

ACTAS - ANAIS - PROCEEDINGS
XIV CONFERENCIA REGIONAL LATINOAMERICANA
VI PANAMERICANA DE EDUCACIÓN MUSICAL, ISME

UMCE

el poder transformador de la educación

FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
DEPARTAMENTO DE MÚSICA

ISME

INTERNATIONAL SOCIETY
FOR MUSIC EDUCATION

柏斯音樂集團
PARSONS MUSIC CORPORATION

NAMM®

XIV Conferencia Regional

Latinoamericana y VI

Panamericana de Educación

Musical

Actas - Anais - Proceedings

Autoridades

Dra. Elisa Araya Cortéz, Rectora UMCE

Dr. Bo - Wah - Leung, Presidente en ejercicio ISME

Dra. Patricia González Moreno, Presidenta electa ISME

Dra. Emily Akuno, Past President ISME

Prof. Roberto Pichihueche, Director Aseguramiento de Calidad, UMCE

Prof. Guillermo Castro, Vicerrector Académico, UMCE

Sr. Javier Pino, Vicerrector de Gestión, UMCE

Dra. Ana Carolina Gálvez, Vicerrectora de Investigación, UMCE

Dra. Verónica Vargas Sanhueza, Decana Facultad de Artes y Educación Física, UMCE

Prof. Luis Mancilla Valencia, Director Departamento de Música, UMCE

Dr. Carlos Poblete Lagos, Chair XVI Conferencia

Dra. Noemí Grinspun Siguelnitzky, presidenta del Comité Científico.

Edición

Dr. Carlos Poblete Lagos, Dra. Euridiana Silva, Dr. Sergio Figueiredo.

Diseño portada

Sr. Héctor Caruz

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación © 2024

ISBN Nº 978-956-6143-25-3

Índice

Agradecimientos	7
Prólogo	8
Un modelo para desarrollar disposiciones de enseñanza culturalmente responsables e inclusivas en la educación musical	11
A model for developing culturally responsive and inclusive teaching dispositions in music education.....	15
Habilidades de entonación en la interpretación de instrumentos de cuerda frotada: percepciones de profesorado especialista en Chile	18
Intonation skills in the interpretation of fretted string instruments: perceptions of specialist teachers in Chile.....	19
Formación inicial del profesorado de música desde la educación en derechos humanos: Debates en torno a un conjunto de orientaciones pedagógicas	20
Initial music teacher training from the perspective of human rights education: Discussions on a set of pedagogical orientations.....	23
Vontade de dizer algo: Ideias e abordagens com musicares apoiadas em Augusto Boal	26
Will to say something: Ideas and approaches with musicking based on Augusto Boal.....	28
Rights to and in (Music) Education: Exploring the Argentinian and Canadian Perspective	32
Derechos a y (en) Educación (Musical): Explorando la perspectiva argentina y canadiense.....	34
Creating multiple access and action opportunities through an online Singing+ program for Older Adults: A Case Study	38
Creando múltiples oportunidades de acceso y acción a través de un programa en línea de Canto+ para adultos mayores: Un estudio de caso.....	40
Producciones científicas profesionalizadas de la formación de Musicoterapeutas de la Universidad del Salvador-Argentina: informe de avances del análisis y construcción de matrices de datos	44
Professionalized scientific productions of the training of Music Therapists of the University of Salvador-Argentina: progress report on the analysis and construction of data matrices.....	47
Compromiso Social e Identidad de Maestros en Programas Comunitarios de Música	50
Social Engagement and Identity of Teachers in Community Music Programs..	52

