

Cátedra: Fundamentos Teóricos de la Educación Musical

DEPARTAMENTO DE MÚSICA
FACULTAD DE BELLAS ARTES - UNLP

UNIDAD 1: La educación artística/musical hecho político, social y cultural: *Construcción del campo pedagógico en la Educación artística /musical: Modelos y tendencias pedagógicos musicales: Tradicional, Progresista – Expresivista, Tecnicista. Perspectivas Críticas y Post - críticas. Rasgos y supuestos.*

Objetivos

Reflexionar y revisar críticamente los Modelos y Tendencias pedagógico – musicales que más incidencia han tenido y tienen en la educación musical en Argentina, a fin de:

- Reconocer las concepciones que están implícitas en las prácticas pedagógicas, que definen la tendencia o modelo en la que se enmarcan.
- Explicitar los elementos implícitos que determinan el papel de las prácticas pedagógicas a fin de concebirla como una práctica comprometida con la transformación social y cultural

Modelos

Tradicional:
neutras, "cientificistas"

Tradicional

Progresista

Tecnocrática

Críticas :
Cuestionan la relación
educación-sociedad

Revisión Crítica:
reproducción

Pos-críticas:
resistencia

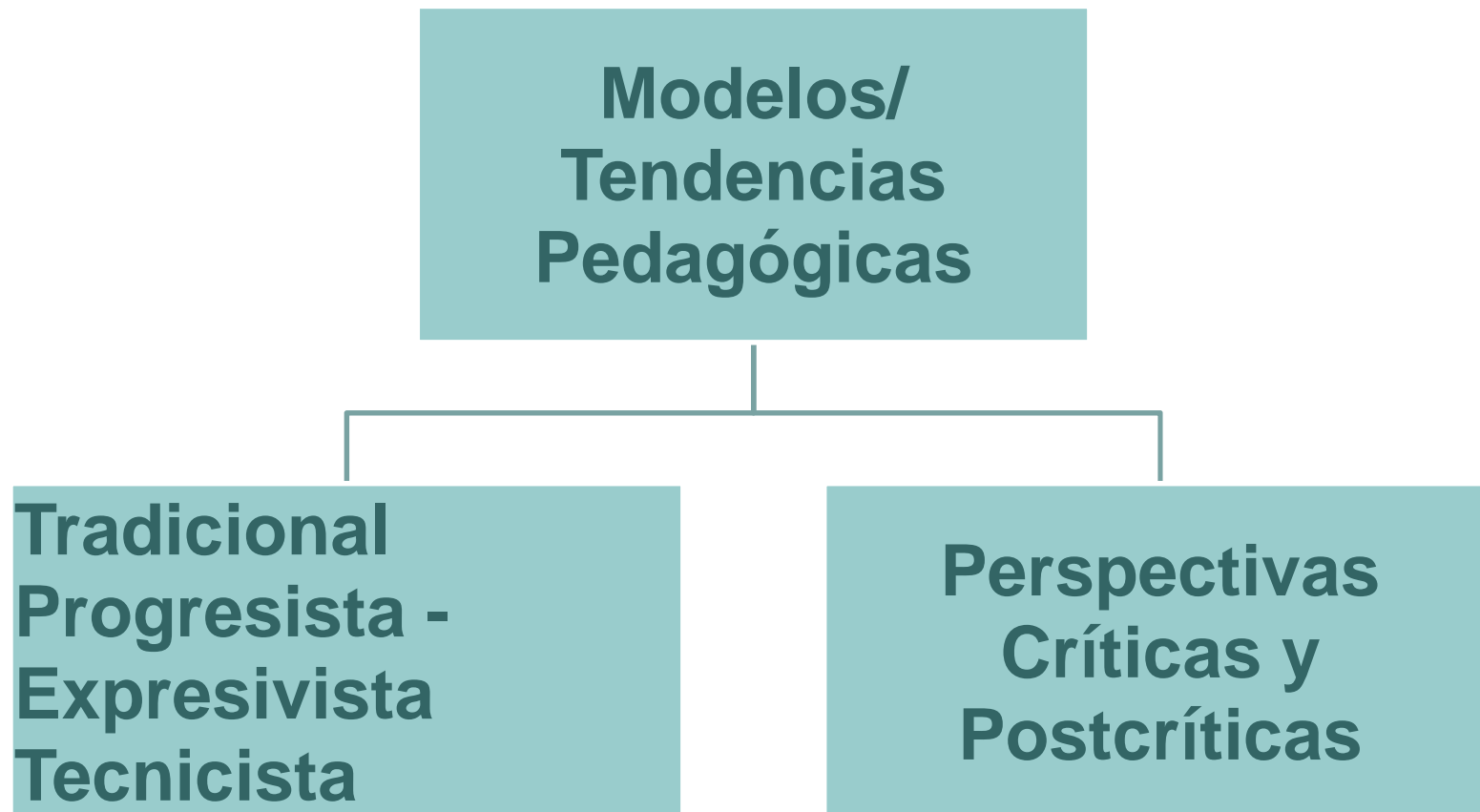
Interpretativas-reflexivas:
subjetividad

