

CONSERVATORIO DE LAS ROSAS

NOMBRE DEL PROGRAMA:

Diplomado: PEDAGOGÍA MUSICAL PARA DOCENTES.

La música en los procesos educativos y como herramientas para favorecer el aprendizaje en la formación y el desarrollo integral del alumno.

INTRODUCCIÓN

En este diplomado se pretende crear conciencia de la música como un instrumento para la intervención en los procesos de aprendizaje del niño.

La música, que es innata en el hombre y tiene una fuerte influencia en su desarrollo social, está presente en todas las culturas. En este sentido John Blacking (2006) afirma que “hay tanta música en el mundo que es razonable suponer que la música, como el lenguaje y posiblemente la religión, es un rasgo específico de nuestra especie” (2006, p. 34).

Además de ser un elemento primordial en el desarrollo social del ser humano y una forma de expresión artística, la música “mejora el funcionamiento cognitivo actuando como un regulador de un sin número de funciones sensoriales y cognitivas tales como la percepción auditiva, los diferentes tipos de atención, la memoria y las funciones ejecutivas” (Pfeiffer y Zamani, 2017, p. 40), funciones que son estudiadas con detalle por la neurociencia, que relacionada con la educación, ofrece información científica de los procesos cerebrales del aprendizaje.

Y precisamente es en este marco, el de la “neuroeducación”, donde se pueden construir y encuadrar las herramientas para la aplicación de la música en el aula y así favorecer el aprendizaje en la formación y el desarrollo integral del alumno. Weinberger (1998) afirma que la música “mejora el desarrollo cerebral y, aún más, mejora las habilidades [...] como la lectura y las matemáticas” (p. 36). Otro aspecto es el vínculo entre la melodía y el lenguaje y su efecto en el desarrollo cognitivo y emocional, ya que “el hemisferio derecho del cerebro procesa la melodía, y el hemisferio izquierdo procesa el lenguaje” (Weinberger, 1998, p. 38).

Hemsey de Gainza (1964) señala que “la música es un lenguaje y, como tal, puede expresar impresiones, sentimientos, estados de ánimo” (p. 25) y Porcher (1972) la considera una fuente inagotable de estímulos, equilibrio y dicha para la personalidad del niño, con lo que es pertinente afirmar que hacer música parece ser el ejercicio más extenso y completo para las neuronas. Esto convierte a la música en una herramienta fundamental que debería ser utilizada por los educadores en los procesos de enseñanza, y con ella ayudar a que la formación del niño sea integral ya que “aprender y ejecutar música realmente ejercita el cerebro, no solamente al desarrollar habilidades musicales sino también formando y fortaleciendo sinapsis entre las células cerebrales. [...] En resumen, el hacer música activamente, involucra las sinapsis cerebrales y existen suficientes razones para creer que incrementa la capacidad cerebral al fortalecer las conexiones entre neuronas” (Weinberger, 1998, pp. 38-39).

Para tener conciencia de lo anterior y ver su relevancia en los procesos educativos se aborda lo que ocurre en el cerebro tanto en los procesos de aprendizaje como en las modulaciones emocionales, y también como la música puede modificar estructuras cerebrales. Posteriormente, y desde la perspectiva de la psicología cognitiva, se considerarán los factores que promueven la eficacia del aprendizaje por parte del alumno. Así mismo se analizarán los usos y funciones de la música en la escuela y se abordarán los principales métodos y las principales corrientes de pedagogía musical y su aplicación efectiva en el aula.

DIRIGIDO A

- Profesionales y estudiantes en cualquier rama de la música.
- Profesionales y estudiantes universitarios en cualquier rama de la educación (Jardín de niños, Kinder, Primaria, Secundaria, Superior, musical, educación especial), la pedagogía (y psicopedagogía), la psicología, la terapia (logopedia, psicomotricidad, grafomotricidad).

PROFESORADO

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

OBJETIVOS

- Conocer las posibilidades socio afectivas de la música como herramienta de intervención educativa, terapéutica y lúdica.
- Conocer las aplicaciones de la música como instrumento educativo integral.
- Obtener conceptos metodológicos y las técnicas (herramientas) de aplicación de la música en el ámbito educativo.
- Proporcionar a los profesionales interesados en la Educación, en la Pedagogía, en la Psicología, y/o en la Música un mejor conocimiento de sus posibilidades para la intervención en cualquier proceso educativo y/o terapéutico.
- Proporcionar **herramientas, estrategias y dinámicas** para aplicar en el aula con el fin de potenciar el desarrollo de la creatividad, la imaginación, la escucha, la evocación de sentimientos, de emociones que faciliten en los alumnos y en los propios profesionales, respuestas fisiológicas y mentales que energicen el cuerpo y la mente.