Aproximando-se da teoria musical: uma experiência em andamento numa escola de música em Santa Catarina, Brasil.....	56
Approaching Music Theory: an ongoing experience in a school of music in Santa Catarina, Brazil.....	58
Criatividades musicais na escola: modelando projetos de educação musical..	62
Musical creativities at school: modeling music education projects.....	64
Música e crítica social nas aulas de música da escola básica.....	68
Music and social criticism in elementary school music lessons.....	69
Fontes Documentais para o Estudo da História da Educação Musical: análises e proposições a partir de Formiga, Minas Gerais (Brasil).....	72
Documentary Sources for the Study of the History of Music Education: analysis and proposals from Formiga, Minas Gerais (Brazil).....	73
El proceso creativo interdisciplinario como elemento formativo. El performance Un año con Platero.....	76
The interdisciplinary creative process as a formative element. The performance A year with Platero.....	78
La Rítmica Jaques-Dalcroze como medio para alcanzar el bienestar subjetivo según el modelo PERMA de Martin Seligman.....	80
The pedagogy Dalcroze eurhythmics as a means to achieve subjective wellbeing according to the PERMA model by Martin Seligman.....	82
Let Them Tell a Story: Tools for Self-Expression Through Music.....	85
Deja que cuenten una historia: Herramientas para la autoexpresión a través de la música.....	86
Teatro Musical – Interdisciplinaridade no Palco da Escola na Construção de uma Cidadania Artística.....	88
Musical Theatre - Interdisciplinarity on the School Stage in the Construction of Artistic Citizenship.....	89
¡SOY MÚSICO! El proceso de construcción de la identidad performativa, según la visión de intérpretes musicales argentinos.....	92
I'M A MUSICIAN! The process of construction of the performative identity, according to the vision of Argentine musical interpreters.....	94
Análisis de interpretaciones y versiones: una reflexión sobre los recursos sonoros en las clases de análisis musical.....	97
Analysis of performances and versions: a reflection on sound resources in music analysis classes.....	99
Ponto de inspiração: a influência dos primeiros professores de música na formação docente.....	102
Point of inspiration: the influence of early music teachers on teacher training.....	104

Reflexión sobre la importancia de programas de posgrado en pedagogía instrumental en instituciones de educación superior de Latinoamérica.....	106
Reflection on the importance of postgraduate programs in instrumental pedagogy in higher education institutions in Latin America.	109
O ensino criativo de piano: a ação pedagógica nas adaptações das partituras em contexto de inclusão.....	112
Creative piano teaching: pedagogical action in score adaptations in the context of inclusion	114
Silêncio na plateia: perspectivas sobre as soluções online para as orquestras durante a pandemia do covid-19 no estado de São Paulo, Brasil....	117
Silence in the audience: perspectives on online solutions for orchestras during the covid-19 pandemic in the state of São Paulo, Brazil.....	120
Prácticas reflexivas: Análisis de la participación en los Encuentros sobre prácticas pedagógicas en educación musical de la ESEAM J.P. Esnaola (2019-2022).....	123
Reflective practices: Analysis of participation in the Meetings on pedagogical practices in music education at ESEAM J.P. Esnaola (2019-2022).....	126
Culturas populares brasileiras, educação intercultural e múltiplas criatividades: brincando com o Cacuriá.....	129
Popular Brazilian cultures, intercultural education and multiple creativities: playing with Cacuriá.....	131
Podcasts biográficos com professores de música na Educação Infantil.....	135
Biographical podcasts with music teachers in Early Childhood.....	137
(Trans)formar na aula de música: experiências no estágio curricular supervisionado.....	140
(Trans)forming in the music classroom: experiences in the teaching practice	142
Educação Musical e Educação Especial: Implicações Na Formação De Professores No Brasil.....	146
Music Education and Special Education: Implications for Teacher Training in Brazil.....	147
Estágios em música: estudos na perspectiva (auto)biográfica.....	149
Teaching practice in music: studies from an (auto)biographical perspective...	151
Flausino Vale's 26 Prelúdios Característicos e Concertantes para Violino Só: A Pedagógica Alternative for Developing Advanced Technique.....	155
Los 26 Preludios Característicos y Concertantes para Violín Solo de Flausino Vale: Una Alternativa Pedagógica para Desarrollar una Técnica Avanzada...	157
Da colonialidade na educação superior em música no Brasil a alternativas decoloniais na atualidade.....	160
From coloniality in higher music education in Brazil to Present-day decolonial	

alternatives.....	162
Aprender tocando um instrumento em banda de música: aprendizagem autorregulada para a educação musical instrumental – validação do quadro teórico em contexto (1ª. Fase).....	165
Learning by playing an instrument in a brass band: self-regulated learning for instrumental music education - validation of the theoretical framework in context (Phase 1).....	166
Tecnologia e Educação Musical: um elo indissociável.....	168
Technology and Music Education: an inseparable link.....	169
Conciertos Didácticos: Un Espacio de Encuentros.....	171
Educational Concerts: A Space of Encounters.....	173
A atuação do regente frente a uma orquestra: o papel do olhar durante a execução de obras.....	175
The conductor's role in an orchestra: the role of the eye during the performance of works.....	176
TIC en los contenidos curriculares. Una Investigación - Acción en relación a los estándares educativos para mejorar las competencias digitales y su integración curricular en la formación inicial del profesorado de música...	178
ICT in curricular contents. An Action-Research in relation to educational standards to improve digital competences and their curricular integration in the initial training of music teachers.....	180
A investida neoliberal na educação e os desdobramentos para a educação musical escolar.....	184
The neoliberal onslaught on education and the consequences for school music education.....	186
Experiencia en Práctica Virtual de Pedagogía en Música en tiempos de COVID-19.....	190
Experience in Virtual Practice in Music Pedagogy in times of COVID-19.....	192
Educação Musical E Etnomusicologia: Contribuições Para Propostas Pedagógicas Nas Escolas.....	195
Music Education and Ethnomusicology: Contributions to Pedagogical Proposals in Schools.....	196
Universidad y Comunidad: Dos Experiencias en Prácticas Socio-Educativas de Estudiantes de Música en Argentina.....	198
University and Community: Two Experiences in Socio-Educational Practices of Music Students in Argentina.....	200
Música del mundo o cuando el mundo está en el aula.....	202
Music of the world or when the world is in the classroom.....	203
Aprendiendo en comunidad: Hacia una educación musical que responda culturalmente.....	206