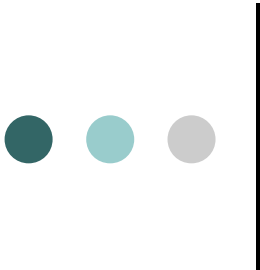
Complejidad contextual

Prácticas Educativas Musicales

Construcción del campo pedagógico en la Educación artística /musical

Construcción del campo pedagógico en la Educación artística /musical: Modelos y tendencias pedagógicas

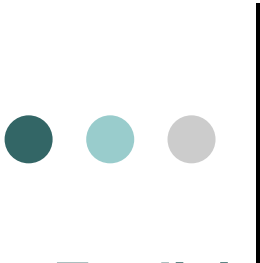
Tradicional

Rasgos y supuestos

Educación para la transmisión y distribución de conocimiento/**Función** de conservación/**Énfasis** social

Educación Artística/Musical:

- Proceso de transmisión de pautas y valores de la cultura artística/musical.
- Desarrollo la personalidad, sensibilidad y espiritualidad del hombre.
- **Concepción de Arte, Artista y Obra** bajo los supuestos de la Modernidad:
  - Arte como entidad autónoma respecto a la ciencia y la moral.
  - Visión dicotómica de la cognición y arte. Clasifica: Objetividad – subjetividad; teoría – práctica.
  - Arte como expresión, sensibilidad, genialidad, talento, originalidad, subjetividad, belleza. *“Artista se nace”*
- **Educación** racionalista para formar la razón.
- Enfatiza la recepción cultural
- Centración en los modelos estético – culturales centroeuropeos de los siglos XVII y XVIII y comienzos del siglo XIX.
- Centración en la materia o disciplina. Ahistórica. Descontextualizada
- Concepción receptivista del aprendizaje

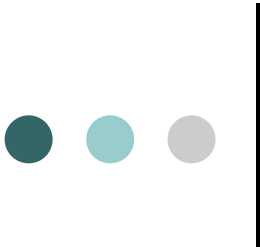
Construcción del campo pedagógico en la Educación artística /musical: Modelos y tendencias pedagógicas

Tradicional Implicancias didácticas

Práctica educativa:

Los **objetivos** se formulan como grandes metas

- **Son objetivos:**
  - Desarrollar capacidad para asimilar la cultura artística y musical.
  - Desarrollar la vocación artística de los dotados.
- **Los contenidos:** Incuestionables de Validez universal, Acabados, Disociados de la realidad, Importancia central. (Vinculados a la historia de la música, a la lectoescritura musical (teoría y solfeo), al dominio de técnicas instrumentales).
- **La metodología:** Expositiva. Comprende la demostración por parte del docente, se basa en pautas de ejercitación y repetición vinculadas a la copia de modelos. Se organiza en función del material. Ej. Obra a ejecutar.
- **La evaluación** es de carácter terminal. Se evalúa el producto. Medición de resultados.
- **El alumno** es **receptor pasivo** debe aprehender y memorizar el saber, sumiso y obediente de las directivas impartidas.
- **El docente** es **conductor**. Su función es de transmisión de conocimientos de un modo expositivo y de control de los resultados.

