

CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN MÚSICA Y ARTE SONORO

Resumen de Ponencias

Congreso Internacional de Innovación Educativa en
Música y Arte Sonoro

Valparaíso, 13 al 16 de junio de 2018.

Índice

Mesa I: Educación y Nuevas Tecnologías	4
Ponencia 1: “EducaMus. Una plataforma online para la formación continua musical del profesorado de Educación Básica en Chile.”	4
Ponencia 2: “Lenguajes digitales en el arte: la experiencia de enseñanza-aprendizaje en las escuelas Pro-A.”	5
Ponencia 3: “La autoformación como estrategia en el devenir del musicx.”	6
Ponencia 4: “Cómo debemos enseñar música en la era digital.”	7
Mesa II: Pedagogías Alternativas - Experiencias de Etnografía musical y sonora	8
Ponencia 5: “El hörspiel como herramienta para el desarrollo del imaginario sonoro.”	8
Ponencia 6: “Experiencias creativas en residencia artística Casa Wabi. Creación colectiva en conjunto con la banda la Fosforescente Lagunera Puerto Escondido, Oaxaca, México.”	10
Ponencia 7: “Etnografía sonora en el aula.”	11
Ponencia 8: “Del Carnaval al aula, aplicación didáctica de los saberes adquiridos en Socoroma.”	12
Mesa III: Educación y nuevas tecnologías.	14
Ponencia 9: “SÓNEC y la mediación de lo sonoro.”	14
Ponencia 10: “La «comprovisación» de la música mixta en el contexto escolar: etapas de implantación de un repertorio colaborativo y educativo fomentado en la creatividad y el descubrimiento”	16
Mesa IV: Pedagogías alternativas: mediación y herramientas.	17
Ponencia 11: “Prácticas de improvisación y creación colectiva. Reflexiones en torno a la experimentación en tiempo real en ecosistemas creativos.”	17
Ponencia 12: “KineArtMusic: educación corporal, rehabilitación y prevención de lesiones en músicos desde la kinesiología.”	18
Ponencia 13: “Desafíos de la educación musical en contextos de discapacidad.”	19
Mesa V: Transformaciones Institucionales - Pedagogías críticas	20
Ponencia 14: “Hacia una relectura de la significación del poder curricular en la educación musical chilena.”	20
Ponencia 15: “Colonialidad en la academia musical chilena y sus implicancias en las prácticas pedagógicas”.	21
Ponencia 16: “Violeta fuera del canon: una mirada reflexiva y pedagógica desde la música y el feminismo.”	22
Mesa VI: Transformaciones Institucionales - Aproximaciones institucionales al desafío de la innovación.	23

Ponencia 17: “La libre improvisación como propuesta pedagógica en contextos educativos.”	23
Ponencia 18: “Centro de Estudios Musicales Latinoamericanos (CEMLA).”	24
Ponencia 19: “Foro Latinoamericano de Educación Musical (FLADEM).”	25
Ponencia 20: “La transformación social a partir de procesos de innovación educativa en Latinoamérica.”	26

Mesa VII: Pedagogías Alternativas - Experiencias educativas contextualizadas. 27

Ponencia 21: “Audiovisuales Rfk”, Herramientas Digitales Virtuales integrando a la comunidad educativa en el marco de la Paz, el postconflicto y la innovación social.”	27
Ponencia 22: “Armonías de paz, el desarrollo del pensamiento socio crítico como herramienta pedagógica en la creación musical escolar.”	28
Ponencia 23: “Pensar las músicas en contextos: aproximaciones para el desarrollo del pensamiento crítico en el ámbito latinoamericano.”	30

Mesa I: Educación y Nuevas Tecnologías

Miércoles 13 de junio - 09:00 a 11:30 hrs.

Ponencia 1: “EducaMus. Una plataforma online para la formación continua musical del profesorado de Educación Básica en Chile.”

Tomás Thayer Morel (*expositor, investigador alterno.*
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación)

Jesús Tejada (Investigador principal. Universidad de Valencia)

Mario Arenas (Investigador alterno. Universidad de La Serena)

Claudio Merino (co-investigador. Universidad de Chile)

Marcela Oyanedel (co-investigadora. Universidad de Chile)

Tania Ibáñez (co-investigadora. Universidad de Chile)

En este trabajo en progreso se presenta la descripción de una propuesta de diseño y construcción de una plataforma informática para la educación musical denominada EducaMus. Actualmente, la materia de música en el nivel básico de enseñanza del sistema educativo chileno es impartida de manera mayoritaria por profesorado generalista, es decir docentes que han cursado la carrera de Pedagogía en Ed. Básica. A tenor de la información expuesta en las páginas web de las universidades chilenas, esta carrera adolece de una formación inicial adecuada y suficiente en Música y Didáctica de la Música, siendo notoria en ocasiones la inadecuación entre esta formación musical inicial y los objetivos terminales que señala el Ministerio de Educación para la materia Música en Ed. Básica. En algunas instancias determinadas por el sostenedor del establecimiento educacional, la formación musical en Ed. Básica es cubierta en parte por profesorado especialista de música cuya formación en pedagogía y psicología adolece de una adecuación al alumnado de esta etapa educativa. Por si fuera poco, tampoco existe una formación continua adecuada y suficiente sobre música, tal como reflejan los datos preliminares de una encuesta que se está realizando entre el profesorado de música en Básica. De aquí la idea de cubrir esta necesidad formativa mediante la creación de EducaMus. Su construcción ha seguido una metodología de investigación en

ciencia del diseño en la que se integran aplicaciones externas en HTML5, aplicaciones internas incrustadas y aplicaciones instaladas localmente. La novedad de esta plataforma consiste en la implementación de actividades de producción relacionadas con contenidos procedimentales con evaluación a tiempo real.

Ponencia 2: “Lenguajes digitales en el arte: la experiencia de enseñanza-aprendizaje en las escuelas Pro-A.”

Andrés Belfanti

Universidad Nacional de Villa María - Argentina.

En esta ponencia se exponen algunos interrogantes y conclusiones provisorias a partir de la actividad docente en los espacios de educación artística en la Escuela Experimental con énfasis en T.I.C. Pro-A (Córdoba, Argentina). Esta institución -en la que me desempeño como docente desde 2016- posee orientación en desarrollo de software y aplicaciones móviles. El programa planteado en esta institución habilita un marco de innovación educativa en un contexto fuertemente atravesado por las tecnologías digitales.