Learning in community: Towards a culturally-responsive music education.....	208
Aportes de la Educación Universitaria al sistema carcelario: una experiencia pedagógica inédita de la cátedra Lenguaje Musical.....	211
Contributions of University Education to the prison system: an unprecedented pedagogical experience of the Musical Language Department.....	213
Formação e profissão docente em música: conversas com professores universitários colombianos.....	215
Training and the teaching profession in music: conversations with colombian university professors.....	216
Desenvolvimento profissional em música: análise do estágio docente na pós-graduação.....	217
Professional development in music: an analysis of the teaching internship in postgraduate studies.....	218
Reflexões teóricas e práticas sobre filosofias de educação musical.....	219
Theoretical and practical reflections on music education philosophies.....	222
Rede Latino-americana de Educação Musical – RELEM: história, ações e perspectivas para o futuro.....	225
Latin American Music Education Network - RELEM: history, actions and prospects for the future.....	227
La Educación Musical desde tres miradas fundantes: científica, filosófica e histórica.....	231
Music Education from three key perspectives: scientific, philosophical and historical.....	232
Educación musical desde la perspectiva de la cognición corporeizada.....	234
Educación musical desde una perspectiva fenomenológica.....	235
Carlos Isamitt y su pedagogía basada en el arte popular –lo folclórico–. El caso de la reforma de la Escuela de Bellas Artes (1927) y el Plan de renovación gradual de la enseñanza (1945).....	237
Políticas públicas en educación musical: desde los documentos a los contextos escolares.....	239
Public Policies in Music Education: from documents to school contexts.....	242
Uma abordagem sociocultural sobre o ensino coletivo de percussão no Projeto Guri.....	247
A sociocultural approach to collective percussion teaching in the Guri Project.....	249
Metacognição aplicada à didática do instrumento musical.....	251
Metacognition applied to musical instrument teaching.....	257
Vem Brincar Com Música: canção, jogos e brincadeiras para musicalização... 263	
Come Play With Music: songs, games and games for musicalization.....	265

Currículos criativos e inovadores para a educação superior em música no século XXI.....	269
Creative and innovative curricula for higher music education in the 21st century.	
271	
Uma Pedagogia Musical Saudável: Estabilização Postural Para Músicos E Professores.....	275
A Healthy Music Pedagogy: Postural Stabilization for Musicians and Teachers...	
276	
Dirección Orquestal y Coral: técnica contemporánea.....	278
Orchestral and Choral Conducting: contemporary techniques.....	279

Agradecimientos

A las instituciones, organizaciones, colegas y comunidades participantes, sin los cuales este esfuerzo no habría sido posible de realizar.

A nuestras/os expositores, expositores, colaboradores e invitados extranjeros y nacionales, quienes generosamente aceptaron participar en las diversas actividades ligadas a la gestión, organización, difusión y realización de nuestra conferencia.

A las autoridades, cuerpo académico, funcionarios y estudiantes de la UMCE, por su invaluable y fundamental colaboración a la realización de la presente conferencia. Muy especialmente, al Sr. Roberto Pichihueche, y la Srta. Paulina Cuevas, por la confianza, apoyo y esfuerzo invertido en la realización del evento, así como al Vicerrector Sr. Javier Pino, quien, recién asumido en su cargo, facilitó los procesos de gestión administrativa. A los equipos de Comunicaciones, Medios Educativos, y la Coordinación de Extensión de nuestra universidad.

Especiales agradecimientos para las y los colegas del DEMUS, equipo directivo, académicos y funcionarios.

