

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE MÚSICA

RELATO AUTOETNOGRÁFICO:

Comprendiendo el conflicto de un músico en su ejercicio e identidad profesional, durante su formación como productor musical, desde una práctica y concepción filosófica del amor.

Alumno: Rodríguez Martínez, Emilio
Profesor Guía: Osorio Riveros, Hugo

Tesis para optar al grado de Licenciado en Música
Tesis para optar al Título de Productor Musical

Santiago, 2016

Agradecimientos

Quiero dar gracias por el apoyo incondicional a mi familia. En especial a mi padre Alexis, mi madre Olga, mis hermanas Karen y Daniela, mi cuñado Jonathan y mi sobrino Aníbal, quien me acompañó con su inocente alegría durante la última etapa de este trabajo.

También quiero agradecer el apoyo de mis amigos, en especial a Paola, Robinson y Cristian, quienes los considero como mis hermanos.

Por último quiero agradecer a todas las grandes personas que he conocido en este camino de formación universitaria. A todos mis compañeros de música y otras carreras. A los funcionarios de las sedes, personal de mantención, administrativos, guardias, pañoleros, etc. A mis profesores, en especial Gerardo López por su apoyo y cariño, Claudio Gutiérrez por su amistad y apoyo en esta investigación, y la profesora Iria Retuerto por confiar y guiar este trabajo de manera tan profesional, respetuosa, exigente, responsable y cariñosa.

Índice

1. Problematización	3
2. Justificación	7
3. Metodología	9
3.1.La autoetnografía	10
4. Autoetnografía descriptiva: Primer relato	13
5. Premisas acerca de la concepción del amor en nuestra sociedad	16
5.1.Amor como fundamento de lo humano	17
<i>Evolución</i>	18
<i>Emociones</i>	19
<i>Cultura</i>	21
5.2.Amor desde el presente humano	22
<i>Unión Orgiástica</i>	25
<i>Unión por conformidad</i>	26
<i>Las uniones y su componente simbiótico</i>	28
5.3.Características del amor	28
<i>Emoción y afecto como proceso cognitivo</i>	28
<i>Teoría del amar</i>	30
6. Autoetnografía explicativa:	36
6.1.Primera comprensión: Sin título no hay músico	36
6.2.Segunda comprensión: Influencia cultural	41
6.3.Tercera comprensión: La conciencia del miedo en tensión con el amor	43
6.4.Cuarta comprensión: La música como lenguaje del amor	47
7. Propuestas del estudio y práctica del amor en relación con la música	50
<i>Amor a la música</i>	50
<i>Practicando la consciencia del amor</i>	52
7.1.Racionalidad Práctica	57
7.2.Intención creativa del amor	58
7.3.Intención creativa del amor aplicado a un productor musical	62
8. Conclusiones	73
9. Bibliografía	75

1. Problematización

Hoy en día llegar a la educación superior se ha transformado en algo normal y relativamente común. Obtener un título universitario ya no es un logro excepcional reservado solo para ciertas clases sociales y perfiles intelectuales. Aun así el costo económico es alto al igual que las expectativas personales. Estas últimas son el principal motor que motiva a millones de personas a obtener una carrera que asegure el futuro, pero que a la vez también permita la llamada “realización profesional”. Esto quiere decir que no solo se busca la seguridad económica a través de los estudios. Existen personas que desean realizar una experiencia académica que realmente sea su vocación y permita una satisfacción no solo económica.

En el catálogo de instituciones educacionales, los slogans abundan con frases que entusiasman y aseguran un futuro exitoso. De esta manera muchos estudiantes emprenden una carrera por obtener lo que prometen estas casas de estudios. Como el costo de estudiar en Chile es alto, la retribución económica se hace casi indispensable y muchas carreras permiten a los titulados obtener trabajos seguros y bien remunerados. Las carreras técnicas están también de moda y por menos remuneración que las profesionales, entregan de igual manera un trabajo seguro y estabilidad económica.

Por otra parte, existen también carreras del mundo artístico disponibles para el desarrollo profesional. Muchas de estas carreras no ofrecen una estabilidad laboral ni condiciones contractuales como otras más tradicionales, por lo tanto, la mayoría de los estudiantes que emprenden los rumbos artísticos, saben de antemano las condiciones y escenarios posibles después del egreso.

