

Plan de investigación para el Proyecto de Tesis Doctoral

Elaborado por: **Altea Guevara Alonso** | Director y tutor de la tesis: *Enrique Orduña Malea*

Programa de Doctorado en *Industrias de la Comunicación y Culturales*

Dpto. de *Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte*

Facultad de Bellas Artes (Universitat Politècnica de València)

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

DCA DHA

DPTO. DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
DOCUMENTACIÓN E HISTORIA DEL ARTE

1. Título y resumen

1.1 Propuesta de título

Interpretación Musical Históricamente Informada (HIP) en España: el desarrollo profesional del sector desde la perspectiva de la gestión cultural comprometida con el talento joven.

1.2 Resumen

Esta tesis doctoral estudia el sector de la interpretación musical históricamente informada en España. Su objetivo principal es determinar cómo la falta de correspondencia entre el ámbito académico y el profesional, junto con cuestiones propias del funcionamiento de este circuito, puede estar dificultando la inserción y desarrollo profesional del talento joven. Mediante metodologías cuantitativas y cualitativas, estudia cómo la gestión cultural comprometida con el talento joven puede ayudar a redefinir las dinámicas que vertebran el sector. Para ello, presenta la comunicación digital como una herramienta útil en este circuito, y resalta la necesidad de una aproximación desde la academia a la realidad de los músicos especializados en música antigua con una perspectiva profesionalizante y práctica. Esta propuesta es innovadora, pues estudia esta disciplina desde la perspectiva interdisciplinar de la gestión cultural, con el ánimo de impulsar este sector cultural concibiendo a los jóvenes profesionales como potencial motor de su evolución.

2. Antecedentes y estado actual

La interpretación musical históricamente informada (HIP en sus siglas en inglés, y comúnmente 'música antigua') en España se desarrolla actualmente en un círculo cultural y profesional con unas características y sinergias internas propias (Michel, 2019). Existen procesos interdependientes dentro de este círculo que definen su grado de profesionalización, pues impactan en la oferta musical, la respuesta del público, la viabilidad, calidad y cualidades de los proyectos así como adecuación al mercado cultural y laboral actuales (Michel, 2019). Añadidamente, cabe resaltar el papel actual y futuro de los jóvenes profesionales como agentes con un gran

potencial transformador y renovador del sector, tanto en materia artística e interpretativa como en las áreas de investigación, gestión, enseñanza y demás roles. El bagaje, perspectivas, aspiraciones y formación de las nuevas generaciones de músicos y profesionales de la música cumplen un papel fundamental en la evolución de este circuito, y su inclusión laboral resulta fundamental para potenciar sus aportaciones (Bennet, 2010).

La presente propuesta de tesis doctoral se caracteriza por enfocarse en los aspectos sociológicos y profesionales del sector de la HIP, enmarcándose de este modo dentro de las áreas de las industrias culturales y creativas, del *marketing* cultural (Valencia et al., 2019) y de hecho alineándose con los ejes temáticos del programa de doctorado.

La literatura científica que aborda el funcionamiento del sector musical se centra casi totalmente en otros géneros, o abarca la música como un producto cultural más dentro del ámbito de las artes escénicas o del mercado cultural en general (Guevara-Alonso, 2022). Paralelamente, la investigación en música académica se lleva a cabo en primera instancia a través de la mirada del músico intérprete o la del musicólogo. Esto supone que, o bien suele centrarse en el desarrollo de la práctica artística, o bien en la recuperación patrimonial, documentación y contextualización que apoye la interpretación históricamente informada. Cabe mencionar que en menor grado, aunque cada vez más a menudo, pueden encontrarse propuestas con una mirada experimental, interdisciplinar, personal, o de carácter social (López-Cano y San Cristóbal, 2014). De este modo se observa cómo la literatura que estudia la música académica, y especialmente la música antigua, rara vez estudia en profundidad cuestiones relacionadas con la práctica profesional o elabora su discurso desde la mirada profesionalizante y práctica de la gestión cultural. Cabe destacar el trabajo de M. Michel (2019 y 2017) en el área, pues expone de forma holística pero escueta los conceptos básicos que rigen el funcionamiento del sector, como pueden ser: la movilidad, el pluriempleo, las motivaciones artísticas, las ideologías, los circuitos de festivales, las dificultades de programación, los cachés, la formación, y otras cuestiones específicas y únicas de este sector.

