

**Escola de Verão
Centro de Artes**

Programa de Pós-Graduação em Música (PPGMUS)

Curso: La educación musical en el contexto social contemporáneo:
Realidades y desafíos.

Profesora responsable: Dra. Luzmila Mendivil Trelles de Peña

Correo electrónico: lmendiv@pucp.edu.pe

Duración: 20 horas

Fecha: Del 18 al 22 de febrero

Sumilla

La música y la educación musical en particular, constituyen prácticas sociales y culturales. Los procesos de enseñanza y aprendizaje de la música se sitúan socialmente en contextos específicos, tienen una historia, y actúan en consonancia con una ideología.

Desde los aportes de la pedagogía musical crítica, se motivará la reflexión en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje tratando de develar el currículo oculto, es decir, los aprendizajes implícitos. De esta manera, se analiza como los aprendizajes sociales y culturales se imbrican con los aprendizajes musicales formando una espiral de significado que trasciende el ámbito artístico y estético, para constituirse como un aprendizaje social, político y cultural. Más aún, su alcance llega a los campos valorativos e identitarios lo que contribuye a la transformación o a la permanencia del sistema social.

La reflexión se centra en diversos aspectos vinculados al educador musical y a su práctica educativa, tales como: la selección de los repertorios, la interacción didáctica propiamente dicha, los escenarios de aprendizajes, el currículo de formación, los contenidos, las dinámicas de poder, entre otros aspectos.

Objetivos

General: Identificar los alcances de la sociología de la educación musical a nivel conceptual y metodológico

Específicos:

- Presentar modelos de análisis del espacio educativo musical como espacio social.
- Identificar el peso de la educación musical en la formación del capital cultural, y la reproducción del espacio social.
- Analizar diversos componentes socioculturales de la educación musical y su impacto en el proceso de aprendizaje.
- Analizar críticamente la propia experiencia musical docente
- Promover el desarrollo de prácticas de enseñanza musical inclusivas y respetuosas de las diversidad social y cultural de los estudiantes.

Distribución de contenidos

sesión	Tema	Contenidos	Lecturas
1	¿Por qué la educación musical requiere de una mirada sociológica?	<ul style="list-style-type: none">• El contexto social de la música y la educación musical• La educación musical como fenómeno social• Niveles de análisis de la sociología de la educación musical• Educación musical: capital social y capital cultural	<ul style="list-style-type: none">• Bourdieu, P. Passeron, J.C. (1996) La reproducción: elementos para una teoría del sistema de enseñanza. Capítulo I. Capital cultural y comunicación pedagógica (pgs. 111-154). Disponible en: https://socioeducacion.files.wordpress.com/2011/05/bourdieu-pierre-la-reproduccion1.pdf• Green Lucy (2010) Research in the Sociology of Music Education: Some Introductory Concepts. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/248981365_Research_in_the_Sociology_of_Music_Education_some_introduutory_concepts• Johansen G. (2014) Sociology, music education, and social change: The prospect of addressing their relations by attending to some central, expanded concepts. Disponible en: http://act.maydaygroup.org/articles/Johansen13_1.pdf• Väkevä, L.; Westerlund, H.; Ilmola-Sheppard L. (2017) Social Innovations in Music Education: Creating Institutional Resilience for Increasing Social Justice. Disponible en: http://act.maydaygroup.org/volume-16-issue-3/act-16-3-129-47/
2	Identities	<ul style="list-style-type: none">• ¿Quién es el	<ul style="list-style-type: none">• Froehlich, H. (2011) Sociología para el profesorado de música. Editorial Graó, Barcelona.

