Diseñador del programa: **Josep Jofré Fradera**
Fecha de diseño: **Febrero 2023**

CONSERVATORIO DE LAS ROSAS

NOMBRE DEL PROGRAMA:

Diplomado en Musicoterapia.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con la *World Federation of Music Therapy,* la Musicoterapia es el uso de la música y de sus elementos como medio de intervención en entornos médicos, educacionales y de vida diaria con individuos, grupos, familias o comunidades que buscan optimizar su calidad de vida, mejorar su salud y bienestar físico, social, comunicativo, emocional, intelectual y espiritual. La investigación, la práctica, la educación y el entrenamiento clínico en musicoterapia están basados en estándares profesionales de acuerdo con el contexto cultural, social, y político (WFMT, 2011).

Con este diplomado, se pretende crear conciencia de que la música es una herramienta para la intervención lúdica, educativa y terapéutica, que abre canales de expresión y comunicación, previene trastornos, estimula la creatividad y se centra en las emociones saludables para normalizar la situación conflictiva y estimular el aprendizaje.

Para ello se introduce y profundiza en todo aquello relacionado con la música como terapia y en su aplicación en diversos ámbitos, y ofrece al alumno el aprendizaje de los métodos de utilización terapéutica y educativa de la música.

OBJETIVOS

Objetivos Generales.

- Conocer las posibilidades socio afectivas de la música como herramienta de intervención lúdica, educativa y terapéutica.
- Introducir a aquellas personas interesadas en el tema y a los distintos profesionales que trabajan en servicios de atención directa a la persona, en los ámbitos sociales, sanitarios y educativos la aplicabilidad de la técnica de musicoterapia según colectivos, objetivos, instrumentos y demás elementos que intervienen en la misma.

Objetivos particulares del diplomado

- Conocer el origen y el desarrollo de la musicoterapia.
- Comprender los principales conceptos teóricos fundamentales de la musicoterapia.
- Diferenciar la musicoterapia de otras disciplinas.
- Asimilar y distinguir los principales componentes de la música.
- Obtener los conceptos metodológicos de la musicoterapia.
- Conocer las aplicaciones de la música como herramienta terapéutica.
- Aprender las diversas técnicas de aplicación de la musicoterapia en los diversos ámbitos de intervención.
- Promover el análisis y reflexión personal.
- Aumentar la interacción y comunicación social.
- Potenciar la sensibilidad y la motivación hacia la música.
- Proporcionar a los profesionales interesados en la Psicología y en la Música un mejor conocimiento de sus posibilidades para la intervención en cualquier proceso terapéutico y, en general, para cualquier situación difícil o de conflicto personal o profesional.
- Proporcionar herramientas para potenciar el desarrollo de la creatividad, la imaginación, la escucha, la evocación de sentimientos, de emociones que faciliten en los alumnos, pacientes y en los propios terapeutas respuestas fisiológicas y mentales que energicen el cuerpo y la mente.

Diseñador del programa: **Josep Jofré Fradera**
Fecha de diseño: **Febrero 2023**

PROFESORADO

- **Coordinación Académica:** Josep Jofré Fradera.

DIRIGIDO A

- Profesionales y estudiantes en cualquier rama de la música.
- Profesionales y estudiantes en cualquier rama de la educación, la sanidad y el trabajo social (Psicología, Medicina, Magisterio, Educación Social, Enfermería, etc.).
- En general, cualquier persona interesada en el tema y que quiera desarrollarse en la Musicoterapia.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA:

Sesiones en línea

- Materiales teóricos y de lectura
- Técnicas y herramientas para la aplicación práctica en el aula.

DURACIÓN

Duración del diplomado: 100 horas en total (Clases + Asesorías + Elaboración de proyecto)

- 60 horas clase y asesorías
- 40 horas de elaboración de proyecto.

MODALIDAD

En línea

HORARIOS DE MODALIDAD SINCRÓNICA

Clases: MARTES de 5:00 a 8:00 pm
Asesorías: Horario a programar.

FECHA DE INICIO

14 de marzo de 2023

FECHA DE TÉRMINO

Julio de 2023

REQUISITOS DE INGRESO

- Ser mayor de 18 años.
- Nivel de estudios mínimo de Preparatoria.