A ISME, en las personas del Dr. Bo-Wah Leung, Dra. Patricia González-Moreno, Dra. Emily Akuno, y muy especialmente, al Dr. Ryan Zelner, CEO de ISME. Nuestro especial reconocimiento a NAMM y Parsons Music Group, por brindar patrocinio a nuestras actividades.

Prólogo

Para la Sociedad Internacional de Educación Musical (ISME), la música es una parte vital de todas las personas, por ello, desde su creación en 1953, ha buscado promover y fortalecer a la comunidad de educadores musicales alrededor del mundo. Uno de los esfuerzos más importantes para lograrlo ha sido a través de la organización de sus conferencias regionales. Es de gran orgullo que la primera conferencia regional de ISME se haya realizado en Latinoamérica en 1997, gracias a la iniciativa y gestión de la Dra. Ana Lucía Frega, entonces Presidenta de ISME y ahora Miembro Honoraria, quien ha sido un pilar de la educación musical en nuestra región y el mundo.

Las Conferencias Regionales Latinoamericanas y ahora también Panamericanas de Educación Musical de ISME, han sido espacios clave que no solo celebran la riqueza de nuestras tradiciones musicales, sino que también catalizan el intercambio de ideas y experiencias entre educadores, investigadores y músicos comprometidos con el desarrollo de la educación musical en cada uno de nuestros países. Gracias al liderazgo y esfuerzo del Dr. Carlos Poblete Lagos, con el apoyo de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile y el Comité Organizador Local, fue posible llevar a cabo la XIV Conferencia Regional Latinoamericana y VI Panamericana de ISME, la cual tuvo lugar

en la hermosa ciudad de Santiago de Chile, del 3 al 6 de octubre de 2023.

Bajo el lema "Educación musical, ciudadanía artística y diversidad cultural: construyendo puentes para América", nos reunimos para compartir los resultados alcanzados en investigación y proyectos educativos, las perspectivas futuras y los desafíos que enfrentamos en el ámbito de la educación musical en nuestro continente. Reflexionamos críticamente sobre nuestras prácticas actuales y exploramos estrategias para mejorar la calidad y el acceso a una educación musical de calidad, así como su inclusión en los sistemas educativos formales, no formales e informales de nuestros países.

La conferencia brindó un espacio vibrante de intercambio académico y cultural, con representación de investigadores, docentes y estudiantes de diversos países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú.. Las valiosas aportaciones de destacados académicos internacionales, panelistas y talleristas abordaron temas cruciales para el desarrollo profesional y académico en educación musical, como son las prácticas pedagógicas, políticas educativas, formación del profesorado, diversidad cultural, inclusión educativa, musicoterapia, fundamentos filosóficos, entre otros.

Con la celebración del 70º aniversario de la fundación de ISME, este evento también fue un espacio para honrar nuestra historia y mirar

hacia el futuro. Mientras reconocemos los desafíos que aún enfrentamos, esperamos que los resultados de esta conferencia inspiren colaboraciones futuras y acciones concretas que fortalezcan aún más el campo de la educación musical en nuestro continente y el mundo.

Mis felicitaciones al Dr. Carlos Poblete y al Comité Organizador por el éxito de la conferencia y mi más sincero reconocimiento por su incansable labor y compromiso con la misión de ISME. No me resta más que invitar a toda la comunidad de educadores musicales a sumarse a los esfuerzos de ISME, compartiendo experiencias y explorando nuevos horizontes juntos.

Patricia A. González Moreno

Presidenta Electa de ISME (2022-2024)

Comunicaciones orales

Un modelo para desarrollar disposiciones de enseñanza culturalmente responsables e inclusivas en la educación musical

Johanna E. Abril, Universidad de Las Américas, Ecuador
Catherine Bennet, Ph.D., Oakland University, USA

Resumen

Actualmente, se ha criticado la adopción de modelos eurocéntricos formales en la educación musical (Lind & McKoy, 2016; Westerlund & Karlsen, 2017) mediante el desarrollo de entornos de aprendizaje musical integrales, democráticos y diversos que respondan a las necesidades e identidades culturales de los estudiantes. Las pedagogías musicales culturalmente responsables consideran las necesidades y preferencias de aprendizaje de los estudiantes, brindando experiencias educativas integrales que mejoran el entusiasmo, el sentido de pertenencia y el rendimiento académico (Aronson & Laughter, 2016; Gay, 2010). Estas pedagogías implican tener una disposición específica hacia los estudiantes y comprender las diversas formas en que aprenden (Comstock, et al., 2023).