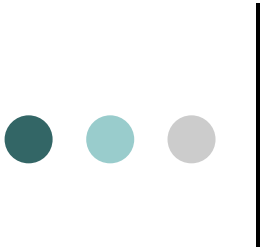
Construcción del campo pedagógico en la Educación artística /musical: Modelos y tendencias pedagógicas

***Progresista – de atención a los niños – expresivista
- Pedagogos 40´ y 50´ y Compositores – Pedagogos 60´ y 70 -
Rasgos y supuestos***

Educación para el desarrollo de la individualidad/**Función** conservación/**Énfasis** en lo individual

Educación Artística/Musical:

- Proceso de desarrollo de las potencialidades individuales del niño.
- Desarrollo de la creatividad y la autoexpresión.

- Desplaza la atención de la disciplina a quien aprende.
- Énfasis en aspectos subjetivos de la producción artística.
- Paidocentrismo - – Espontaneísmo – Innatismo - *“El niño es un artista nato”*
- Enseñanza basada en principios de Actividad, Creatividad, Libertad.
- Concibe al individuo en su dimensión intelectual, afectiva y motriz.
- Centra la atención a los procesos psicológicos, intereses y motivación del niño.
- La educación estética se concibe en términos psicológicos individuales desprendidos del contexto socio – histórico.
- Los modelos adultos inhiben la creatividad.
- Influencia de la psicología y el psicoanálisis - Bases en los planteamientos de Dewey
En las Artes plásticas Lowenfeld, H. Read.

Construcción del campo pedagógico en la Educación artística /musical: Modelos y tendencias pedagógicas

Progresista – de atención a los niños – de la expresión creativa Implicancias didácticas

Práctica educativa

- **Los objetivos** se formulan desde la perspectiva del alumno.
  - **Son objetivos:**
    - Favorecer el desarrollo integral del niño.
    - Favorecer el desarrollo de la autoexpresión.
- **Los contenidos** anclan en experiencias, vivencias de los sujetos, Se formulan en términos de exploración, experimentación, Improvisación, etc.
- **Los Métodos** son activos, variados, de fundamentación psicológica. Centradas en actividades de producción, exploración, experimentación. Basados en el juego, en el trabajo en grupos, en el hacer. Se le asigna importancia a la motivación.
- La **evaluación**, por observación directa, se centra en el proceso, no en el producto.
- **El alumno** es Activo, participativo
- **El docente** es facilitador, guía y orientador del desarrollo del alumno.

Tendencia pedagógico – musical Progresista:

Etapa de los Pedagogos (Métodos Activos)

Representantes: J. Dalcroze, K. Orff, E. Willems, entre otros.

Particularidades

- Pedagogía receptivista de la música
- Concibe al alumno como integridad intelectual, afectiva y motriz.
- El docente dirige los aprendizajes con atención a la participación activa del alumno.

Aportes

- Sientan la bases metodológicas de la Educación Musical.
  - Secuenciación de las dificultades - de lo simple a lo complejo – de lo concreto a lo abstracto
  - Enseñanza sobre la base del juego.

“El dominio de las técnicas debería estar subordinado a experimentar la música en sí” (J. Dalcroze)

Etapa de los Compositores – Pedagogos

Representantes: M. Schafer, ., Paynter, G, Self, C. Saitta, Pepa Vivanco, entre otros.

Particularidades

- Pedagogía del dejar hacer
- Concibe al alumno como persona que disfruta, explora, descubre.
- El docente es guía, coordinador, estimula, pregunta, aconseja

Aportes

- Nuevos contenidos y estrategias metodológicas basadas en los materiales y técnicas del lenguaje musical académico contemporáneo.

“El lenguaje musical contemporáneo no es una ruptura del lenguaje tradicional, sino que amplía los recursos de la música”. J, Paynter.