REQUISITOS DE EGRESO

- Cubrir con mínimo el 80% de las reseñas de cada módulo como evidencia de su asistencia asincrónica o sincrónica.
- Entregar y presentar un proyecto de la aplicación de la Musicoterapia en su contexto.
- Haber realizado los pagos correspondientes

Diseñador del programa: **Josep Jofré Fradera**
Fecha de diseño: **Febrero 2023**

CONTENIDOS

MÓDULO I

1. **INTRODUCCIÓN A LA MUSICOTERAPIA.**
   - 1.1. Introducción. Estructura del Proyecto de Musicoterapia
   - 1.2. Bases históricas del uso terapéutico de las artes y de la música.
   - 1.3. Definiciones de musicoterapia.
   - 1.4. Comprensión terapéutica del arte y de la música.

MÓDULO II

2. **MÚSICA Y CEREBRO. QUÉ ES LA MUSICOTRAPIA: EL USO DE LA MÚSICA EN LOS PROCESOS TERAPÉUTICOS**
   - 2.1. Introducción.
   - 2.2. Psicología de la música y Musicoterapia.
   - 2.3. Aspectos neurológicos de la experiencia musical.
   - 2.4. La percepción musical.

3. **MÚSICA Y MÚSICA Y EMOCIONES: GESTIÓN EMOCIONAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.**
   - 3.1. El poder emocional de la música y sus implicaciones.
   - 3.2. Música y estados de ánimo.
   - 3.3. La música en la gestión de emociones y resolución de conflictos.

MÓDULO III

4. **ORIENTACIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DE LOS PROCESOS TERAPÉUTICOS MUSICALES**
   - 4.1. Introducción a los abordajes psicoterapéuticos.
   - 4.2. Técnicas y modelos receptivos y activos en musicoterapia.
   - 4.3. Música y Relajación.
   - 4.4. Abordaje Cognitivo-conductual.
   - 4.5. Modelo MT Neurológica.
   - 4.6. Abordaje Psicodinámico (MT analítica)
   - 4.7. Música, visualizaciones e Imagen guiada y música. Método GIM (Helen Bonny)
   - 4.8. Abordaje Humanista-Transpersonal - El abordaje Nordoff-Robbins (MT creativa)

MÓDULO IV

5. **LA TERAPIA MUSICAL EN LA PRÁCTICA**
   - 5.1. Estructura y encuadre del trabajo musicoterapéutico.
   - 5.2. Musicoterapia clínica.
   - 5.3. Musicoterapia hospitalaria.
   - 5.4. Musicoterapia en el ámbito educativo.
   - 5.5. Musicoterapia en el ámbito psicológico y de desarrollo personal.
   - 5.6. Musicoterapia psicosocial-comunitaria.
   - 5.7. Musicoterapia a lo largo de la vida: prenatal, infancia, adolescencia, adultez, tercera edad.

MÓDULO TRANSVERSAL

6. **AESORÍAS, PROYECTO FINAL Y CONFERENCIAS**
   - 6.1. Asesorías individuales y grupales.
   - 6.2. Elaboración individual de un proyecto de Musicoterapia en un ámbito de aplicación específico.

Diseñador del programa: **Josep Jofré Fradera**
Fecha de diseño: **Febrero 2023**