Partiendo de las particularidades de la enseñanza artística dentro de espacios institucionales, y del hecho de que “las tecnologías no promueven por sí mismas un cambio en los planteamientos educativos, sino que su uso requiere de una reflexión seria por parte del profesorado” (Jimenez: 2000), surgen de la actividad docente ciertas preguntas: ¿qué enfoque es el más adecuado para incluir tecnologías digitales en la enseñanza del arte? ¿qué implicancias políticas y culturales tiene esta inclusión? ¿cómo se articulan los saberes de los estudiantes en relación a la tecnología?

Para responder y ampliar estas preguntas se exponen a continuación algunas consideraciones que pueden funcionar como marco teórico. Posteriormente se muestra el resultado del trabajo pedagógico y la experimentación en el aula a partir de este marco, proceso del cual surgen como resultados las obras y producciones de los estudiantes.

Ponencia 3: “La autoformación como estrategia en el devenir del músicx.”

Christian Oyarzún

Universidad Austral - Chile.

Si bien la autoformación tiene vieja data en el contexto de la música, es innegable que los medios digitales y sobre todo el movimiento Open-Source potenciaron el desarrollo de prácticas autodidactas, masificando el acceso a la información necesaria para tocar y construir instrumentos, efectos, crackear y utilizar software, acceder a circuitos de distribución gratuita o autónoma y un largo etcétera de saberes vinculados a su práctica y desarrollo.

Por otro lado, la masificación de la tecnología permitió la emergencia definitiva de prácticas creativas que tienen el espacio-tiempo como soporte de expresión formal. O como problema. De este modo, a partir de intereses diversos como el diseño audiovisual, la programación de aplicaciones interactivas, el diseño de circuitos electrónicos, la creación de videojuegos, etc. devienen objetos, dispositivos o artefactos que en su performance se transducen en experiencias audiovisuales, sonoras, o musicales.

Estas prácticas técnicas y estéticas, que llevan a no-especialistas a desarrollarse en terrenos de otros-especialistas, además de su vocación trans-disciplinar, suelen conllevar consigo una ética de la autoformación. Se crean de este modo instancias de transmisión e intercambio de conocimientos y experiencias, que a su vez establecen nuevos nodos y redes de circulación.

En la marginalidad del conocimiento emergente, el acceso informal a la información y la creación subjetiva de conocimiento conlleva a una actitud ante la circulación libre y horizontal de éste, definiendo intereses y por ende prácticas, que se tensionan e interfieren permanentemente con los intereses y prácticas de la Academia.

Así como la música se ha convertido en un rico campo de exploración en el que las barreras e intereses disciplinares se diluyen permitiendo el surgimiento de nuevas prácticas y discursos, devenir músicx plantea hoy a muchxs el desafío de sobrepasar las convenciones disciplinares y de no aceptar los medios establecidos como únicos parámetros de medida para su desarrollo y práctica.

Ponencia 4: “Cómo debemos enseñar música en la era digital.”

Cristóbal Muñoz Valenzuela

Escuela de Música Digital - Chile.

Se dará una breve revisión de por qué se ha tornado urgente innovar en nuestras aulas de música, y de qué maneras escuelas de todo el mundo intentan atender a esta necesidad respondiendo reflexiones tales como ¿Es imprescindible el uso de la tecnología digital? O ¿Toda tecnología implica una mejora en la didáctica?

Se brindarán perspectivas y fundamentos para luego abrir un debate, ineludible y desafiante, como es el que señala el título.

Mesa II: Pedagogías Alternativas - Experiencias de Etnografía musical y sonora

Miércoles 13 de junio - 12:30 a 14:00 hrs.

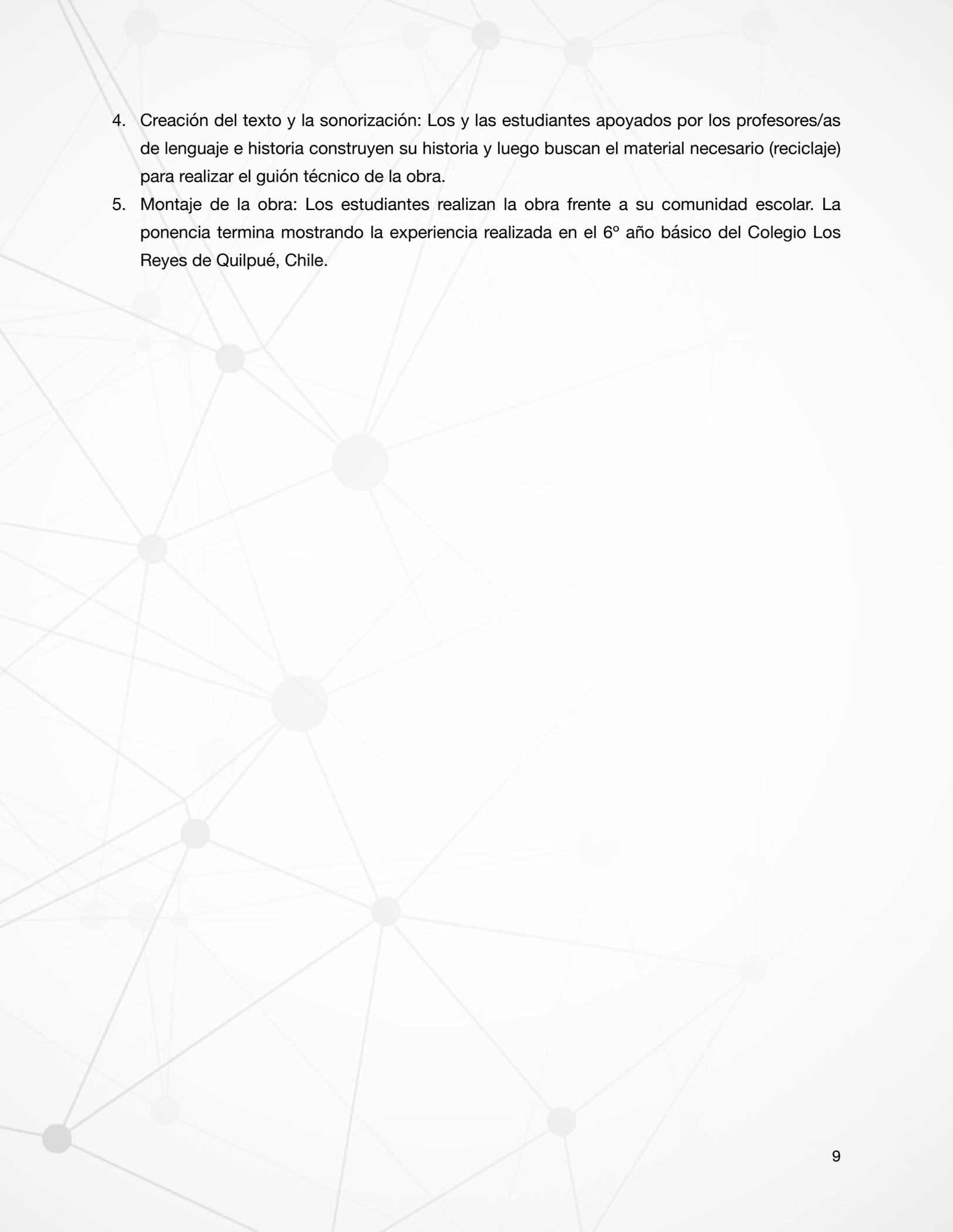
Ponencia 5: “El hörspiel como herramienta para el desarrollo del imaginario sonoro.”

