

Educación Musical Comparada (952) – Programa 2011

Marco Formal

- Carrera: Licenciatura en Música orientación Educación Musical (Plan 2006) M41 y Profesorado en Música orientación Educación Musical (Plan 2006) M51 - 5to Año
- Materias Correlativas: Metodología de las Asignaturas Profesionales y Pedagogía y Creación Musical Contemporánea (aprobadas)
- Modalidad de cursada: Teórica y práctica
- Régimen de Promoción: Promoción Directa
- Carga Horaria: Dos horas teóricas y una hora práctica semanal
- Cuerpo Docente
Profesor titular: Dr. Favio Shifres
Adscripto: Lic. Daniel Gonnet
- Modalidad de Dictado: Cuatrimestral (se dicta en el segundo cuatrimestre)

Fundamentación

La perspectiva comparada de la educación -que concierne al análisis y las interpretaciones de las diferentes prácticas y políticas educativas en los diferentes ámbitos y culturas- brinda herramientas para comprender las semejanzas y diferencias del proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo a los contextos y los actores que intervienen y su consecuente aplicación en la práctica individual propia. Habitualmente se piensa que su impacto principal tiene lugar en el ámbito del planeamiento educativo en la toma de decisiones acerca de políticas y planes de educación. Sin embargo la comprensión de las particularidades contexto-dependientes del aprendizaje debería formar parte del foco de atención de todo tipo de emprendimiento docente, independientemente de su nivel de aplicación. De tal suerte, se estima que el conocimiento de metodologías y herramientas de análisis derivados de los marcos de la educación comparada, son de utilidad directa en el trabajo docente.

Particularmente, en el campo de la enseñanza de la música, la formación docente en nuestro medio suele presentar enfoques didácticos muchas veces generados en ámbitos externos que aparecen escindidos de los contextos de inserción profesional de los estudiantes de educación musical. A pesar de esto, es posible que la propia actividad docente y un conjunto de motivaciones intrínsecas y extrínsecas de los docentes de música los conduzcan a desarrollar, principalmente de manera intuitiva, estrategias para desentrañar los problemas propios de su contexto de trabajo. Esta asignatura enmarca esta línea de reflexiones desde el análisis de una diversidad de marcos referenciales con el objeto de brindarle al estudiante avanzado de la carrera una visión amplia y liberada de preconceptos culturales de los problemas vinculados al aprendizaje y enseñanza de la música en general.

A tales fines, Educación Musical Comparada se inserta en el tramo final de la Licenciatura en Educación Musical de modo de hacer uso de los conocimientos desarrollados por las otras cátedras generales y especializadas que integran el plan de estudio, localizando su objeto de

Educación Musical Comparada – Programa 2011

estudio en el complejo enseñanza y aprendizaje de la música. La cátedra tiene un enfoque multidisciplinario que enlaza el análisis de la problemática desde perspectivas antropológica, psicológica, evolutiva, sociológica y educacional. A partir de estos enfoques se organizan los contenidos de la materia.

La visión antropológica rescata la ubicuidad de las prácticas musicales y el rol de la música en la filogénesis humana. La música es vista desde aquí como parte de un repertorio de conductas ritualizadas. Esta mirada busca superar una de las principales críticas que reciben los métodos de enseñanza tradicional: su descontextualización. A este propósito se abordará el rol de la cultura en la educación y por ende el de la educación en la cultura.

La mirada ontogenética busca trazar las líneas del desarrollo musical de la mano de los componentes emocionales e intersubjetivos. Así, se consideran las prácticas musicales como ámbitos de intercambio intersubjetivo, de vital importancia para el desarrollo cognitivo.

Las investigaciones de la Psicología de la Música ocupan un lugar central en el encuadre teórico de la cátedra. Estas brindan explicaciones acerca de tanto los procesos psicológicos involucrados en la adquisición, desarrollo y aplicación del pensamiento musical (tocando también aspectos de la antropología, las neurociencias, la filosofía de la mente, y la psicología del desarrollo) como de los efectos de la música sobre el ser humano.