Para esta presentación, hemos estudiado diversas disposiciones de los profesores de música hacia la enseñanza de la música culturalmente responsable e inclusiva (CRIMT). Buscamos entender cómo y por qué se

desarrolla CRIMT, con la perspectiva de que no existe una sola forma correcta de enseñar y que diferentes estudiantes y comunidades tienen diferentes necesidades. Teorizamos que estas disposiciones dependen de: (a) las creencias de los docentes sobre CRIMT; (b) las creencias de autoeficacia de los docentes sobre sus competencias en CRIMT; y (c) los sistemas de apoyo percibidos que promueven una disposición hacia CRIMT.

Aunque algunos estudios presentan posibilidades pedagógicas culturalmente responsables y respaldan la importancia de las creencias de los docentes con respecto a CRIMT, los estudios existentes son principalmente estudios de casos con muestras pequeñas. Además, los estudios sobre los niveles de autoeficacia de los docentes generalmente se enfocan en los maestros de música en servicio o en formación y no consideran temas sobre diversidad y equidad. Teniendo en cuenta las formas en que la enseñanza y el aprendizaje de la música pueden ser significativos para los estudiantes, los investigadores pueden beneficiarse al comprender el estado actual de la educación musical en poblaciones significativas en términos del alcance, la naturaleza y el impacto de los enfoques inclusivos y culturalmente responsables. Esto podría ayudar a identificar formas más matizadas de enseñar y aprender música y promover un sistema de educación musical más dinámico, equitativo y enriquecido.

Con el objetivo de examinar el desarrollo de CRIMT en Sudamérica, el propósito del presente estudio fue desarrollar un instrumento de investigación que mida las disposiciones de los profesores de música hacia una enseñanza inclusiva y culturalmente responsable a través de un enfoque en las creencias de los profesores de música sobre CRIMT, creencias de autoeficacia y las estructuras percibidas que promueven esa disposición.

Realizamos un análisis de confiabilidad para determinar la consistencia interna de las escalas piloteadas. A continuación, un análisis factorial exploratorio (EFA) para identificar la dimensionalidad de cada constructo y mejorar la confiabilidad de las escalas, un paso crucial en las primeras etapas de desarrollo o revisión de un instrumento. Presentaremos los resultados del EFA para cada constructo, o tipo de disposición CRIMT, para discutir (a) las diversas formas en que los profesores de música pueden ser culturalmente receptivos, (b) nuestro modelo propuesto para desarrollar disposiciones culturalmente receptivas, y (c) la validez y confiabilidad de nuestro instrumento de investigación.

Palabras clave: enseñanza musical culturalmente responsable, disposiciones docentes culturalmente responsables, modelo para enseñanza culturalmente responsable

A model for developing culturally responsive and inclusive teaching dispositions in music education

Abstract

Education scholars and educators challenge the adoption of formal Eurocentric models in music education (Lind & McKoy, 2016; Westerlund & Karlsen, 2017) by developing comprehensive, democratic, and diverse musical learning environments that respond to students' needs and cultural identities. Culturally responsive music pedagogies consider students' learning needs and preferences, providing comprehensive educational experiences that improve enthusiasm, sense of belonging, and academic performance (Aronson & Laughter, 2016).

Inclusive, culturally responsive, and assets-based pedagogies involve having a specific disposition towards students and understanding the various ways they learn (Comstock, et al., 2023). Our research examines the various dispositions of music teachers towards culturally responsive and inclusive music teaching (CRIMT) in different contexts. We seek to understand how and why CRIMT is developed, with the perspective that there is no one right way to teach and that different students and communities have varying needs.

We theorize that CRIMT related dispositions depend on: (a) the teachers' beliefs about students, teaching, inclusion, and cultural

diversity; (b) the teachers' self-efficacy beliefs of their competencies to be culturally responsive; and (c) the perceived support systems that promote a disposition towards inclusive and culturally responsive teaching. Furthermore, a teacher with such a disposition would be able or willing to create inclusive and culturally responsive spaces, and thus culturally responsive practices.

Although some scholarship illuminates varied culturally responsive pedagogical possibilities and further supports the importance of teachers' beliefs regarding inclusion and cultural responsiveness, existing studies are primarily small-N case studies. It is worth noting that studies on teachers' self-efficacy levels typically focus on preservice or in-service music teachers and do not consider topics related to diversity and equity. Considering the many ways music teaching and learning could be meaningful for students, researchers can benefit from understanding the current state of music education across significant populations in terms of the extent, nature, and impact of inclusive and culturally responsive approaches. This could potentially help identify more nuanced ways to teach and learn music and promote a more dynamic, equitable, and enriched music education system.