Valeria Gisel Valle Martínez

Instituto de Música, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Chile.

El hörspiel o teatro para escuchar es un género apropiado para aportar a la memoria sonora, al desarrollo del imaginario sonoro, a la promoción y transmisión del patrimonio inmaterial. De allí la importancia de indagar sobre la relación entre la radio, la educación y la cultura. Para desarrollar la escucha activa, se han de aplicar técnicas encaminadas al desarrollo de la creatividad desde la experiencia directa de la persona con el estímulo sonoro, desde aquí es posible observar la relación semántica que cada individuo va a sostener con el estímulo sonoro. Relacionando aquel sonido con un concepto o imagen de acuerdo a su experiencia, motivando con esto al relato sonoro. Cuando la experiencia musical es educativa y consciente, está en relación con los sentimientos, la imaginación y la invención, entonces la música llega a crear en la imaginación imágenes visuales. Toda persona cuenta con un potencial creativo innato, inmerso en su propio desarrollo y formando parte del mismo proceso. Para estimular la creatividad infantil se ha de incidir en una educación creativa, tanto en el ámbito escolar como familiar y social. El desarrollo del hörspiel en el aula es una herramienta que permite conectar a los y las estudiantes con su imaginación. Se implementa paso a paso para lograr en cada etapa el aprendizaje esperado:

1. Improvisación libre: Consiste en la creación de una pequeña historia que la debe narrar utilizando sonidos recreados por el o la estudiante.
2. Sonidos semantizados: Se estimula auditivamente con diferentes sonidos y ellos dibujan lo que aquel sonido representa.
3. Yo social: los y las estudiantes eligen un tema de importancia socio-cultural para crear una historia que sonorizarán. Acá es importante que la mayor cantidad de relato sea sonoro.

-
4. Creación del texto y la sonorización: Los y las estudiantes apoyados por los profesores/as de lenguaje e historia construyen su historia y luego buscan el material necesario (reciclaje) para realizar el guión técnico de la obra.
  5. Montaje de la obra: Los estudiantes realizan la obra frente a su comunidad escolar. La ponencia termina mostrando la experiencia realizada en el 6° año básico del Colegio Los Reyes de Quilpué, Chile.

Ponencia 6: “Experiencias creativas en residencia artística Casa Wabi. Creación colectiva en conjunto con la banda la Fosforescente Lagunera Puerto Escondido, Oaxaca, México.”

Enrique Schadenberg Balbontin

Colectivo de música aplicada Sonocinema - Chile.

Instituto de Música Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Chile.

La ponencia busca dar cuenta del proceso creativo que sostuvo el autor en conjunto con la banda La Fosforescente Lagunera, perteneciente a la ciudad de Puerto Escondido en el Estado de Oaxaca, México. Este espacio está enmarcado en la beca de residencia artística que el compositor se adjudicó a través de un concurso internacional organizado por IBERMUSICAS y casa Wabi, siendo uno de los 3 compositores latinoamericanos seleccionados para participar durante el mes de Mayo del año 2018.

La propuesta consiste en realizar un taller de creación musical, explorando las diversas sonoridades que los instrumentos de la banda pueden realizar, en conjunto con los ritmos y músicas que ellos normalmente utilizan en su repertorio. Para ello el autor ha preparado diversas dinámicas que buscan explorar, mediante prácticas colectivas, la identidad sonora propia del lugar en el que habita su música y sus propios sonidos. Para alcanzar esta propuesta se ha planteado, en primera instancia, promover espacios de escucha personal y grupal de los sonidos que naturalmente habitan en los alrededores de su propia comunidad, relacionándolos con la práctica instrumental que los jóvenes de la banda poseen. El principal objetivo de este taller es expandir la práctica tradicional que ellos ya tienen, mediante nuevos procesos de creación y experimentación sonora, de esta forma se busca ampliar los horizontes y perspectivas que poseen sobre la música, así como también, contrastar las visiones que geoculturalmente sitúan al autor con la banda dentro de la misma región (Latinoamérica), pero en los países del extremo opuesto como lo son Chile y México.

En el marco de la residencia y de este taller, se obtendrá una obra que será promovida por todas las agrupaciones que alberga IBERMUSICAS en la región, a través de su programa de IBERORQUESTAS que internacionalmente realizan por países del continente.

Ponencia 7: “Etnografía sonora en el aula.”

Sergio Espinoza

La ponencia relata las experiencias obtenidas en base a la realización de un taller de etnografía sonora aplicado en la escuela n° 88 en la comuna de Limache. Los participantes en esa ocasión fueron niños de enseñanza básica, quienes reflexionaron en base a juegos de estimulación auditiva respecto a la importancia del sonido y la relación que hay entre este y el concepto de identidad cultural. Por medio de grabaciones de campo hechas por ellos y por medio de las tecnologías a su alcance (celulares) se construyó una cartografía sonora de la escuela. La instancia contó a su vez con una instalación realizada en el Hospital paz de la Tarde de Limache, hospital geriátrico dedicado al trabajo con el adulto mayor. Para su oportunidad los niños prepararon imágenes y sonido que fue exhibido con oportunidad para el día de la no violencia para con el adulto. Con esta actividad se realizó un gran cruce entre disciplinas musicales pero también una gran oportunidad de vincular áreas con una profunda temática social.