	Músico, educador musical, profesor de música	<p>educador musical?</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué hace un educador musical? • ¿Qué espera la sociedad de un educador musical? • ¿Cuál es su escenario laboral? • ¿Cómo se reflejan esas valoraciones en su régimen laboral, económico? • Escenarios laborales 	<p>Capítulo I. El intérprete que hay en ti: una cuestión de identidad (Pgs. 17-35).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freer, P.; and Bennet, D. (2012) Developing musical and educational identities in university music students. <i>Music Education Research</i> Vol. 14, No. 3, September 2012, 265- 284. Disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14613808.2012.712507?needAccess=true • Georgii-Hemming, E. and Westvall, M. (2010) Teaching music in our time: student music teachers' reflections on music education, teacher education and becoming a teacher. <i>Music Education Research</i> Vol. 12, No. 4, December 2010, 353- 367. Disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14613808.2010.519380?needAccess=true • Glaser, S. Fonterrada, M. (2007). Músico-profesor: uma questão complexa. <i>Música Hodie</i> Vol. 7 - N° 1. Pgs. 27-49. Disponible en: https://revistas.ufg.br/musica/article/view/1741/12169
3	¿Qué se enseña y qué se aprende en educación musical?	<ul style="list-style-type: none"> • El currículo: sentidos y contrasentidos • El currículo como construcción social • Currículo oculto • La educación musical y la trasmisión de cultura. Actuales desafíos • Las interacciones educativas en la educación musical 	<ul style="list-style-type: none"> • Hess J. (2017) Equity and Music Education: Euphemisms, Terminal Naivety, and Whiteness: Disponible en : https://www.researchgate.net/publication/320958185_Equity_and_Music_Education_Euphemisms_Terminal_Naivety_and_Whiteness • Medeiros, M. (2014) Licenciatura em música e <i>habitus conservatorial</i>: analisando o currículo. <i>Revista Da ABEM</i> Vol. 22., N° 32, pgs. 90-103- Disponible en: http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/viewFile/464/388 • Bowman, W. (2018) The social and ethical significance of music and music education. <i>Revista da Abem</i>, v. 26, n. 40, p. 167-175, jan./jun. 2018. Disponible en: http://abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/view/791/519 • Røyseng, S.; Varkøy, O. (2014) What is music good for? A dialogue on technical and ritual rationality. <i>Action, Criticism, and Theory for Music Education</i> 13(1): 101–125. Disponible en: http://act.maydaygroup.org/articles/R%C3%B8ysengVark%C3%B8y13_1.pdf
4	Juego de	• El educador musical	• Foucault M. (1982) The subject and Power,

	tronos: el poder, en la educación musical	<p>y el ejercicio del poder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Educación musical y control social • Poder y violencia simbólica 	<p>Critical Inquiry, Vol. 8, No. 4 (Summer, 1982), pp. 777-795. Disponible en: http://www2.kobe-u.ac.jp/~alexroni/IPD2018%20readings/IPD1%202018%20No.8/Foucault%20Subject%20and%20Power.pdf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schmidt P. Authority and pedagogy as framing. Philosophy of Music Education Review Vol. 24, No. 1 (Spring 2016), pp. 8-23. • Sirek, D. (2016) Providing Contexts for Understanding Musical Narratives of Power in the Classroom: Music, Politics, and Power in Grenada, West Indies. Action for change music education Volume 15, number 3, June. Disponible en: https://scholar.uwindsor.ca/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1025&context=educationpub • Wright R. (2018). Envisioning real Utopias in music education: prospects, possibilities and impediments. Disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14613808.2018.1484439?needAccess=true
5	Género y educación musical	<ul style="list-style-type: none"> • Sexo, género y educación musical. • El sistema patriarcal y su legado en la educación musical. • La igualdad de oportunidades en la educación musical 	<ul style="list-style-type: none"> • Butler, J. (2007) El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, [1999]. Barcelona: Paidós. Capítulo I. Sujetos de sexo/género/deseo Pags 45-65. Disponible em: http://www.lauragonzalez.com/TC/El_genero_en_disputa_Buttler.pdf • Curtis, L. (2017) The gendering of music: breaking the cycle. Canadian Music Educators' Association/L'Association canadienne des musiciens éducateurs- National Undergraduate and Graduate Student Essay Competitions • Martínez I. (2017). Azul y rosa en la Educación Musical Extraescolar. Algunas diferencias asociadas al género en el inicio de los estudios. Revista internacional de educación musical. N° 5, octubre. • Tanaka, H.; Lamara, K.; Pegado, Luisa (2016) Música, corpo, gênero, educação e saúde (mucges): experiência de ensino e de aprendizagem em uma comunidade feminina batuquiara pgs. 121-140. Em: Música, Educação e Cultura: tecituras e tessituras no nordeste brasileiro / Paula Molinari: organizadora: Campo Limpo Paulista: FACCAMP: 2016. 167. Disponible em: http://www.faccamp.br/new/arq/pdf/institucional/editora_faccamp/musica_educacao_cultura.pdf

--	--	--	--

Metodología

El curso propicia la lectura informada de textos, siendo el análisis y reflexión de los mismos, los propósitos principales. Se trata de identificar en ellos conceptos claves referidos a la sociología de la música. Las lecturas seleccionadas inspirarán el debate. Se espera que a partir de ellas se planteen ejes temáticos de discusión. Las lecturas obligatorias serán distribuidas en el grupo total de modo que todas ellas sean cubiertas.