Finalmente, el marco educacional se refiere a una visión amplia de las formas sistematizadas de enseñanza de la música en una variada gama de contextos culturales desde una perspectiva tanto diacrónica como sincrónica. Este aspecto de la didáctica Musical, como así también de la Historia de dicha didáctica en Occidente y en particular en la Argentina será de capital importancia en el abordaje de la Materia.

Objetivos generales

Ampliar el panorama de los problemas de la Educación Musical en tanto surgen de diferentes contextos y tradiciones culturales

Adquirir herramientas de análisis teórico y práctico de los contextos culturales y musicales de inserción de la educación musical

Adquirir herramientas de intervención educacional en diversos contextos culturales a través de la música y sus aplicaciones

Objetivos Específicos

Analizar los problemas musicales (y de su enseñanza) como dependientes de la cultura en la que tienen lugar

Conocer y reflexionar acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje de la música en sus distintos ámbitos de aplicación, y desde distintas perspectivas (psicológica, antropológica, sociológica, etc.) relevantes para el desarrollo de dicho proceso.

Educación Musical Comparada – Programa 2011

Describir y explicar los principales escenarios donde se desarrolla enseñanzas y aprendizajes de la música. Analizar sus encuadres y las metodologías de aplicación pertinentes.

Llevar a la práctica educativa diferentes propuestas didácticas que emerjan de los análisis realizados de modo de resultar adecuadas para tales grupos y escenarios.

Problematizar y debatir los aportes de las disciplinas teóricas y prácticas auxiliares (etnomusicología, musicología sistemática, musicología evolucionista, psicología del desarrollo, etc.)

Reflexionar a partir de los conocimientos adquiridos, de la bibliografía y del debate, sobre el rol del docente de música, sus competencias en tanto educador.

Contenidos

UNIDAD 1: La música como dominio cognitivo – Hacia una definición del dominio musical

La arquitectura de la mente, módulos, sistemas centrales y dominios específicos de conocimiento. El dominio musical. Representaciones y procesos mentales musicales. Modos de organización de la información musical. Procesamiento de información musical: percepción y cognición. Procesos generales implicados en la percepción musical: memoria, atención, categorización. Relaciones entre el dominio musical y el dominio lingüístico.

UNIDAD 2: La música en el desarrollo humano – Filogénesis, Ontogénesis y Sociogénesis

El papel de la música en la evolución de la especie humana. Aportes de la musicología evolucionista. Las artes temporales en la estética evolucionista: pautas filiativas, elaboración e intersubjetividad. Conocimientos iniciales en el dominio musical: Predisposiciones de procesamiento musical. La musicalidad de las interacciones tempranas: ritmos, contornos melódicos y mecanismos de *timing* conductual interactivo. Transmodalidad en las artes y en la infancia. Musicalidad comunicativa e Intersubjetividad. La música como creación cultural. Enfoques etnomusicológicos. La música y las artes temporales en la conformación de la cultura. Música y emoción

UNIDAD 3: Música y Sociedad

La música como espacio ritual. Música y performance. La performance participativa y presentacional. Lo performático y lo performativo en las prácticas musicales general y en la educación musical. La perspectiva corporeizada del hacer musical. Música e identidad en educación. Las identidades musicales en la escuela y en las instituciones sociales. Movimientos políticos y música

UNIDAD 4: Música, cultura y educación

Educación Musical Comparada – Programa 2011

Concepto de Educación. Conceptualizaciones de Aprendizaje. Aspectos didácticos. Métodos de enseñanza de la Música. Principales sistemas de educación musical. Ámbitos de la educación musical. Modos de enseñanza. Diferentes encuadres. La metodología docente: La construcción del rol docente y su didáctica con basamento en los conocimientos adquiridos. La creatividad y la intuición en el oficio docente. La Metodología de la educación comparada y sus aplicaciones didácticas.

Criterios de Evaluación

Se espera que los estudiantes desarrollen su pensamiento crítico respecto de los contextos de enseñanza musical analizados, por ello se evaluará particularmente sus capacidades de análisis de tales contextos y de derivación de acciones de intervención en ellos a través de la música.

Asimismo se tendrá en cuenta la capacidad de correcta expresión oral y escrita a través de los trabajos y presentaciones solicitadas como parte de los requisitos de acreditación de la materia.