Ponencia 8: “Del Carnaval al aula, aplicación didáctica de los saberes adquiridos en Socoroma.”

Guillermo Andrés Andrade Vera

En el marco de mi Tesis de Magister “Carnaval de Socoroma, composición inspirada en el Carnaval de Socoroma para cuatro Tarkas y Orquesta Andina”, (Andrade, 2018) realicé una investigación situada en el Carnaval de Socoroma, pequeño pueblo del altiplano chileno. Esta investigación se realiza bibliográficamente, ampliada con entrevistas a culturas tradicionales y compositores ligados a la temática aymara como Cergio Prudencio y Celso Garrido-Lecca y finalmente respaldada con mi participación como músico en los Carnavales 2017 y 2018. A raíz de este acercamiento etnográfico propongo una estética situada a la cual me refiero como: “Estética Musical Socoromeña” en base a la cual compongo la obra Carnaval de Socoroma.

Paralelo a este trabajo de investigación desarrollé unidades didácticas en la asignatura de Etnografía Musical con estudiantes de 2o año medio de la Escuela Experimental de Música Jorge Peña Hen de La Serena. En donde junto con exponer las características de esta y otras celebraciones de los pueblos aymaras, nos adentramos en la interpretación de tarkeadas y huaynos tocados en estilo tradicional del pueblo, con los instrumentos a los cuales los estudiantes tenían al acceso (técnicamente), en este caso instrumentos propios de la tradición occidental, lo cuales ordenados con un sencillo arreglo por parte del profesor, recrearon la música tradicional, cuyas partituras eran inexistentes hasta antes de la adaptación. Esta experiencia de acercamiento a la música situada finaliza su ciclo al enviar por medio de las redes sociales el producto materializado en un video, el cual ha sido compartido más de 50 veces principalmente por familias y amigos de Socoroma y reproducido más de 4.000 veces. Gracias a la comunicación directa que generan la red social Facebook fue posible recibir y conocer con el curso, las apreciaciones (en su totalidad positivas) que realizaron decenas de Socoromeños, quienes demostraron su gran admiración por la valoración de sus costumbres más preciadas. La identidad cultural que se genera en muchas comunidades indígenas dan pie a una infinidad de estudios culturales, a través de este tipo de acercamiento se demuestra la importancia del conocimiento situado y que en Latinoamérica lentamente ocupa un lugar importante en discursos de Grosfoguel, Dussel, Kush, Quijano, entre otros. (Busso, 2008) En la música por su parte se produce un fuerte acercamiento desde las miradas de Cergio Prudencio. (Prudencio, 2010) y el trabajo de compositores chilenos y que desde hace más de medio siglo han intensificado sus composiciones con material indígena o tradicional de algún

pueblo originario tales como: Isamitt, García, Falabella, Ortega, Advis, Garrido-Lecca y de algunos más actuales como: Cáceres, Díaz, Silva, Zamora, Cárdenas, etc. (Díaz, 2012)

De igual forma la aplicación didáctica de estas propuestas generan un acercamiento a la conformación de ensambles instrumentales aprovechan esta cualidad situada, ensambles como la Orquesta Andina, Antara, La orquesta de instrumentos Nativos y nuevas tecnologías (Argentina) y la OEIN (Bolivia) dan cuenta de la inexistente barrera hegemónica de lo popular-docto-folclórico, generando conciencia de que el elemento identitario puede converger en cualquiera de estas categorías.

El ejemplo didáctico del Carnaval de Socoroma es tan solo un camino que recorro para acercar a los jóvenes a un encuentro personal con la música tradicional, en nuestra realidad País existen miles de Carnavales y Socoromas dispuestos a ser re-descubiertos por docentes inquietos quienes deberán asumir su rol como educador-investigador -entendiendo que los saberes de América aún abundan en la oralidad- para generar instancias didácticas según cada realidad.

Mesa III: Educación y nuevas tecnologías.

Jueves 14 de junio - 09:00 a 10:30 hrs.

Ponencia 9: “SÓNEC y la mediación de lo sonoro.”

Miguel Hernández

Alex Meza Cárdenas

SÓNEC - Sonoteca de música experimental y arte sonoro.

SÓNEC es una Sonoteca digital de Música Experimental y Arte Sonoro, dedicada a la investigación, recopilación, documentación, difusión y mediación de la música experimental y el arte sonoro chileno. Con una colección de más de 600 archivos -entre audios, videos, textos, gráficas y documentos de prensa- SÓNEC presenta un panorama reciente del circuito de creación local, dejándolo accesible a artistas, investigadores, educadores y público interesado. SÓNEC es un archivo vivo y dialogante, que junto con el resguardo de las obras, tiene la misión de poner en valor su contenido, producir pensamiento, fortalecer el ámbito creativo en la escena cultural y generar conexiones con todas aquellas personas que encuentran en estas formas artísticas un espacio de representación, de interés o de placer. Como parte de su objetivo central, SÓNEC se proyecta como una plataforma para el desarrollo de experiencias que aproximen a la gente a las disciplinas que representa, desde una perspectiva crítica, participativa y colaborativa.

Uno de los proyectos representativos de esta labor, es la ESTACIÓN/ARCHIVO MÓVIL, un dispositivo tecnológico itinerante, diseñado para conectar los archivos de la Sonoteca con los nuevos públicos, a través de una experiencia interactiva, que busca generar nuevas lecturas, activar puntos de vista y propiciar el encuentro entre arte y sociedad.

La Estación fue diseñada pensando en transformar el archivo en una experiencia tangible, amigable y comunicable. Su proyección física remite al arte racionalista del Siglo XX, tanto en su dimensión estética como funcional y su desarrollo digital se ha pensado en función de una eficiente usabilidad.

La ESTACIÓN/ARCHIVO MÓVIL ha permitido además organizar diversas experiencias con los públicos receptores –en especial con estudiantes- como activaciones sonoras, ejercicios de memoria auditiva y reflexiones sobre los sonidos del entorno.

