedoc={638fcbdb-976d-4c6d-84dd-00995505ead3}&action=edit