Condiciones de acreditación y promoción

Para aprobar la asignatura se requiere:

1. 80% de asistencia a las clases teóricas y prácticas
2. La aprobación del Plan de Trabajos Prácticos que incluye trabajos de lectura crítica y síntesis de material bibliográfico, trabajos de proyección práctica de situaciones teóricas derivadas de dichas lecturas, y propuestas pedagógicas aplicables a determinados contextos musicales analizados.
3. La aprobación de un trabajo final (que puede adoptar la modalidad de trabajo monográfico, proyecto de investigación, intervención, etc.) que será presentado por escrito y debatido en forma oral.

Bibliografía General

- SMALL, CHRISTOPHER. (1997): *El Musicar. Un Ritual en el Espacio Social*. Conferencia.
- ESPAÑOL, SILVIA. (2002) *Las Artes Temporales en la Infancia*. UBA.
- GARDNER, H. (1994): *Inteligencias múltiples*. Barcelona, Paidós. Cognición y desarrollo humano.
- HARGREAVES, D.J. (1998): *Música y desarrollo psicológico*. Barcelona, Ed. Graó.
- SLOBODA, J. (2005): *Exploring the musical mind. Cognition, Emotion, Ability, Function*. Oxford, Oxford University Press.
- GARDNER, H. (1993): "Inteligencia Musical", en *Estructuras de la mente. La teoría de las Inteligencias Múltiples*. México, Fondo de Cultura Económica, pp. 137 – 167.

Educación Musical Comparada – Programa 2011

Cross, I. (2003) Música, cultura y evolución. En I. Martínez y C. Mauleón (Eds.), *Actas de la Tercera Reunión Anual de SACCoM (Sociedad Argentina para las Ciencias Cognitivas de la Música)*. Buenos Aires. SACCoM. ISBN 987-98750-0-1. CD-ROM

Mithen, S. (1996/1998). *Arqueología de la mente. Orígenes del arte, la religión y la ciencia*. Ed. Crítica: Barcelona. (Cap. 9 y 10)

Pinker, S. (1997/2001) *Cómo funciona la mente*. Destino: Barcelona. (pp. 58-68 y 675-687).

Mithen, S. (2005/2007). *Los neandertales cantaban rap. Los orígenes de la música y el lenguaje*. Barcelona: Crítica. (Cap 2, 9 y 10)

Shifres, F. (2005) Reconsiderando la relación entre música y modularidad para la educación auditiva. *Actas de las I Jornadas de Educación Auditiva ISBN 987-98828-1-4 – PP 143-155*

Leman, M. (2008) *Embodied Music Cognition and Mediation Technology*. Cambridge MA, The MIT Press. (Capítulo 1: Experiencia Musical y Significación. Traducción Isabel C. Martínez (2009))

Español, S. (2008). La entrada al mundo a través de las artes temporales. *Estudios de Psicología, 29 (1)*, 81-101 Número monográfico dedicado a Psicología de la Música. Fundación Infancia y Aprendizaje. Madrid.

Español, S. (en prensa) Performances en la infancia; cuando el habla parece música, danza y poesía. *Epistemus, 1*.

Papoušek H. (1996). Musicality in infancy research: biological and cultural origins of early musicality. En I. Deliégé I. y J. A. Sloboda (Eds.) *Musical Beginnings. Origins and development of musical competence*. Oxford University Press. New York. 37-55. Versión en castellano - Traducción Vivian Ospina, Revisión Técnica Silvia Español y Favio Shifres.

Trehub, S. (2003). Musical Predispositions in Infancy: an update. In I. Peretz & R. Zatorre (Eds.). *The Cognitive Neuroscience of Music*. Oxford: University Press. 3-20.

Shifres, F. (2008) Música, transmodalidad e intersubjetividad. *Estudios de Psicología, 29-1*, 7-30. ISSN 0210-9395

Shifres, F. (2007) La ejecución parental. Los componentes performativos de las interacciones tempranas. En M. P. Jacquier y A. Pereira Ghiena (Editores) *Música y Bienestar Humano. Actas de la VI Reunión de SACCoM*, Buenos Aires. SACCoM, pp. 13-24.

Educación Musical Comparada – Programa 2011

Dissanayake, Ellen (2001). Volverse *Homo Aestheticus*: Las fuentes de la Imaginación Estética en las Interacciones materno infantiles. *Substance*.