Complementariamente, la Sonoteca cuenta con una BIBLIOTECA DE SONIDOS, que reúne archivos de libre descarga de sonidos del ambiente, objetos, animales y personas. Esta colección sonora ha sido recopilada en base a su potencial educativo y constituye una base para el desarrollo de talleres enfocados en niños de educación parvularia y primer ciclo básico, en procesos de estimulación y alfabetización sonora temprana.

Por otra parte, el MAPA SONORO DE VALPARAÍSO, que reúne un conjunto de registros sonoros de Valparaíso, correctamente catalogados y dispuestos para libre descarga, propone una cartografía sonora colaborativa, que abre nuevas posibilidades de conexión con las comunidades que interactúan con los contenidos de la Sonoteca digital y versión móvil. Permitiendo organizar procesos colectivos de generación de contenido, y aportando a una formación ciudadana en torno la escucha activa y la valoración estética y/o patrimonial de los sonidos locales.

Finalmente, SÓNEC ha propiciado experiencias pedagógicas con sentido crítico, abordando problemáticas socioculturales relevantes para el país desde la experimentación sonora. Poniendo en valor la cultura audible de la sociedad, por ejemplo, a través de la apreciación estética del “habla” subjetiva de las personas, entendiendo que el lenguaje es constitutivo de nuevas realidades y por lo tanto relevante al momento de reconstruir los discursos desde una perspectiva artística.

Ponencia 10: “La «comprovisación» de la música mixta en el contexto escolar: etapas de implantación de un repertorio colaborativo y educativo fomentado en la creatividad y el descubrimiento”

Evelin Ramón

Faculté des études supérieures et postdoctorales de l'Université de Montréal, Canada.

Estaré abordando el tema principal de mi proyecto de doctorado en la Universidad de Montreal. El principal objetivo de este proyecto es crear un repertorio que será a la vez accesible y durable en los programas de música en las escuelas primarias y secundarias.

Desarrollar a través la improvisación musical, una simbiosis entre el compositor y el intérprete dando como resultado obras musicales que podrían ser asimiladas y desarrolladas por los estudiantes de música.

Esta democratización del proceso creativo es posible actualmente gracias al desarrollo tecnológico. Sin embargo, este potencial no esta adecuadamente explotado en nuestros medios educativos.

La mayoría de escuelas primarias, tienen un acceso privilegiado a los recursos tecnológicos, algo que es primordial. Estas instituciones podrían beneficiar de la creación de este repertorio pedagógico de música mixta que ofrecerá la posibilidad de experimentar y de difundir los resultados de esta investigación.

Mesa IV: Pedagogías alternativas: mediación y herramientas.

Jueves 14 de junio - 11:00 a 12:30 hrs.

Ponencia 11: “Prácticas de improvisación y creación colectiva. Reflexiones en torno a la experimentación en tiempo real en ecosistemas creativos.”

Federico Ragessi

Una sesión de improvisación libre conforma un espacio/tiempo artístico y, similar a un ecosistema, existe desde el momento en que se generan interacciones, códigos e intercambios de información. La práctica de creación en tiempo real propone flujos de comunicación que se establecen de manera simultánea entre grupos heterogéneos conformados por artistas, artefactos, máquinas, espacios y espectadores. Entendemos a la práctica de improvisar libremente como una percepción del espacio-tiempo de ese mismo momento mediado por las interacciones resultante. Improvisar libremente es parte del aquí y ahora (Site Specific) y no necesita representar un tiempo distinto, no es una ventana al pretérito. El siguiente texto evoluciona desde El ecosistema de la libre creación. El sonido y el cuerpo en la percepción y experimentación donde surgen nuevas interrogantes: ¿Qué procesos se ponen en juego en la improvisación? ¿Es la improvisación libre sólo una práctica artística que define un producto o un proceso? ¿Qué percibe el espectador en estos ecosistemas ¿Qué conocimientos socializa este tipo de prácticas?

Ponencia 12: “KineArtMusic: educación corporal, rehabilitación y prevención de lesiones en músicos desde la kinesiología.”

Francisca Jouanne

Históricamente el cuerpo y sus problemáticas han estado ausentes en la enseñanza y la praxis instrumental dentro de la academia musical. Si bien en los últimos años se ha despertado a nivel mundial un interés en el estudio del cuerpo de los músicos y su relación con la salud y calidad de interpretación, a nivel nacional es un campo de estudio y de enseñanza mayormente desconocido. Es por esto que es necesario generar un impacto en el colectivo musical acerca de la conciencia del uso y cuidado de su propio cuerpo, llenando un vacío cada vez más patente en la formación de los músicos en nuestro país. Esto permitirá disminuir la incidencia de lesiones profesionales en su periodo formativo y profesional, mejorando el rendimiento interpretativo y su calidad de vida. El músico instrumentista no sólo se comporta, sino que es un deportista de alto rendimiento, y por ende requiere de un trabajo mental y físico enfocado específicamente a sus necesidades profesionales.

Esta ponencia tiene como objetivo demostrar la importancia del conocimiento del cuerpo humano en el músico para que pueda mejorar su rendimiento sin producir lesiones. Se expondrá la experiencia recogida durante los últimos años en este proyecto de prevención y rehabilitación de músicos, exponiendo datos actualizados y las mayores falencias en los músicos chilenos, para luego dar a conocer como debería ser un curso formativo para músicos que ataque estas problemáticas.

Ponencia 13: “Desafíos de la educación musical en contextos de discapacidad.”

Jessica Báez Lehner

CEDIP - Chile.

En Chile existen políticas públicas diseñadas para que nuestra sociedad fortalezca la mirada inclusiva aceptando la diversidad desde diferentes ángulos. La implementación de estas políticas no ha sido tarea fácil, y en este contexto, las personas con necesidades educativas especiales permanentes constituyen uno de los grupos que se encuentran más excluidos. En términos de educación musical los desafíos se tornan aún más severos; no por las “discapacidades” propiamente tal, sino que porque nuestro sistema educacional no ha logrado integrar de manera efectiva modelos que se adecúen a las necesidades particulares de los y las estudiantes. Por otra parte, la invisibilización de estos grupos humanos, en distintos contextos sociales, ya sea educativos, artísticos, deportivos, comunitarios, etcétera, aumenta aún más la brecha que existe en este ámbito.