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

ALVIN, J. (1967). *Musicoterapia.* Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
BENENZON, R. (2000). *Musicoterapia. De la teoría a la práctica.* Madrid: Paidós.
BENENZON, R.; DE GAINZA, V.; WAGNER, G. (2008). *La nueva musicoterapia.* Buenos Aires: Lumen.
BETÉS DE TORO, M. (Comp.) (2000). *Fundamentos de musicoterapia.* Madrid: Ediciones Morata
BONEY, H. E.; SAVARY, L. M. (1993). *La música & su mente.* Madrid: Editorial Edaf.
BRUSCIA, K. (1997). *Definiendo musicoterapia.* Victoria-Gasteiz: Agruparte. Colección Música, Arte y Proceso.
BRUSCIA, K. (1999). *Modelos de improvisación en musicoterapia.* Victoria-Gasteiz: Agruparte. Colección Música, Arte y Proceso.
BRUSCIA, K. (1999). *Musicoterapia. Métodos y prácticas.* Victoria-Gasteiz: Editorial Pax México.
CROCKE, D.; WIGRAM, T. (2008): *Métodos receptivos en musicoterapia*. Victoria-Gasteiz: Agruparte. Colección Música, Arte y Proceso.
DAVIE, C. Th. (1996). *Musical structure and desing.* New York: Dover publications, Inc.
DAVIS, W.D.; GFELLER, K.E.; THAUT, M.H. (1999). *Introducción a la Musicoterapia*. Barcelona: Ed. Boileau.
DESCARSIN, F. (2001). *La musique, architecture du temps.* Paris: L'Hartmattan.
ERICKSON, R. (1959). *La estructura de la música.* Barcelona: Vergara.
FEDERICO, G. (2010). *Viaje musical por el embarazo. Musicoterapia prenatal*. Buenos Aires: Editorial Kier.
FLEURY, M. (1996). *L'impressionnisme et la musique.* Paris: Fayard.
FRAISSE, P. (1976). *Psicología del ritmo.* Madrid: Ediciones Morata.
HARGREAVES, D. J. (2002). *Música y desarrollo psicológico.* Barcelona: Editorial Graó.
JOFRÉ, J. (2003). *El lenguaje musical. Claves para comprender y utilizar la ortografía y la gramática de la música.* Barcelona: Robinbook, col. Ma non troppo.
JOFRÉ, J. (2005). *El lenguaje musical II. La Jerarquía de los sonidos. Fundamentos, técnicas y sistemas de organización de la música occidental.* Barcelona: Robinbook, col. Ma non troppo.
JOFRÉ, J. (2021) "La música en los procesos educativos. Herramienta fundamental para favorecer el aprendizaje en la formación y el desarrollo integral del alumno." En L. A. Estrada, L. E. Gutiérrez y F. Sastré (Eds.) *La Educación Musical en el Nivel Básico en México* (pp. 232-250). México. UNAM, Colección Amoxtli. Recuperado de: http://www.repositorio.fam.unam.mx/handle/123456789/122?fbclid=IwAR1xu28Ngy_eFP4i4FSx29z_9QILD6oFJBwa6u-g2pbUdTa2Kfwy7Pdffz4
JOFRÉ, J. (en preparación). *La práctica de la musicoterapia.* Barcelona: Redbook, col. Ma non troppo.
KÜHN, C. (1992). *Tratado de la forma musical.* Barcelona: Editorial Labor.
LUCAS, M. (2013). *Introducción a la musicoterapia.* Madrid: Editorial Síntesis.
LA RUE, J. (1989). *Análisis del estilo musical.* Barcelona: Editorial Labor.
LEVITIN, D. J. (2006). *Tu cerebro y la música.* Barcelona: RBA Libros.
LEVITIN, D. J. (2008). *El cerebro musical.* Barcelona: RBA Libros.
MICHELS, U. (1982) *Atlas de música, I.* Madrid: Alianza Editorial.
MICHELS, U. (1985) *Atlas de música, II.* Madrid: Alianza Editorial.
POCH, S. (1999). *Compendio de musicoterapia* (2 vol.). Barcelona: Herder.
SAKS, O. (2009). *Musicofilia.* Barcelona: Anagrama.
POCH, S. (2002). *Compendio de musicoterapia* (2 vol.). Barcelona: Herder.
SLOBODA, J.A. (2012). *La mente musical: La psicología cognitiva de la música.* Madrid: Machado nuevo aprendizaje.
STORR, A. (2007). *La música y la mente.* Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
WIGRAM, T.; PEDERSEN, I. N. y BONDE, L. O. (2005). *Guía completa de musicoterapia.* Victoria-Gasteiz: Agruparte. Colección Música, Arte y Proceso.
ZIMBALDO, A. (comp.): *Musicoterapia. Perspectivas teóricas.* Editorial Paidós. Buenos Aires-Argentina 2015.