Se podría decir, hablando de números y estadísticas, que hay suficiente información que permite fundamentar la decisión en relación a uno de los aspectos que motivan la decisión de qué carrera estudiar: el económico. El panorama es evidente y es de

uso público las cifras o porcentajes de empleabilidad y sueldos de cada carrera disponible para estudiar.

Pero por otro lado, todas las instituciones ofrecen el cumplimiento de la búsqueda de “desarrollo profesional”. Muchos estudiantes que deciden estudiar una carrera artística buscan precisamente desarrollar este aspecto como objetivo principal, unido a un objetivo personal de desarrollo interno llamado vocación. Por todo esto, entonces, se espera que se cumpla como mínimo el objetivo del “desarrollo profesional” en el intento de estudiar una carrera artística.

Dentro del abanico de posibilidades en el campo artístico, en Chile existe una carrera llamada Producción Musical. En rigor es una licenciatura en música con la mención en producción musical. Esta carrera en el mercado lleva un poco más de 10 años y se imparte en 4 casas de estudios superiores. Entre ellas está la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), la casa de estudios elegida por el autor de esta tesis.

Mi experiencia académica se originó por la búsqueda de un desarrollo personal a través de mi pasión por la música. Necesitaba encontrar un lugar que permitiera despertar mi potencial y al final del proceso académico sentir una identidad profesional que me diera la seguridad para ejercer. La búsqueda no fue solo de herramientas teóricas y técnicas, también necesitaba entrar en un mundo donde la experiencia y aprendizaje se diera en el compartir con otros. Aquellos con los cuales consideraba que tendría varias aficiones en común.

Para mi sorpresa, en la experiencia de estudiar Producción Musical, lo que compartí con muchos de mis compañeros no fue principalmente la música. Por alguna razón desconocida, nos unía un sin sentido que se iba incrementando durante los años, en donde el abandono del proceso se hacía cada vez más evidente y yo no fui la excepción. Las ideas de abandonar la carrera comenzaron a finales del segundo año y a pesar de haber egresado en los 4 años correspondientes, la dificultad que tuve que afrontar fue básicamente motivacional.

Esta dificultad de encontrar mi vocación a través del desarrollo personal y búsqueda de identidad profesional estudiando producción musical, me llevó a preguntarme que podía estar ocurriendo en el proceso. ¿Que factores podrían estar afectando a muchos de mis compañeros y mí? A contar del momento en que decidí terminar la carrera, a pesar del sin sentido que afectaba mi voluntad, decidí también mirar, observar, analizar y comprender a un ser humano en conflicto en un entorno definido. Sin darme cuenta, me designé como sujeto de estudio e investigación en un proceso académico.

Este conflicto, me llevó a preguntarme por los posibles factores que incidían en mi sentir y actuar en el proceso de búsqueda de desarrollo personal y de identidad profesional. Pero ¿de que manera dialogan estos dos aspectos dentro de un periodo formativo académico? Comprender estos dos ejes en el entorno académico me ha llevado a la reflexión que quiero desarrollar en la presente tesis .

Para llevar a cabo este trabajo final, el testimonio de reflexión y comprensión será desarrollado a través de una autoetnografía. Una metodología poco tradicional, pero que se adapta a mi relato en primera persona de lo comprendido y lo que sigo comprendiendo. Un testimonio que pueda retroalimentarnos a todos como comunidad universitaria y que posibilite el debate y la reflexión.

De lo anterior ha surgido la siguiente pregunta de investigación:

- ¿De qué manera dialogan los procesos de desarrollo personal y búsqueda de identidad profesional del autor de esta tesis, durante un periodo formativo académico en la carrera de Producción Musical?

Por lo tanto el objetivo general es:

- Comprender el proceso mediante el cual el desarrollo personal y la búsqueda de identidad profesional del autor de esta tesis, dialogan durante la formación académica de producción musical.

Desde el objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos:

- Generar un proceso reflexivo personal y teórico en torno al estudio formal de producción musical
- Generar un proceso reflexivo personal y teórico en torno a los elementos que potenciaron y obstaculizaron, el estudio de la producción musical.
- Presentar el miedo y el amor como dos fuerzas opuestas relevantes para el ejercicio profesional de un músico
- Proponer una mirada comprensiva hacia la relación entre el autor y el estudio de la producción musical