De modo complementario, se analizarán videos a fin de favorecer la transferencia a la realidad de cada participante.

Referencias bibliográficas complementarias

- Boia, P., Bohal, G. Empowering or Boring? Discipline and Authority in a Portuguese Sistema-Inspired Orchestra Rehearsal. *Action, Criticism, and Theory for Music Education* October 2017. Vol 16 (2): 144–72
- Born G.& Devine K. (2016) Gender, Creativity and Education in Digital Musics and Sound Art, *Contemporary Music Review*, 35:1, 1-20
- Camargo, L. A questão do repertório na educação musical: os efeitos da indústria da cultura nas interações educacionais. *Revista da Abem*, v. 26, n. 40, p. 59-74, jan./jun. 2018
- Carabetta, Silvia Educación Musical y diversidad sonora *Revista Eufonía* N° 53. julio-septiembre, 2 011. Editorial Graó, Barcelona.
- Dubet F., Martuccelli, D. (1998) EM la escuela. Sociología de la experiencia Escolar. Editorial Losada, España
- Goble, S. On Musical and Educational Habit-Taking: Pragmatism, Sociology, and Music Education. *Action, Criticism & Theory for Music Education* Vol. 4, N° 1, Mar 2005.
- Gould E. (2004) Feminist theory in music education research: grrl-illa games as nomadic practice (or how music education fell from grace), *Music Education Research*, 6:1, 67-79,
- Hess, J. Equity and Music Education: Euphemisms, Terminal Naivety, and Whiteness. November 2017. Vol 16 (3): 15–47.
- Hormigos, J. (2016) La sociología de la música. Teorías clásicas y puntos de partida en la definición de la disciplina. *BARATARIA Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales* N° 14, pp. 75-84
- Hormigos, J. Gómez, M. y Perelló, J. Música y violencia de género en España. Estudio comparado por géneros musicales. *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales* número 76, enero abril 2018. 75-98.
- Karlsen, P. y Väkevä, L.. (2012) Future prospects in musical education corroborating informal learning pedagogy. Cambridge Scholars Publishing, Engalnd
- Mantie, L. y Talbot, B. How can we change our habits if we don't talk about them *Action, Criticism & Theory for Music Education*, Vol. 14, N° 1, April, 2015.

- Meki, E. (2012) Educação Musical sob a perspectiva da diversidade cultural e globalização: posição da CIIMDA. *Revista da ABEM*, Londrina, Vol. 20, N° 28, 81-93
- Nikkanen H.; Westerlund, H. (2017) More than just music: Reconsidering the educational value of music in school rituals. *Philosophy of Music Education Review* 25, N° 2, pgs. 112-127.
- Regelski T. (2016) Music, Music education, and Institutional Ideology: A Praxial Philosophy of Musical Sociality. *Action, Criticism & Theory for Music Education*. Vol. 15, N°2, March
- Regelski, T. (2009) Curriculum Reform: Reclaiming “Music” as Social praxis. *Action, Criticism & Theory for Music Education*. Vol. 8, N° 1, March
- Souza, Jusamara. Educação musical e práticas sociais. *Revista da ABEM*, Porto Alegre, V. 10, 7-11, mar. 2004
- Jusamara, S. (2014) Sobre as várias histórias da educação musical no Brasil. *Revista Da ABEM*, Londrina, Vol. 22, N° 33, 109-120.
- Wright R. (2014). The Fourth Sociology and Music Education: Towards a Sociology of Integration. *Action, Criticism & Theory for Music Education*. Vol. 13, N° 1, march 2014.
- Woodford, P. (2001) Music, Reason, Democracy, and the Construction of Gender. *The Journal of Aesthetic Education*, Vol. 35, No. 3 (Autumn, 2001), pp. 73-86. University of Illinois Press

Febrero 2019