Estudiar estas cuestiones en profundidad y detectar correlaciones entre ellas resulta fundamental para comprender y documentar el estado del sector, lo cual puede dar paso al diseño e implementación de medidas variadas que estimulen su desarrollo de forma adecuada a las demandas y funcionamiento del mercado cultural actual. En general, en primera instancia se observa poco volumen de literatura científica dedicada a tratar la música antigua –y otras músicas– desde este punto de vista profesionalizante, así como a otros temas análogos a esta propuesta de investigación. Esto podría indicar una falta de profesionalización e impacto del circuito, los cuales quedan reflejados en el desinterés por parte de la comunidad científica en documentar y potenciar la práctica profesional, así como también una falta de interdisciplinariedad y transversalidad en esta dirección (López-Cano y San Cristóbal, 2014).

A escala europea, se ha observado que esta industria está desarrollándose positivamente; es notable su innovación artística y estratégica para construir públicos y aumentar la calidad de la oferta (Martínez et al., 2019). A nivel nacional, se ha detectado únicamente un estudio de caso, un tanto desactualizado, que aborda las especificidades del funcionamiento de este sector y detalla brevemente los roles de los agentes que intervienen en la actividad concertística y discográfica, concluyendo que este sector puede beneficiarse notablemente de medidas orientadas a la innovación (Martínez et al., 2013). También se ha observado, a través de otro estudio de caso, cómo la falta de solidez y profesionalización de las estructuras que sustentan la actividad y su desigual reparto geográfico pueden estar dificultando la consolidación de los proyectos (López, 2022). Por último, se ha cuantificado el impacto digital del sector y sus procesos de comunicación, concluyendo que existen fenómenos ideológicos, económicos, formativos y laborales que limitan las oportunidades del sector de desarrollar sus sistemas de comunicación –especialmente en la Web– a un ritmo y hasta un nivel adecuados conforme la demanda (Guevara-Alonso, 2022).

Desde una mirada más holística también se ha detectado cómo, tradicionalmente, la actividad meramente artística (capacidad técnica, interpretativa y formación teórica) es considerada por gran parte de los agentes del sector como el núcleo de la actividad profesional –y educativa–, entendiéndose menos relevantes otras acciones profesionalizantes que se han demostrado necesarias en el modelo actual de las industrias culturales (Bennet, 2010). Este hecho podría estar determinando el comportamiento de la comunidad científica, el diseño de los planes de estudios en centros reglados, la preparación y forma de enfrentarse a los retos del mercado laboral de los nuevos músicos y, de forma consecuente, ciertas dinámicas que rigen el comportamiento de los agentes principales del sector (Guevara-Alonso, 2022).

A excepción de este último estudio, no se han detectado análisis sistémicos sobre estos fenómenos a escala nacional ni comparativas entre distintos países que ayuden a comprender las singularidades del caso español en la actualidad, que describan cómo está engranado el sector y cómo se caracterizan a día de hoy su oferta y procesos. Por otra parte, no se ha detectado la existencia de investigaciones sobre la presencia de la comunidad de músicos y otros profesionales de la música antigua en el entorno Web, ni el grado de transformación digital de este sector en ningún ámbito geográfico, de manera que esta investigación se considera pionera, a la vez que necesaria desde el punto de vista de la gestión de productos culturales.

La formación y red de contactos de la autora le capacitan para llevar a cabo esta investigación; es titulada de Máster Universitario en Gestión Cultural, Técnico de Enseñanzas Profesionales de Música, Estudiante de Grado en el Conservatorio Superior de Música de Valencia (especialidad de Canto Lírico), tiene experiencia como profesora de música y directora coral, se especializa como cantante en el repertorio barroco y renacentista, participa de forma recurrente en cursos de formación en música antigua teóricos y prácticos alrededor de España, ha colaborado en tareas de producción y gestión en proyectos musicales en el área metropolitana de Valencia, es integrante activa en ensembles de música antigua dedicados a la recuperación de patrimonio musical valenciano, y ha desarrollado una Tesina de Fin de Máster en este área.