Cruces, F. (2002) El sonido de la cultura. *Trascultural Music Review*. **6**,

Finnegan, R. (2002) Por qué estudiar la música? Reflexiones de una antropóloga desde el campo. *Trascultural Music Review*. **6**

Finnegan, R. (2003) Música y Participación. *Trascultural Music Review*. **7**

Turino, T. (2008). *Music as Social Life*. Chicago: The University of Chicago Press.

Turner, M. (2006) *The Artful Mind. Cognitive Science and the Riddle of Human Creativity*. Oxford: University Press

Blanco, F. (2002). Psicología y experiencia estética: trampantojos para pensar. Paper presented at the *First International Seminar of Psychology and Aesthetics*. Miraflores de la Sierra, Madrid. January, 2002.

Blanco, F. y Castro, J. (2005). Psicología, arte y experiencial estética. Manual para náufragos. *Estudios de Psicología*, **vol. 26 (2)**, 131-137.

Bruner, J. (1986). *Actual Minds, Possible Worlds* [Realidad Mental y Mundos Posibles. Los Actos de la Imaginación que Dan Sentido a la Experiencia (B. López, trans.) Barcelona: Gedisa, 2004]. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Bruner, J. (1991). The narrative construction of reality. *Critical Inquiry*, **18.1**, 1-22.

Cook, N. (1990). *Music, Imagination and Culture*. Oxford: Oxford University Press.

Cook, N. (1998a). *Music. A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.

Cook, N. (2003). Music as Performance. En M. Clayton, T. Herbert and R. Middleton (Eds). *The*

Cultural Study of Music. A Critical Introduction. New York and Londres: Routledge, 204-

214.

Dissanayake, E. (2001). Becoming *homo aestheticus*: sources of aesthetic imagination in mother-infant interactions. *Substance*, **vol. 30 (1/2)**, 85-103.

Dutton, D. (2003). Aesthetics and evolutionary psychology. J. Levinson (ed.) *The Oxford Handbook of Aesthetics*, Oxford: Oxford University Press, 693-705.

Educación Musical Comparada – Programa 2011

BIBLIOGRAFÍA OPTATIVA

1. Bråten, Stein (ed.) (1998). *Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny*. Cambridge: University Press.
2. Cross, Ian (2003). Music, Cognition, Culture and Evolution. In I. Peretz & R. Zatorre (Eds.). *The Cognitive Neuroscience of Music*. Oxford: University Press. 42-56.
3. Dissanayake, Ellen (1985). *What if the Art For*. Seattle: University of Washington Press.
4. Dissanayake, Ellen (1992). *Homo Aestheticus*. Seattle: University of Washington Press.
5. Dissanayake, Ellen (2000). Antecedents of the temporal arts in Early mother-infant Interaction. En N. L. Wallin; B. Merker y S. Brown (Eds.). *The Origins of Music*. Cambridge MA: The MIT Press. 389-410.
6. Dissanayake, Ellen (2000). *Art and Intimacy. How the Arts Began*. Seattle and London: University of Washington Press.
7. Español, Silvia (2007). Time and movement in symbol formation. In J. Valsiner & A. Rosa (Eds.) *Cambridge Handbook of Social-Cultural Psychology*. Cambridge University Press: Cambridge
8. Friberg, Anders y Battel Giovanni Umberto (2002). Structural Communication. En Richard Parncutt y Gary McPherson (Eds.) *The Science and Psychology of Music Performance*. Oxford: University Press. 199-218.
9. Gómez, Juan Carlos (1998). Do concepts of Intersubjectivity apply to non-human primates?. En Bråten, Stein (ed.) *Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny*. Cambridge: University Press. 245-259.
10. Gopnik, Alison y Meltzoff, Andrew (1999 [1997]). *Palabras, Pensamientos y teorías* [Trans.: María Sotillo e Isabel Saul]. Madrid: Visor.
11. Imberty, Michel (1981). *Les écritures du temps. Semantique psychologique de la musique. Tome 2*. Paris : Dunod.
12. Imberty, Michel (2002). La musica e il bambino. En Jean Jacques Nattiez (Dir.) *Enciclopedia della Musica*. (pp. 477-495). Torino: Giulio Einaudi Editore.