In relation to a large-scale study on CRIMT in South American Music Education, the purpose of the present study was to develop a research instrument designed to measure music teachers' dispositions towards

inclusive and culturally responsive teaching through a focus on music teachers' beliefs in CRIMT, self-efficacy beliefs—i.e., perceived competencies in CRIMT, and the perceived structures that promote that disposition.

First, we conducted a reliability analysis to determine the internal consistency of the piloted scales. Next, we performed an exploratory factor analysis (EFA) to identify the dimensionality of each construct and improve the scales' reliability—a crucial step in the early stages of developing or revising an instrument. We will present the EFA analysis results for each construct, or CRIMT disposition type, to discuss (a) the various ways music teachers can be culturally responsive, (b) our proposed model for developing culturally responsive dispositions, and (c) the validity and reliability of our research instrument.

Keywords: culturally responsive music teaching, culturally responsive teaching disposition, culturally responsive teaching model

Habilidades de entonación en la interpretación de instrumentos de cuerda frotada: percepciones de profesorado especialista en Chile

José Álamos-Gómez, Universidad Católica Silva Henríquez
Marcela Oyanedel Silva, Universidad de Chile
Claudio Merino Castro, Universidad de Chile
Tomás Thayer-Morel, Universidad Austral de Chile

Resumen

La adquisición de habilidades de entonación se ha planteado como un aspecto fundamental para el desarrollo integral en la interpretación de instrumentos de cuerda frotada (Hopkins, 2013; Latten, 2003). Así, maestros e investigadores han enfatizado en su importancia (Hopkins, 2013) y han planteado la necesidad de llevar a cabo estudios que incluyan estrategias didácticas para la práctica instrumental (Geringer et al., 2015). En este trabajo, se busca conocer y analizar las percepciones de profesorado de cuerda frotada en Chile en relación con el desarrollo de la entonación en el estudiantado. Para ello, se llevó a cabo un estudio cualitativo de tipo descriptivo-exploratorio, en el cual se entrevistó a 5 expertos en la enseñanza inicial de instrumentos de cuerda frotada, pertenecientes a universidades y escuelas de música chilenas. Los participantes reconocen la complejidad que implica la afinación y proponen distintas etapas dentro del proceso formativo para el

estudiantado. En todas ellas, se promueve la sensibilización hacia los sonidos a través de la imitación y la escucha activa, en la cual la voz y la percepción corporal de las vibraciones de la cuerda juegan un papel importante. Además, consideran que la habilidad de un músico para percibir las desviaciones tonales y realizar ajustes precisos durante una interpretación es fundamental para una buena afinación. En cuanto a la evaluación de la entonación, los participantes están de acuerdo en que esta debe tener un carácter formativo. Se sugiere que futuras investigaciones estudien con mayor detalle la efectividad de diferentes estrategias didácticas para mejorar las habilidades de afinación en estudiantes de instrumentos de cuerda en distintos niveles y contextos. Palabras clave: entonación, instrumentos de cuerda, estrategias de enseñanza.

Intonation skills in the interpretation of fretted string instruments: perceptions of specialist teachers in Chile

Abstract

The acquisition of intonation skills has been raised as a fundamental aspect for the integral development in the interpretation of fretted string instruments (Hopkins, 2013; Latten, 2003). Thus, teachers and researchers have emphasized its importance (Hopkins, 2013) and have

raised the need to carry out studies that include didactic strategies for instrumental practice (Geringer et al., 2015). In this research, we study the perceptions of fretted string teachers in Chile in relation to the development of intonation in students. For this purpose, a descriptive-exploratory qualitative study was carried out, in which 5 experts in the initial teaching of fretted string instruments, belonging to Chilean universities and music schools, were interviewed. The participants recognize the complexity involved in tuning and propose different stages within the training process for students. In these steps, awareness of sounds is promoted through imitation and active listening, in which voice and body perception of string vibrations play an important role. In addition, they consider that a musician's ability to perceive tonal deviations and make precise adjustments during a performance is fundamental for good intonation. Regarding the assessment of intonation, the participants agree that intonation should be formative in nature. It is suggested that future research should study in more detail the effectiveness of different didactic strategies to improve intonation skills in string instrument students at different levels and contexts.

Keywords: intonation, string instruments, teaching strategies.