La presente ponencia expondrá algunos de los procesos llevados a cabo desde el año 2002 en el Centro del Desarrollo Integral de las Potencialidades para Personas con Capacidades Diferentes (CEDIP, Quillota, Chile), el cual atiende a 130 niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales de carácter permanente, haciendo énfasis en los desafíos puntuales que supone la educación musical en un contexto de discapacidad, como también mostrando algunos de los resultados obtenidos a partir de la aplicación del método de “música en colores” desarrollado por la pianista chilena Estela Cabezas; esta vez, adaptado para su aplicación en un contexto distinto al de la educación escolar tradicional.

Mesa V: Transformaciones Institucionales - Pedagogías críticas

Jueves 14 de junio - 14:00 a 16:00 hrs.

Ponencia 14: “Hacia una relectura de la significación del poder curricular en la educación musical chilena.”

Andrés Contreras

La significación del poder en el ámbito educativo, ha traído un sinfín de adecuaciones sobretodo curricular, al momento de generar nuevos y mejores cambios en la educación de un país. Estos cambios, siempre han pasado por miradas económicas, sociales y políticas, donde el poder se ha tomado de estas tres aristas para ejercer liderazgo en las distintas áreas relacionadas a la Educación. El poder, ha sido un elemento necesario para orientar las reformas educativas que cada país ha podido experimentar, pensando no solo en el presente de la nación sino en un futuro próspero, donde emerja una sociedad pluralista y orientada a los logros de calidad educativa tan necesarios en el mundo educativo. Pero a pesar de todo esto, el poder se ha visto envuelto en los lentes críticos de la sociedad común, donde se han construido debates y reflexiones, que han cuestionado el poder que se ejerce en la Educación. Estas críticas constructivas y contextuales, han llevado a generar protestas y movimientos sociales que han querido oxigenar al poder sistémico, que aparece como un sistema de opresión y no como un poder liberador, que piense en todas las realidades subjetivas que aparecen en el sistema educativo, por consiguiente, cabe hacerse la pregunta ¿Cómo se debería ejercer el poder en las subjetividades educacionales de un país?

Esta ponencia, apunta a reflexionar en torno a las aristas del poder y su aparición aun en los detalles más cercanos al aula educativa, los cuales tienen consecuencias al momento de construir enseñanza-aprendizaje para las y los alumnos de un establecimiento educacional en cualquier nivel.

Ponencia 15: “Colonialidad en la academia musical chilena y sus implicancias en las prácticas pedagógicas”.

Fabián Contreras-Abara

Centro de Estudios Musicales Latinoamericanos (CEMLA) - Chile.

“La colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial de poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia social cotidiana y a escala societal. Se origina y mundializa a partir de América.” (*Santiago Castro-Gómez, 2007*)

Tras una revisión del concepto del *colonialidad*, extraído de las ciencias sociales y de la corriente conocida como *pensamiento decolonial*, se propondrá una nueva lectura de las instancias formativas y artísticas del ámbito musical académico en Chile, para posteriormente identificar las eventuales implicancias de la lógica moderno-colonial en la educación musical en contextos escolares.

Ponencia 16: “Violeta fuera del canon: una mirada reflexiva y pedagógica desde la música y el feminismo.”

Alejandra Corvalán Navía

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación - Chile.

Andrés Rivera Fernández

Centro de Estudios Musicales Latinoamericanos (CEMLA) - Chile.

Esta comunicación presenta una reflexión sobre la vida y obra de Violeta Parra desde su subjetividad alterna, no-canónica, abordada desde el cruce entre una perspectiva feminista y el análisis de su estética musical. Esta reflexión surge del desarrollo de un cuaderno pedagógico editado por CNCA para apoyar la labor en la educación artística. El presente trabajo toma la noción de canon entendida como «Conjunto de normas, preceptos o principios con que se rige la conducta humana, un movimiento artístico, una determinada actividad, etc».

En occidente el canon histórico encarnó los valores tradicionales derivados del mundo greco-romano (Oporto, 2013): orden, equilibrio y luminosidad, asociados predominantemente a lo masculino. En la música occidental y su academia influenciada por el paradigma clásico-romántico estos valores están presentes en la predilección de un sonido instrumental y vocal “puro”: tónico y desprovisto de ruido/impureza; y en un sistema mensurable de ritmos cuantizados y alturas temperadas. En este aspecto las músicas campesinas e indígenas, objeto de estudio de Violeta, base de su obra musical; no participan de dichos valores canónicos. Desde la mirada feminista, la construcción del imaginario de Violeta queda supeditado al canon hegemónico que promueve y universaliza un modelo “ideal” de mujer, manteniendo la subordinación del género tanto en su quehacer como artista y figura histórica, como en su biografía y subjetividad. Se comprende que esta adherencia colonial y patriarcal implica que el personaje de Violeta suele ser mirada, pensada y representada desde este canon, invisibilizando elementos esenciales de su subjetividad: la experiencia de ser mujer en su época y la cualidad de sus patrones estéticos que caen fuera del canon musical de occidente, aculturizando y usurpando su figura. Este trabajo pretende visibilizar este fenómeno y utilizarlo como herramienta pedagógica con el objetivo de aportar a una educación integradora asociada al cambio y desarrollo social.

Mesa VI: Transformaciones Institucionales - Aproximaciones institucionales al desafío de la innovación.

Viernes 15 de junio - 08:30 a 10:30 hrs.

Ponencia 17: “La libre improvisación como propuesta pedagógica en contextos educativos.”

Franco Pellini

Universidad Provincial de Córdoba, Argentina.

El texto es parte de la investigación en proceso realizada en la carrera de Interpretación Musical de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba con respecto a la formación de intérpretes musicales. Este propone un cambio en el aprendizaje técnico para repensar la manera en la que observamos y teorizamos la música con el fin de generar, a través de la libre improvisación, una nueva práctica musical integral.

Ponencia 18: “Centro de Estudios Musicales Latinoamericanos (CEMLA).”

Fabián Contreras-Abara

Andrés Rivera Fernández

CEMLA.

El Centro de Estudios Musicales Latinoamericanos (CEMLA) es un espacio de estudio de la música latinoamericana, tanto desde las vertientes tradicionales y populares, como de las académicas y experimentales, poniendo un especial énfasis en las nuevas músicas que surgen del cruce entre éstas. Participan de este espacio los músicos, compositores, investigadores, intérpretes, docentes, instituciones de formación y agrupaciones musicales, de Chile y toda América Latina.