COORDINADOR

Nombre / Cel. /e-mail	Extracto curricular

Diseñador del programa: **Josep Jofré Fradera**
Fecha de diseño: **Febrero 2023**

Josep Jofré Fradera

+52 477 787 9982

josepjofra@gmail.com

Josep Jofré i Fradera

- Docente en la Universidad de Guanajuato (DEMAE y Maestría en Artes), el Conservatorio de Música de Celaya y el Conservatorio de las Rosas (Morelia)
- Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Psicología de la Música (AMEPSIM). Miembro cofundador del Centro Mexicano de Musicoterapia y miembro de la Asociación de Musicoterapeutas de México.
- Musicoterapeuta en consultorio privado y en instituciones clínicas.
- Graduado superior en flauta por el Conservatorio del Liceo (Barcelona), amplió estudios en París (Vicens Prats, solista de la Orquesta de París) y tomó cursos con Pierre-Yves Artaud y Alain Marion.
- Master en Musicoterapia (Universidad de Barcelona).
- Estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Guanajuato (en proceso de graduación).
- Estudios musicales en áreas teóricas y composición con: Yvan Nommick, Benet Casablancas, Charles Rosen, Constantin Floros, Carl Schachter, Heinz-Klaus Metzger, William Kinderman, Walter Frisch, Samuel Adler, Roy Howat, Herman Danuser, Mathias Spahlinger, Timothy Jackson, Regina Busch, Paul Mast, …
- Formación en dirección de orquesta con Miguel Ángel Gómez Martínez, Alexander C. Maschat, Antoni Ros Marbá y Bruno Membrey.
- Formación en Pedagogía musical con Robert Schenk, Lennart Winberg, Olaug Festaas, Scheila Nelson, Arlette Biget y Claude Henri Jouvert.
- Musicoterapia. Estudios con: Joseph J. Moreno, Deforia Lane, Gabriel Federico, Joanne Loewy, Conxa Trallero, Cora Leivinston, Nuria Escudé, Pere Berbel, …
- Imparte cursos y conferencias de música, pedagogía, musicología y musicoterapia en universidades de México, España y Francia.
- Participa como ponente en congresos y coloquios. EDAUTEMUS – FaM-UNAM, Secretaría de Educación de Guanajuato: Congreso Internacional de Líderes Educativos, Foro Zona 6 Educación Especial, Congreso Nacional en Educación Musical – FORMEDEM, Foro Internacional de Educación Musical Veracruz (Universidad Veracruzana), Congreso Internacional de Educación Musical Superior (CIEMS) (Universidad Autónoma de Aguascalientes), Encuentro Internacional de Educación Musical: Paradigmas y Nuevos Retos (BUAP-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla).
- Escribe programas de mano en España y México. Responsable de la Edición de Programas de mano de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.
- Libros: *El Lenguaje Musical. Claves para comprender y utilizar la ortografía y la gramática de la música* (2003); *La Práctica del Lenguaje Musical. La Jerarquía de los Sonidos. Fundamentos, técnicas y sistemas de organización en la música occidenta* (2005)*l*; *La práctica de la Musicoterapia* (en preparación), todos encargo de la editorial *Robinbook* (*Ma Non Troppo*), Barcelona.
- Capítulos de libros: “El repertorio de la OSUG. De la consolidación del pasado a la expansión actual” en *Orquesta sinfónica de la Universidad de Guanajuato* (2013). “La sardana. Elementos de transculturación de lo culto a lo popular” en *Campos multidisciplinares del arte II: Diálogos entre Apolo y Euterpe*. Universidad Autónoma de Zacatecas y Universidad de Guanajuato (2014). “La música en los procesos educativos. Herramienta fundamental para favorecer el aprendizaje en la formación y el desarrollo integral del alumno.” En L. A. Estrada, L. E. Gutiérrez y F. Sastré (Eds.) La Educación Musical en el Nivel Básico en México (2021).
- Artículos publicados en: *Quodlibet* Revista Especialización Musical (España); *Prodiemus* Revista Educación Musical (España); *Harmonia Mundi* Sello discográfico (Francia); *Revista Musical Catalana* (España); *Aula i Debat* (*Aula y Debate*) (España); *Evidentia* Revista Enfermería (España); *Eureka* Revista de Investigación en Psicología (Paraguay);...