Bajo el título “Herramientas de comunicación digital en el ámbito profesional de la música antigua en España: evolución del uso e impacto”, su tesina estudió el uso profesional de vías de comunicación digitales en el entorno de la música antigua, estableciendo correlaciones entre ello y las condiciones laborales y socioculturales del sector. Realizó entrevistas a profesionales, encuestas al público y un análisis cibernético. Observó el nivel de presencia del sector en la Web; midió el impacto mediante *link analysis* así como la actividad en redes sociales. Concluyó que el sector de la música antigua precisa de un mayor grado de transformación digital para satisfacer óptimamente las demandas del público y del mercado, y esto lo relacionó con la falta de recursos necesarios para introducir estratégicamente y profesionalmente la comunicación digital como elemento fundamental de los proyectos artísticos. La presencia en la Web del sector se desarrolla positivamente mientras aumenta la cantidad y calidad de los proyectos, así como la inserción de jóvenes profesionales. No obstante, puede impulsarse; pues las dinámicas del sector evolucionan conforme éste se consolida y crece, afectando al uso de herramientas digitales y potencialmente a otros aspectos. Esta última idea inspira el desarrollo de esta tesis, que busca profundizar en estos fenómenos entendiendo el estudio de la presencia en la Web como un factor clave en el proceso de profesionalización, pero ahora desde una mirada más holística y comprometida con el talento joven: se parte de la premisa que pueden existir diferencias comportamentales, de necesidades y de intereses entre las nuevas generaciones y los profesionales consolidados en el mundo digital y en otros ámbitos.

Este compromiso con las nuevas generaciones de músicos parte de una inquietud personal de la autora sobre el estado actual del sector y sobre sus perspectivas de evolución, al haberse detectado cómo hay algunos aspectos del circuito que no evolucionan al ritmo que el mercado lo requiere. Conforme se desarrolla y asienta el sector, la oferta formativa aumenta, así como la preparación artística y técnica específica de los estudiantes de música antigua. No obstante, se siguen observando limitaciones en esta formación a escala europea, pues los planes de estudios de los centros superiores de música tienden a no adecuar suficientemente

los contenidos impartidos a la realidad laboral (López-Iñiguez y Bennet, 2020). Los jóvenes músicos son, naturalmente, los agentes motores del desarrollo futuro del circuito, y se enfrentan a un mercado cultural de lenta evolución, poco profesionalizado y desestructurado (Michel, 2019). Aún así, estas nuevas generaciones tienen el potencial de renovar las dinámicas del sector, la oferta artística y las cualidades de los productos culturales a través de diversas vías; es por ello que su inclusión y puesta en valor como profesionales es crucial para reestructurar el circuito hacia los modelos de creación y consumo actuales (Ateca-Amestoy y Villarroya, 2017).

Esta propuesta se concibe desde la consciencia del contexto contemporáneo, y aspira a integrar cuestiones sociales y económicas actuales como factores determinantes en el desarrollo de las industrias culturales. La crisis financiera de 2008, la crisis del coronavirus, las tendencias de consumo en redes sociales, la perspectiva de género en el diseño de proyectos culturales o la fuga de talentos crítica en España, son elementos que han tenido un impacto determinante en las políticas culturales y el comportamiento de los agentes motores del sector (Michel, 2017 y 2019).