El CEMLA se crea en el año 2011 en Viña del Mar, en la Región de Valparaíso, Chile. Surge como una alternativa de estudio a las formas tradicionales de formación musical y está orientado tanto a personas que buscan acercarse a la música desde la práctica, como a músicos profesionales que buscan acercarse y/o perfeccionarse en distintas expresiones de la música latinoamericana. Desde esta perspectiva, el CEMLA propone una formación a partir de paradigmas latinoamericanos, acorde a los nuevos tiempos y a los desafíos técnicos, instrumentales y tecnológicos de la música actual. El pensamiento decolonial y geoculturalmente situado, la reincorporación de las tradiciones orales, los instrumentos nativos y/o populares y las prácticas colectivas son pilares fundamentales de esta propuesta.

Ponencia 19: “Foro Latinoamericano de Educación Musical (FLADEM).”

Paula Huerta
FLADEM Chile.

El FLADEM es el Foro Latinoamericano de Educación Musical, una red Internacional integrada por educadores musicales que en grupos nacionales, locales, regionales, etc. están abocados a la búsqueda de implementación de propuestas y modelos propios de comunicación institucional y pedagógica.

La función del FLADEM consiste, fundamentalmente, en proporcionar una infraestructura física y legal a los individuos y grupos nacionales que lo integran, estableciendo las bases para promover y asegurar la máxima comunicación y la circulación de la información entre los miembros que conforman la red.

FLADEM Chile surge a raíz de la visita a nuestro país de la educadora musical argentina Violeta Hemsy de Gaínza en el año 2000, quien compartió a algunos docentes universitarios chilenos, la filosofía y plan de trabajo del FORO Latinoamericano de Educación Musical realizado en otros países de América Latina desde el año 1995.

Ponencia 20: “La transformación social a partir de procesos de innovación educativa en Latinoamérica.”

Alexandra Calderón

DOKUMA.

En la actualidad la educación tiene grandes desafíos para lograr transformaciones sociales a través de cambios estructurales relacionados con las necesidades y retos sociales; en este sentido la incorporación de nuevas tecnologías en la educación, las transformaciones de las instituciones y las pedagogías alternativas juegan un papel primordial en este proceso.

Dokuma es una organización que busca generar transformación social a partir de procesos de innovación educativa en Latinoamérica. De esta forma cuenta con dos líneas de trabajo: la primera relacionada con la identificación de oportunidades de innovación, generación de rutas de transformación, conexión con propuestas innovadoras e implementación de los procesos de innovación.

La segunda, relacionada con la incorporación de tecnologías sociales -digitales y físicas- que posibilitan la visibilización, intercambio, formación y fortalecimiento de proyectos educativos gracias una gran red de maestros, organizaciones e instituciones de diferentes sectores educativos interesados en transformar la educación en Latinoamérica.

Tenemos grandes desafíos en este momento histórico y los grandes cambios que requerimos necesitan un gran trabajo en red que nos permita navegar por las grandes incertidumbres y cambios a los que nos enfrentamos actualmente.

Mesa VII: Pedagogías Alternativas - Experiencias educativas contextualizadas.

Viernes 15 de junio - 12:00 a 13:30 hrs.

Ponencia 21: “Audiovisuales Rfk”, Herramientas Digitales Virtuales integrando a la comunidad educativa en el marco de la Paz, el postconflicto y la innovación social.”

Alfredo Niño Rico

Colegio Robert Francis Kennedy - Secretaria de Educación Bogotá, Colombia.

Los estudiantes se encuentran inmersos en la era digital, las redes sociales ocupan un tiempo valioso de su vida, cada día desean tener acceso a las últimas tecnologías que se desarrollan en aparatos electrónicos y poder acceder a diversos programas que se ofrecen a través de la red, pero no todos tienen la capacidad económica para hacerlo; existen aplicaciones en línea o programas que facilitan el acceso a los estudiantes y pueden llegar a motivarlos en los procesos de aprendizaje, por ello la necesidad de incorporarlos al interior del aula por parte de los docentes; cuando el estudiante encuentra alternativas diferentes en el aprendizaje, como lo son Herramientas Digitales Virtuales (HDV), se sienten motivados y rompen con el esquema de clases magistrales o tradicionales. Aunque es importante mencionar que no todos los docentes hacen uso de las HDV por desconocimiento o por falta de formaciones y actualizaciones periódicas en el uso de las mismas.

Ponencia 22: “Armonías de paz, el desarrollo del pensamiento socio crítico como herramienta pedagógica en la creación musical escolar.”

Daniel Antonio Jiménez Jaimes

Secretaría de Educación del Distrito, Colegio Venecia IED. Bogotá-Colombia.

La educación musical y el modelo pedagógico socio crítico para una formación integradora en la escuela, es una iniciativa que ha permitido coadyuvar en el desarrollo de aprendizajes integradores de una manera sistémica y artística. En cuatro años estudiantes del Colegio Venecia Institución Educativa Distrital en Bogotá (Colombia), han compuesto más de sesenta canciones y escrito seis obras de teatro, producto del análisis reflexivo del contexto social y político colombiano para transmitir mensajes de convivencia y paz.

Los paradigmas educativos asumen que la educación musical en la escuela debe centrar sus objetivos, específicamente, en posibilitar experiencias y aprendizajes propios del arte sonoro, para conformar grupos instrumentales o vocales que interpreten un repertorio determinado. Sin embargo, la experiencia artística musical en la escuela tiene la oportunidad de ser abordada desde otro enfoque pedagógico que permita, además de una educación musical tangible (desde lo audible), el desarrollo y vivencia de una experiencia artística integradora de saberes, contextos y realidades; donde se potencie más una educación a través de la música, que una formación para la música.

Bajo esta perspectiva, en el Colegio Venecia IED surgió la iniciativa pedagógica “Armonías de paz, construyo la paz en mi colegio”, que desde el año 2012 ha buscado articular nuestro modelo pedagógico socio – crítico, con la educación musical que reciben los estudiantes de los grados noveno a undécimo. Una experiencia que además de resignificar el valor social de las músicas, sus mensajes y sus críticas, aporta a una formación integradora, sistémica y artística.