Traslación de ejes de la Pedagogía Tradicional a la Pedagogía Progresista

Desde lo

- Social
- Adulto
- Cultura
- Razón
- Contenido
- Disciplina
- Pasividad
- Esfuerzo
- Individual
- Niño
- Vivencia – experiencia
- Intuición – imaginación
- Método
- Autogobierno
- Actividad
- Espontaneidad - interés

Construcción del campo pedagógico en la Educación artística /musical: Modelos y tendencias pedagógicas

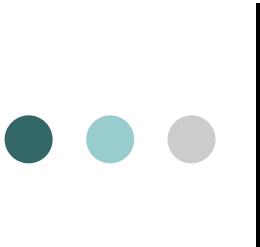
Tecnicista *Rasgos y supuestos*

Educación para la formación de recursos humanos/**Función** conservación/**Énfasis** social.

- Bases empiristas, positivistas y en concepciones mecanicistas del desarrollo y asociacionistas del aprendizaje.
- Concepción molecular de la conducta.
- Concepción del aprendizaje como cambios de conducta observables y medibles.

Educación Musical:

- Favorece el desarrollo de habilidades y destrezas musicales.
- El saber se traduce en el entrenamiento de habilidades y capacidades para la reproducción de técnicas de modelos culturales (instrumentales y auditivas)
- Sustitución de lenguajes expresivos por técnicas.
- Actividades prácticas centradas en el abordaje de los códigos, en la identificación de sus componentes (considerados universales, estables y únicos) descontextualizadas.

Construcción del campo pedagógico en la Educación artística /musical: Modelos y tendencias pedagógicas

Tecnicista Implicancias didácticas

Práctica educativa

- **Los objetivos** Son centrales, Normatizados. Se explicitan por áreas de conducta (afectivos, cognitivos, volitivos).

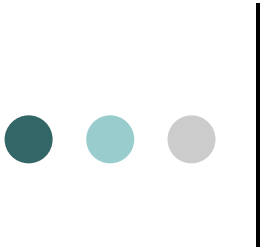
Son objetivos:

- Favorecer el aprendizaje de técnicas de expresión musical.
- Fomentar la ejercitación en distintos procedimientos.

- **Los contenidos** son:

- Las conductas a lograr
- Validez universal para cualquier contexto.
- Neutrales y “científicos”.
- Son formulados a partir de un desglosamiento del saber y dificultad involucrada. Ej. Altura del sonido: Grados, hasta dos sonidos, hasta tres sonidos a diferente altura, hasta dos igual altura, etc.

- **Los métodos** enfatizan el entrenamiento para el desarrollo de habilidades y destrezas técnicas a partir del análisis detallado de la tarea. *Las técnicas sustituyen al método*

Construcción del campo pedagógico en la Educación artística /musical: Modelos y tendencias pedagógicas

Tecnicista Implicancias didácticas

- **La evaluación:**
  - Centrada en los resultados.
  - Es medición de conductas observables.
- **El alumno** es un ejecutor de las consignas detalladas del docente.
- **El docente:**
  - Es técnico, director, portador de estímulos.
  - Debe crear las condiciones de aprendizaje con total precisión y previsión de las respuestas.
  - Es un ejecutor de un proceso concebido y planeado por especialistas.
  - Es un ingeniero conductual, maneja estímulos para inhibir o reforzar determinadas respuestas.

Construcción del campo pedagógico en la Educación artística /musical: Modelos y tendencias pedagógicas

Revisión Crítica Rasgos y supuestos

Educación para la formación de ciudadanos críticos y transformadores de la realidad - **Función** conservación – transformación - Énfasis social

Educación artística/musical:

- Favorece la formación de un sujeto con capacidad de juicio crítico, valorativo y creativo.
- Desarrolla capacidades interpretativas para la apropiación/ reelaboración crítica de la cultura artística.
- ***Arte como conocimiento y productor de sentido, enseñable, aprendible.***
- Enfatiza relaciones entre arte/cognición
- Se considera el arte como lenguaje desde el punto de vista simbólico cultural.
- Se pone el acento en el desarrollo de la interpretación, vinculada tanto a la producción como a la recepción, en tanto reflexión crítica de la cultura.
- Recibe aportes de las Pedagogías críticas, teorías contemporáneas en psicología cognitiva - evolutiva y de la enseñanza y el aprendizaje; de investigaciones en el campo de la psicología de la música, semiología, antropología, sociología, etc.