3. Bibliografía relevante

- Ateca-Amestoy, V., & Villarroya, A. (2017). Measuring participation in the arts in Spain. *Enhancing participation in the arts in the EU: Challenges and methods*, 19-33.
- Bennett, D. (2010). *La música clásica como profesión* (Vol. 29). Grao.
- Castro-Martínez, E., Recasens, A., & Fernández de Lucio, I. (22-26 de noviembre de 2019). *Innovations in Early Music Festivals*. International Conference on Arts and Cultural Management, Università Ca' Foscari Venezia, Italia.
- Castro-Martínez, E., Recasens, A., & Jiménez-Sáez, F. (2013). Innovation systems in motion: an early music case. *Management decision*. <https://doi/10.1108/MD-11-2011-0433>
- de Fazio, J. M. (2010). *An Ethnology of Arizona Early Music Performers in the Twentieth Century* [Trabajo de Fin de Máster], Arizona State University.
- François, P. (2006). Prototype, Competition, and Market: the Market for Early Music Concerts. *Revue Française de Sociologie*, 47(5), 183–210. <https://doi.org/10.3917/rfs.475.0183>
- Guevara-Alonso, A. (2022). *Herramientas de comunicación online en el ámbito profesional de la música antigua en España: evaluación del uso e impacto* [Trabajo de Fin de Máster], Universitat Politècnica de València.
- López-Iñiguez G. & Bennett D. (2020) A lifespan perspective on multi-professional musicians: does music education prepare classical musicians for their careers?, *Music Education Research*, 22:1, 1-14, <https://doi.org/10.1080/14613808.2019.1703925>
- López, J. (11 de enero de 2022). Efectos de la pandemia en el sector de la música antigua española. *CODALARIO | La revista de música clásica* [en línea]. [https://www.codalario.com/articulo/opinion/articulo-efectos-de-la-pandemia-en-el-sector-de-la-musica-antigua-espanola.-por-julio-lopez-agudo_10774_32_33758_0_1_in.html#lightbox\[10774\]/0/](https://www.codalario.com/articulo/opinion/articulo-efectos-de-la-pandemia-en-el-sector-de-la-musica-antigua-espanola.-por-julio-lopez-agudo_10774_32_33758_0_1_in.html#lightbox[10774]/0/). [Consultado el 11 de marzo de 2022].
- López-Cano, R., & San Cristóbal, Ú. (2014). Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos. *Barcelona: Fondo para la Cultura y las Artes de México y la Escola Superior de Música de Catalunya*.
- Michel, M. (2019). Convertir lo 'pre-moderno' en posmoderno: música antigua en el sureste europeo y la crisis económica de 2008. *Ámbito Sonoro: Revista del Centro de Investigación Musical Autónomo CIMA*

(Vol. 7), 9-32.

- Michel, M. (2017). Postmodern Views on the Early Music Practice: Analysis, Performance, and Society. *Analitica: Revista online di studi musicali* (Vol. 10).
- Mulroy, N. (2021). On stage and screen: a performer's perspective on life in early music. *Early Music* by Oxford University Press, 49(3), 439–441. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/em/caab056>
- Shelemay, K. K. (2001). Toward an Ethnomusicology of the Early Music Movement: Thoughts on Bridging Disciplines and Musical Worlds. *Ethnomusicology*, 45(1), 129. <https://doi.org/10.2307/852632>
- Soler Campo, S., & Saneleuterio Temporal, E. (2022). Estudiar música y dedicarse a ello: ¿Qué factores dificultan el camino a la profesionalización a las mujeres músicas? *Artseduca*, 31, 129–141. <https://doi.org/10.6035/artseduca.5944>
- Valencia, J., López, A. M. U., Moná, A. M., Valencia-Arias, A., & Vanegas, C. P. (2019). Evolución y tendencias investigativas en marketing orientado a industrias culturales y creativas: un análisis bibliométrico en Scopus. *Semestre Económico*, 22(53), 189-213. <https://doi.org/10.22395/seec.v22n53a8>.

4. Hipótesis y objetivos

4.1 Hipótesis

4.1.1 Hipótesis principal

En el área de la música históricamente informada en España existe una desconexión entre el ámbito académico y el profesional que, junto con cuestiones propias del funcionamiento de este circuito, dificultan la inserción y desarrollo profesional del talento joven.

4.1.2 Hipótesis secundarias

1. La concepción academicista del desarrollo artístico como causa directa y unívoca del desarrollo laboral exitoso limita la profesionalización del sector en materias como la comunicación y el marketing digital.
2. La actualización de las estrategias de gestión cultural puede ayudar a la inclusión y desarrollo profesional del talento joven en España, redefiniendo los estándares y dinámicas que rigen el sector.
3. El tratamiento de temáticas profesionalizantes en literatura científica y en la formación reglada dedicadas a la música antigua no satisface las necesidades actuales de los músicos jóvenes.