Educación Musical Comparada – Programa 2011

13. Imberty, Michel (2001). Alegato para una Renovación de las Problemáticas en Psicología Cognitiva de la Música. En F. Shifres (Ed.) *La Música en la Mente*. Buenos Aires: SACCoM. CD-ROM
14. Johnson, Mark (1987). *The Body in the mind. The bodily basis of Meaning, Imagination and Reason*. Chicago and London: University of Chicago Press.
15. Juslin, Patrik N. y Persson, Roland S. (2002). Emotional Communication. En Richard Parncutt y Gary McPherson (Eds.) *The Science and Psychology of Music Performance*. Oxford: University Press. 219-236.
16. Laban, R. (1970/1989). *Danza Educativa Moderna*. México: Ediciones Paidós
17. Lerdahl, Fred & Jackendoff, Ray (1983). *A Generative Theory of Tonal Music*. Cambridge, MA: The MIT Press.
18. Miall, D. y Dissanayake, E. (2003). The poetics of babytalk. *Human Nature*, 14 (4), 337-364.
19. Papoušek, Mechthild (1996). Intuitive parenting: a hidden source of musical stimulation in infancy. En Irène Deliège y John A. Sloboda (Eds.). *Musical Beginnings. Origins and Development of Musical Competence*. Oxford: University Press. 88-112.
20. Papoušek, Hanus (1996) Musicality in infancy research: biological and cultural origins of early musicality. En Irène Deliège y John A. Sloboda (Eds.). *Musical Beginnings. Origins and Development of Musical Competence*. Oxford: University Press. 37-55.
21. Salgado Correa, Antonio (2001). Contributo para a compreensão de alguns dos processos perceptivos e cognitivos implicados no reconhecimento da expressão da emoção facial e vocal no canto. En F. Shifres (Ed.) *La Música en la Mente*. Buenos Aires: SACCoM. CD-ROM
22. Stern, Daniel. (1985/1991). *El mundo interpersonal del infante. Una perspectiva desde el psicoanálisis y la psicología evolutiva*. Buenos Aires: Paidós.
23. Stern, Daniel. (2000). Putting time back into our considerations of infant experience: a microdiachronic view. *Infant Mental Health Journal*, 21(1-2).
24. West, Robert; Howell, Peter and Cross, Ian (1991). Musical Structure and Knowledge Representation. In P. Howell, R. West and I. Cross (Eds.) *Representing Musical Structure*. London and San Diego: Academic Press, pp. 1-30.

Educación Musical Comparada – Programa 2011

25. Zbikowski, Lawrence M. (2002). *Conceptualizing Music. Cognitive Structure, Theory and Analysis*. Oxford: University Press.
26. Mithen, Steven (2001) The evolution of imagination: an archaeological perspective. *Substance*, 94/95, 28-54.
27. Mithen, Steven (2006). *The Singing Neanderthals: The Origins of Music, Language, Mind, and Body*. Cambridge: Harvard University Press.
28. Rivière, A. (1999a/2003). Educación y modelos del desarrollo. En: M. Belinchón, A. Rosa, M. Sotillo & I. Marichalar (comp.) *Ángel Rivière. Obras Escogidas*, Vol III, pp. 243-284. Madrid: Panamericana.
29. Rivière (1999b/2003). Símbolos, arte y autismo. En: M. Belinchón, A. Rosa, M. Sotillo & I. Marichalar (comp.) *Ángel Rivière. Obras Escogidas*, Vol III, pp. 134-139. Madrid: Panamericana.
30. Tooby, John y Cosmides, Leda (2001). Does beauty build adapted minds? Toward an evolutionary theory of aesthetics, fiction and the arts. *Substance*, 94/95, 6-27.
31. Trevarthen, Colwin. (1998) The concept and foundations of infant intersubjectivity. En S. Brâten (Ed.), *Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny* (pp. 15-46). Cambridge: Cambridge University Press
32. Trevarthen, Colwin . (2000). Musicality and the intrinsic motive pulse: evidence from human psychobiology and infant communication. *Musicae Scientiæ*, Special Issue, 155-215.

Favio Shifres

Profesor Titular