Construcción del campo pedagógico en la Educación artística /musical: Modelos y tendencias pedagógicas

Revisión Crítica Implicancias didácticas

Práctica educativa:

- **Los objetivos** tienen significación individual y social.
Refieren al *desarrollo de capacidades relacionadas con “ el saber hacer y el saber explicar lo que se hace”, con la resolución de problemas y las competencias metacognitivas que permitan aprender a aprender.*
- **Los contenidos son:**
  - Contextualizados.
  - De relevancia social y cultural.
- **En lo metodológico** cobra importancia el partir de las ideas previas. (bases en aprendizaje significativo) y la interrelación entre los actos de producción, percepción y reflexión.
- **La evaluación** proceso sistemático y continuo integrado a la enseñanza y el aprendizaje. Se evalúa el proceso y el producto, lo individual y lo grupal
- **El alumno** es activo y participativo en la construcción del conocimiento, interactuando con el docente y con sus pares.
- **El docente** es un mediador entre el saber (objeto de conocimiento) y el alumno. Propicia la producción del conocimiento.

La Educación Artística en la actualidad

La educación artística como campo específico de conocimiento, para la construcción y apropiación de saberes y el desarrollo de capacidades que permitan abordar diferentes interpretaciones de la realidad y al mismo tiempo pensar otras realidades posibles, para que todos puedan reconocerse con sus diferencias sin reproducir las desigualdades, y logren un acceso más justo y equitativo a los saberes y producciones culturales, materiales y simbólicas.

Esto implica:

- Educación artística para todos con presencia de los cuatro lenguajes básicos en la obligatoriedad.
- Formación de ciudadanos críticos y transformadores comprometidos con la realidad nacional y latinoamericana.
- Considerar el pluralismo, el interculturalismo, la diversidad.
- Reconocer e interpretar los avances tecnológicos bajo una mirada crítica y comprometida que posibilite cambios y diversos modos

Problemas en el campo de la **Educación Artística/Musical** en la actualidad

- Heterogeneidad en las prácticas de Educación Musical con prevalencia de tendencias pedagógicas tradicionales, tecnicistas y expresivistas.
- Supuestos teóricos en los procesos de enseñanza del arte y la música que no se hacen explícitos
- Descontextualización y fragmentación del saber musical en las prácticas educativas.
- Contradicciones entre el discurso pedagógico y la práctica educativa.

Interrogantes

Actualmente, desde un marco crítico de la Educación Artística/Musical se Concibe al arte y la música como una forma específica de conocimiento que contribuye a la formación de ciudadanos críticos, creadores y transformadores de la sociedad y la cultura.

Interrogantes

- ¿Porqué esta mirada crítica de la educación artística y musical (aceptada en los discursos), es tan difícil de llevar a la práctica?
- ¿Es posible transformar las concepciones instaladas en las prácticas de la Educación Musical?
- ¿Es posible a través de la Educación Artística/Musical aportar al desarrollo cultural de las nuevas generaciones para la construcción crítica de nuevas realidades?

Desafíos:

Reflexiones sobre nuevos perfiles en la formación del docente de educación artística musical.

Hacia un modelo de formación crítica que propicie:

- La reexaminación de las actitudes, valoraciones y concepciones estético-pedagógicas constituidas bajo el paradigma de la modernidad para proyectar hacia tendencias críticas acordes con las nuevas culturas de aprendizaje.
- La formación de un profesional de la educación artística y musical reflexivo, crítico y consciente de las concepciones que subyacen y orientan a sus acciones educativas.
- El entendimiento de la educación artística y musical como un fenómeno social, político y cultural cuya práctica está atravesada por dimensiones institucionales, sociales y culturales.