4.2 Objetivos

4.2.1 Objetivos generales

Los siguientes objetivos se corresponden con las hipótesis secundarias, respectivamente:

1. Identificar las principales características que definen actualmente el funcionamiento, impacto digital y perspectivas de profesionalización del sector cultural asociado a la música antigua.

2. Proponer una serie de medidas o sugerencias prácticas orientadas a impulsar la profesionalización del sector, la calidad de la actividad y la inserción en el circuito del talento joven.
3. Medir el nivel de implicación de la literatura científica y la adecuación de la formación reglada en el tratamiento de cuestiones relacionadas con la gestión y la práctica profesional de la música antigua en España.

4.2.2 Objetivos específicos

Los siguientes objetivos específicos se corresponden con los generales:

1. Determinar los roles e interdependencias entre los distintos agentes y perfiles profesionales que operan en el sector [Objetivo general 1].
2. Caracterizar y medir el uso de herramientas de comunicación digitales como instrumentos profesionalizantes en el circuito [Objetivo general 1].
3. Conocer el papel y vías de influencia de proyectos culturales y educativos no reglados en la formación e inserción laboral de nuevos músicos [Objetivos generales 1 y 2].
4. Identificar las limitaciones del sector que puedan estar obstaculizando la inserción laboral de los jóvenes en el sector [Objetivo general 2].
5. Evaluar el tratamiento de aspectos útiles para el desarrollo laboral de los nuevos profesionales en el entorno de los estudios reglados superiores de música antigua [Objetivos generales 2 y 3].
6. Detectar los potenciales beneficios para el sector de un acercamiento entre la academia y la realidad profesional en España [Objetivo general 3].

5. Metodología

Se propone el uso de técnicas metodológicas variadas para la obtención de datos cuantitativos y cualitativos, para abordar de manera más holística el objeto de estudio. Atendiendo a la naturaleza de los objetivos, se realizarán tanto investigaciones de campo para observar y establecer correlaciones y comparaciones, como mediciones, evaluaciones y análisis estadísticos.

Las principales herramientas metodológicas a utilizar son:

- Búsqueda de información y revisión bibliográfica: Utilización y contraste del conocimiento disponible en publicaciones científicas, libros, sitios web o archivos. Revisión de legislación, normativas, planes docentes, dossiers y otros documentos que reflejen el funcionamiento del sector.
- Análisis bibliométrico: Enumeración y medición de las principales áreas de conocimiento y temas que trata la literatura científica dedicada a la música antigua.
- Entrevista personal: Realización de reuniones con agentes del sector en las que responderán libremente a cuestionarios semiestructurados, documentando sus opiniones, experiencias y comportamientos.

- Encuesta: Obtención de datos cualitativos y cuantitativos a través de formularios contestados por una muestra de participantes relevante.
- Análisis de métricas en redes sociales: Obtención de datos principalmente cuantitativos sobre el impacto y comportamiento online de perfiles de redes sociales vinculados a agentes relevantes.
- Etnografía digital: Análisis del comportamiento de los agentes del sector en el entorno digital, pudiendo incluir el estudio de contenidos en plataformas de redes sociales como Youtube, Instagram o Facebook.
- Análisis de enlaces (*link analysis*), junto con el consecuente análisis estadístico descriptivo: Estudio de diferentes parámetros de impacto y calidad web. Estudio estadístico de los datos obtenidos mediante la implementación de las herramientas metodológicas, elaboración y estudio de bases de datos.

Se proyecta diseñar recursos metodológicos adaptados a las necesidades del proyecto, como cuestionarios, indicadores, o procedimientos de discriminación y clasificación de información cualitativa.

También cabe señalar que en algunas ocasiones se reducirá el ámbito geográfico del estudio puede reducirse al área de la Comunidad Valenciana si resulta necesario para analizar más en profundidad ciertos fenómenos. Al centrarse en el mercado valenciano y no en el español, se puede tomar este ejemplo como paradigmático para el estudio de ciertas cuestiones puntuales que puedan extrapolarse al contexto español, salvando las diferencias del desarrollo del sector en las distintas regiones de España.