Todo inició en 2011, durante una clase, cuando los estudiantes de grado noveno debían cantar ante el curso una canción escogida por ellos. Un muchacho presentó la canción “¿Por qué no se van?” de Los Prisioneros. Debo confesar que, aunque había escuchado la melodía, efectivamente no había prestado atención a la lírica de la misma, pero ese día quedé sorprendido. En ella, se critica la postura de algunos grupos sociales chilenos inconformes con la situación económica y social del momento, quienes prefieren abandonar el país, que proponer soluciones. Es este caso, la canción invita a tomar postura a quienes piensan que el

beneficio y la comodidad individual están por encima de los intereses de una sociedad.

Ahora bien, si un estudiante del colegio Venecia de Bogotá se cautivó con una canción latinoamericana de la década de los ochenta, seguramente encontró en ella un mensaje relacionado con el contexto histórico del año 2011 en Colombia.

Efectivamente, la explicación que dio el estudiante estaba relacionada con la actitud de muchos colombianos y sobre todo, de una nueva generación a la que se le ha formado para priorizar sus intereses personales, perdiendo la identidad social y colaborativa que se requiere para que el país mejore en todas sus condiciones.

Para el modelo pedagógico socio crítico es fundamental construir en la escuela una cultura democrática, a partir de la reflexión crítica de la realidad del contexto histórico y social en una determinada comunidad (Freire, 1970). En esta línea, la iniciativa “Armonías de paz”, articula los principios de la pedagogía crítica latinoamericana con la experiencia artística que brinda el Colegio Venecia IED, a partir de la sensibilización, análisis y composición de canciones con temáticas y mensajes de carácter social. Un ejercicio de reflexión propositiva que devela de manera artística la crítica, los argumentos y los propósitos de una nueva generación. Los estudiantes, en un proceso metodológico de sensibilización, reflexión y proposición, crean de forma artística y en conjunto obras musicales que reflejan lo que ocurre en el país y la manera en la que lo percibe esta generación, lo que una vez presentado a la comunidad veneciana se constituye en construcción de cultura democrática. Desde esta perspectiva, la experiencia musical vislumbra un proceso dialéctico que promueve relaciones democráticas en los procesos de enseñanza aprendizaje (Giroux, 1997).

Esta experiencia pedagógica ha permitido romper paradigmas y dinamizar la construcción de conocimiento con aprendizajes significativos, que suenan y se escuchan armónicamente en un ambiente musical de paz. Durante cuatro años los estudiantes han compuesto sesenta canciones y escrito seis obras de teatro, que han sido musicalizadas e interpretadas por la “Big Band Venecia” ante la comunidad veneciana.

Ponencia 23: “Pensar las músicas en contextos: aproximaciones para el desarrollo del pensamiento crítico en el ámbito latinoamericano.”

Salomón Rodríguez Piñeros

Secretaría de Educación de Bogotá – Colegio IED Fernando Mazuera Villegas.

Consideración: la reseña que a continuación se menciona corresponde al proyecto de innovación “Pensar las músicas en contextos”, la aplicación como ponencia extensa contiene una parte de esta fundamentación y la ubicación donde se aplica la experiencia desde las músicas en el contexto latinoamericano es la segunda parte del proceso. En el documento de inserción aparecen tres componentes: 1)- Los estudios sociales en la escuela desde la interacción musical. 2)- Colombianidad y residencias en torno al conflicto. 3)- Músicas y mujeres en el contexto cultural de la revolución mexicana. Un modelo de ponencia extensa donde hay interacción teórico musical, se centra en el siguiente enlace: <https://goo.gl/E9W5Y5>

La posibilidad de generar ambientes alternos de aprendizaje es una dinámica que sólo se hace posible cuando se estimula y se promueve la autonomía en la escuela, este ha sido precisamente uno de los factores que ha incidido en la oportunidad que se ha tenido para crear una metodología de comprensión musical en asignaturas del orden social. Es así, como las ciencias sociales, la filosofía y la enseñanza de la lengua castellana han permitido consolidar desde hace 7 años un proyecto de carácter institucional e interdisciplinar denominado “Pensar las músicas en contextos”. Las canciones terminan siendo inspiradoras para la producción de materiales y la para la búsqueda de relaciones temáticas propias de los núcleos académicos que contiene el currículo.

En esta indagación de metodologías, maneras y percepciones de hacer un método distinto, en la enseñanza de las ciencias sociales y las humanidades, las músicas han permitido aproximaciones y encuentros pertinentes. De esta manera, los ejes temáticos de las asignatura también aparecen con un lenguaje distinto en las composiciones musicales, dicha interacción es la que ha permitido ahondar, escribir e investigar a partir del gran espectro que nos permite el mundo musical. En la actualidad se cuenta con un bkp con más de 100 canciones organizadas por géneros, ejes de relación temática, problematizaciones, con los respectivos link de youtube para facilitar su ubicación.

Los tropiezos y las rutas posibilitadoras han sido una constante, si bien el trabajo no ha sido fácil, si es un recorrido interesante que de la mano de la innovación y la investigación

escolar ha tomado rutas absolutamente enriquecedoras. Se puede decir que en este caminar cada vez se encuentran líneas inagotables de exploración didáctica y académica. Aspectos desde los estudios sociales han sido abordados de manera significativa: la ruta del emigrante, la interculturalidad, los estudios de género, los derechos humanos, los conflictos y las violencias en Colombia, la eco-sofía y uno de los últimos componentes que ha sido el de músicas para la paz, todos estos aspectos de han utilizado para hacer las interacciones entre historia, filosofía ética y convivencia, de la mano de las músicas se recrean situaciones que hacen práctico, accesible y pertinente el conocimiento académico entre los estudiantes.

(...) «Además de la interpretación literal, el análisis cobra sentido en tanto se generan inferencias, cuestionamientos y preguntas divergentes, pues una práctica que desarrolla el pensamiento social-filosófico no se encamina en un solo sentido» (Rodríguez, 2015, pág. 213), más bien los puntos de vista que allí concluyen enriquecen el debate y la socialización del argumento que se pone en una apuesta donde las músicas con línea social son parte de la discusión y la apuesta que se problematiza en el seno del aula escolar.

“Pensar las músicas en contextos” es una propuesta de innovación escolar, pero más allá de ello, constituye una manera más humana, digna e incluyente para que los niños y jóvenes vivan otras formas de aprendizaje, en una etapa de sus vidas muy especial donde se forma y se proyecta el futuro ciudadano de su comunidad, de su país y del mundo.