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: LUNES de 5:00 a 8:00 pm

Asesorías: Horario a programar.

FECHA DE INICIO

13 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

CONTENIDOS

PEDAGOGÍA MUSICAL PARA DOCENTES:

La música en la práctica educativa, una herramienta para el aula.

1. ¿Cómo aprende el cerebro?
 - 1.1. El cerebro en los procesos de aprendizaje.
2. La música en el entorno educativo.
 - 2.1. La música en el ámbito educativo: Una introducción general.
 - 2.2. Importancia de la música en la educación integral del niño.
 - 2.3. Usos y funciones de la música en la enseñanza:
 - 2.3.1. La música como ayuda en la adquisición y el desarrollo de habilidades para el aprendizaje y la vida.
 - a. Música y cerebro.
 - b. La música como marco favorecedor de la atención y la concentración.
 - c. El uso de la música para favorecer el desarrollo del habla y del lenguaje.
 - d. La música en la consolidación y potenciación de la inteligencia emocional.
 - e. La música como articuladora en la resolución de conflictos en el ámbito educativo.
 - 2.3.2. La música como materia:
 - a. Beneficios de la práctica musical en el desarrollo del niño.
 - b. Introducción al desarrollo musical del niño.
 - c. Estrategias pedagógicas de la música en el ámbito escolar.
 - d. La formación del gusto estético musical en el niño y en el adolescente.
 - 2.4. Métodos de Pedagogía Musical.
 - 2.4.1. Introducción a los métodos de Pedagogía Musical: Principales corrientes pedagógicas musicales del siglo XX.
 - 2.4.2. La gamificación como estrategia de aprendizaje de la música.
 - 2.4.3. El musicograma como herramienta para el aprendizaje, su influencia y su importancia en el desarrollo de los procesos de la grafomotricidad a la escritura.
3. La enseñanza del instrumento musical.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

- ALVIN, J. (1967). *Musicoterapia*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
- BENZON, R. (2000). *Musicoterapia. De la teoría a la práctica*. Madrid: Paidós.
- BENZON, 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'Harmattan.
- 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-g2pbUdT2Kfwy7Pdffz4
- 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.
- SAKS, O. (2009). *Musicofilia*. Barcelona: Anagrama.
- STORR, A. (2007). *La música y la mente*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
- 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.
- POCH, S. (1999). *Compendio de musicoterapia (2 vol.)*. Barcelona: Herder.
- 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
<p data-bbox="142 272 399 300">Josep Jofré i Fradera</p> <p data-bbox="142 813 399 841">Josep Jofré Fradera</p> <p data-bbox="163 889 378 917">+52 477 787 9982</p> <p data-bbox="132 963 409 990">josepjofra@gmail.com</p>	<p data-bbox="1100 272 1350 300">Josep Jofré i Fradera</p> <ul data-bbox="499 326 1995 1416" style="list-style-type: none"> • 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 Casablanca, 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: <i>El Lenguaje Musical. Claves para comprender y utilizar la ortografía y la gramática de la música</i> (2003); <i>La Práctica del Lenguaje Musical. La Jerarquía de los Sonidos. Fundamentos, técnicas y sistemas de organización en la música occidente</i> (2005); <i>La práctica de la Musicoterapia</i> (en preparación), todos encargo de la editorial Robinbook (<i>Ma Non Troppo</i>), Barcelona. • Capítulos de libros: “El repertorio de la OSUG. De la consolidación del pasado a la expansión actual” en <i>Orquesta sinfónica de la Universidad de Guanajuato</i> (2013). “La sardana. Elementos de transculturación de lo culto a lo popular” en <i>Campos multidisciplinares del arte II: Diálogos entre Apolo y Euterpe</i>. 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.) <i>La Educación Musical en el Nivel Básico en México</i> (2021). • Artículos publicados en: <i>Quodlibet</i> Revista Especialización Musical (España); <i>Prodiemus</i> Revista Educación Musical (España); <i>Harmonia Mundi</i> Sello discográfico (Francia); <i>Revista Musical Catalana</i> (España); <i>Aula i Debat (Aula y Debate)</i> (España); <i>Evidentia</i> Revista Enfermería (España); <i>Eureka</i> Revista de Investigación en Psicología (Paraguay);...