6. Medios

Para la realización de esta tesis doctoral se hará uso de los medios y recursos del Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte (DCADHA). Además, se hará uso de recursos proporcionado por la Universitat Politècnica de València, como el acceso a diferentes bases de datos de pago como Web of Science (WoS) o Scopus y programas de análisis estadístico, análisis de métricas y de enlaces web, análisis bibliométrico y transcripción de audio. Igualmente, se usarán los repositorios institucionales de las universidades españolas o sitios web de universidades y se hará uso de herramientas gratuitas como Google Scholar. Para la realización de las entrevistas será necesario contar con *hardware* para grabación de audio.

Por último, esta investigación puede requerir de medios de desplazamiento para poder realizar un estudio de campo en la documentación de los casos de estudio, así como colaboraciones.

7. Planificación temporal y utilidad de la investigación

7.1 Planificación temporal

7.1.1 Plan de trabajo

Los procesos que conforman el desarrollo de esta investigación constituyen cinco bloques secuenciales:

1. Estudio bibliográfico: Instrucción profunda en el tema para la elaboración de un marco teórico que contextualice la investigación y sustente las decisiones metodológicas.
2. Diseño de la investigación: Selección de los métodos más adecuados para la consecución de los objetivos, y confección de herramientas metodológicas específicas.
3. Ejecución: Implementación de los procedimientos diseñados y obtención de los datos.

4. Análisis de resultados: Estudio de los datos obtenidos para resolver las cuestiones fijadas por los objetivos.
5. Redacción y corrección: Formalización de las conclusiones obtenidas del análisis y la triangulación metodológica, propuesta de estrategias prácticas de mejora, adaptación del conocimiento generado al formato académico.

7.1.2 Cronograma

La planificación temporal los distribuye en tres años:

- Primero (2023-2024): Estudio bibliográfico y diseño de la investigación.
- Segundo (2024-2025): Ejecución y obtención de resultados.
- Tercero (2025-2026): Análisis de resultados y redacción.

Paralelamente, se realizarán las actividades exigidas dentro del marco de la formación predoctoral en la UPV:

- Actividades formativas de carácter transversal (2023-2024).
- Actividades formativas de carácter específico (2023-2026).

7.2 Impacto o utilidad de la investigación

Esta investigación pretende definir la idiosincrasia del circuito de la música antigua en España y documentar los procesos relacionados con esta hipotética falta de correspondencia entre el mundo académico y profesional.

El fin último es el de fomentar una actualización de las dinámicas del sector, promoviendo una mirada profesionalizante que integre mejor el talento joven en el circuito. El apoyo al desarrollo profesional de las nuevas generaciones de músicos dedicados a la música antigua se materializaría en la propuesta de medidas prácticas a implementar y en la generación de material documental que impulse su inserción en el circuito, tanto desde vías directas como indirectas.

Esta es una visión innovadora de este circuito dentro de la academia. La documentación pionera de los fenómenos a estudiar y el establecimiento de correlaciones entre ellos resulta fundamental para iniciar una nueva vía de investigación. El conocimiento generado podría influir en la futura formación de las nuevas generaciones de músicos, promoviendo el estudio de aspectos fundamentales de la profesión más allá de los artísticos, en la medida que el nuevo mercado los exige. También puede fomentarse un cambio de paradigma en cuanto a estrategias de gestión en diferentes niveles en el sector, desde producción de proyectos personales o de pequeño tamaño hasta planificaciones estratégicas en el mercado cultural.

8. Financiación

Esta tesis doctoral se va a llevar a cabo en el marco de un proyecto de I+D+i financiado por convocatoria competitiva de la administración públicas: Subvenciones para la contratación de personal investigador predoctoral, del Programa I+D+i de la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana (CIACIF 2022/376), con fondos del Fondo Social Europeo. Se cuenta con una dotación de 93.878,40 euros, y debe realizarse en el periodo desde el 16/11/2023 hasta el 15/11/2027.