Formación inicial del profesorado de música desde la educación en derechos humanos: Debates en torno a un conjunto de orientaciones pedagógicas

Rolando Angel-Alvarado, Universidad Alberto Hurtado
Macarena Silva-Ayarza, Universidad de Valparaíso
Nicolás Masquiarán, Universidad de Concepción

Resumen

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha establecido la competencia global para impulsar una educación que favorezca la construcción de un mundo inclusivo y sostenible (2018), tomando como fundamento la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 2015) y las bases educativas de la ciudadanía mundial (Unesco, 2015). En vista de la agenda supranacional, las universidades de los países miembros de la OCDE deben incorporar la competencia global en las carreras que imparten, lo que implica establecer competencias transversales y específicas que sean coherentes con la visión de inclusión y sostenibilidad.

El objetivo del presente estudio es validar un conjunto de orientaciones pedagógicas que sirvan a las carreras de Pedagogía en Música que se imparten en Chile, debiéndose señalar que las orientaciones se fundan en la competencia global. Para alcanzar este objetivo, se lleva a cabo una Prueba de Concepto, la que se entiende como un método de

investigación que sirve para realizar diagnósticos a productos incipientes (Lorenzo, 2013), resolviendo dudas y visualizando puntos ciegos. En términos operacionales, han participado planteles académicos de tres carreras chilenas de Pedagogía en Música, quienes han contestado formularios y expuesto sus visiones respecto a la aplicabilidad de las orientaciones en sus respectivas asignaturas.

Los resultados aún están bajo análisis, sin embargo, es factible señalar que el conjunto de orientaciones pedagógicas invita al profesorado a cuestionar sus propias prácticas pedagógicas, pues ponen el foco en la agencia activista. La educación inclusiva y sostenible demanda que se asuman compromisos profesionales conducentes a la defensa y ejercicio de los derechos humanos (Tibbitts, 2002), lo que implica adquirir y desarrollar perfiles pedagógicos orientados hacia la Educación en Derechos Humanos (EDH). Según Magendzo-Kolstrein (2006), la EDH se centra en la transformación social, la ciudadanía activa y el empoderamiento desde una perspectiva problematizadora que concibe la educación como un acto político (Magendzo-Kolstrein, 2015). En conclusión, la pedagogía musical debe orientarse hacia la EDH y el conjunto de orientaciones pedagógicas permite emprender tal acto de transformación. Sin embargo, ahora responsabilidad de las universidades y sus carreras decidir si optan o no por alinearse con las políticas que se establecen desde la agenda supranacional.

Palabras clave: competencia global; ciudadanía mundial; prueba de concepto; activismo; competencias profesionales.

Initial music teacher training from the perspective of human rights education: Discussions on a set of pedagogical orientations

Abstract

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) has established the global competence to promote education that favours the construction of an inclusive and sustainable world (2018), based on the Universal Declaration of Human Rights (United Nations, 2015) and the educational foundations of global citizenship (UNESCO, 2015). In view of the supranational agenda, universities in OECD member countries must incorporate global competence in the programmes they offer, which implies establishing general and specific competencies that should be consistent with the vision of inclusion and sustainability.

The aim of this study is to validate a set of pedagogical guidelines that can be used in the Music Pedagogy degrees offered in Chile, having to state that the guidelines are based on global competence. In order to achieve this objective, a Proof-of-Concept was carried out, which is

understood as a research method that serves to diagnose incipient products (Lorenzo, 2013), resolving doubts and visualising blind spots. In operational terms, academic staff from three Chilean Music Pedagogy degrees have participated, answering forms and presenting their views on the applicability of the guidelines in their respective subjects.

Results are still under analysis, however, it is feasible to point out that the set of pedagogical orientations invites teachers to question their own pedagogical practices, as they put the focus on activist agency. Inclusive and sustainable education demands professional commitments to the defence and exercise of human rights (Tibbitts, 2002), which implies acquiring and developing pedagogical profiles oriented towards Human Rights Education (HRE). According to Magendzo-Kolstrein (2006), HRE focuses on social transformation, active citizenship and empowerment from a problematising perspective that conceives education as a political act (Magendzo-Kolstrein, 2015). In conclusion, music pedagogy must be oriented towards HRE and the set of pedagogical orientations allows such an act of transformation to be undertaken. However, it is now up to universities and their degree programmes to decide whether or not they choose to align themselves with the policies set by the supranational agenda.

Keywords: global competence; global citizenship; proof of concept; activism; professional competencies.

Vontade de dizer algo: Ideias e abordagens com musicares apoiadas em Augusto Boal

Marta Macedo Brietzke, Universidade de São Paulo
Mário André Wanderley Oliveira, Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Fabio Soren Presgrave, Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo

Esta comunicação é um recorte de uma pesquisa de Doutorado realizada na Universidade de São Paulo entre os anos de 2019 e 2023, intitulada Performances de Professores Violoncelistas na Formação de Iniciantes. A investigação se situa na interface entre a Educação Musical e a Performance, percebendo suas intersecções e propondo a não dicotomia entre essas práticas e áreas. Concebe, então, a atuação dos professores de instrumento musical enquanto performance, sob os pontos de vista artísticos e antropológicos, pensando-os enquanto Professores Propositores Performers.

Como pontos de partida e referenciais teóricos, a investigação se apoiou no pensamento de Paulo Freire (2019), Augusto Boal (2009) e Suely Rolnik (2019). Também abordou autores dos Estudos da Performance, como Richard Schechner e Victor Turner (2006) e Diana Taylor (2010). Estudou ainda as ideias de proposição conforme as concepções de Lygia Clark (1980). Em consonância com esses autores abordou as ideias de

musicar de Christopher Small (1999) no intuito de ampliar as ideias e conceitos de performance adotados comumente pela área musical. Os métodos empregados na investigação foram a etnografia, a autoetnografia e a cartografia, pensados de forma simultânea e polifônica.

Para este trabalho, em especial, serão enfatizadas as ideias de Augusto Boal (2009) que concebe a Arte como possibilidade de desvelamento das opressões e das “máscaras sociais de comportamento”, estruturas musculares adquiridas ao longo das trajetórias de vida das pessoas segundo as atuações mais comuns de cada uma delas no espaço social. Segundo Boal, ao perceber essas estruturas, desmanchá-las e conceber novas formas de agir, as pessoas podem, na arte e na vida, conceber outras maneiras de se colocar e de existir, parte do seu processo de humanização (Freire, 2019). Para Boal, ser humano é ser artista (Boal, 2009). Ao recobrar sua condição de artista, se recobra a sua consciência de sujeito histórico (Boal, 2009).

Assim, para esta comunicação, propomos 11 atividades que fazem parte do livro de Augusto Boal (1982) intitulado 200 Exercícios e Jogos para o Ator e o Não Ator com Vontade de Dizer Algo Através do Teatro. Essas atividades foram selecionadas a partir da observação de aulas e relatos de professores de violoncelo colhidos durante a pesquisa de campo. Por meio dessas atividades, adaptadas às práticas de performance com

música, almejamos ser parte dos processos coletivos que buscam aproximar a Educação Musical e a Performance de abordagens educacionais libertadoras (Freire, 2019).

Como principais considerações, concebemos que as ideias de música, pensadas enquanto tramas relacionais, conforme as abordagens de musicar de Small (1999), transpassam as corporalidades e se manifestam nas formas de agir e reverberar o mundo (Rolnik, 2019).

Dessa forma, desmanchar estruturas corporais associadas a determinadas ideias e práticas com música possibilita a manifestação dos musicares presentes e em devir de forma consciente e livre de determinadas opressões (Freire, 2019). Dessa maneira, acreditamos que esses musicares podem ser integrados a novas leituras e pronúncias de mundo de seres humanos em processo histórico (Freire, 2019).

Palavras chave: Educação Musical, Performance, Musicar, Educação Libertadora

Will to say something: Ideas and approaches with musicking based on Augusto Boal

Abstract

This communication is an excerpt from a Doctoral research carried out at the University of São Paulo between the years 2019 and 2023, entitled Performances by Cellist Teachers in the Formation of Beginners. The investigation is located at the interface between Music Education and Performance, perceiving their intersections and proposing the non-dichotomy between these practices and areas. It conceives, then, the performance of musical instrument teachers as a performance, from the artistic and anthropological points of view, thinking of them as Teachers Proposing Performers.

As starting points and theoretical references, the investigation was based on the thought of Paulo Freire (2019), Augusto Boal (2009) and Suely Rolnik (2019). He also approached authors to Performance Studies, such as Richard Schechner and Victor Turner (2006) and Diana Taylor (2010). He also studied proposition ideas according to Lygia Clark's conceptions (1980). In line with these authors, it addressed Christopher Small's ideas of musicking (1999), in order to expand the ideas and concepts of performance commonly adopted by the musical field. The methods used in the investigation were Ethnography, Autoethnography and Cartography, conceived simultaneously and polyphonically.

For this paper, in particular, the ideas of Augusto Boal (2009) will be emphasized, which conceives Art as a possibility of unveiling oppression

and “social masks of behavior”, muscular structures acquired throughout people’s life trajectories according to the actions most common of each of them in the social space. According to Boal (2009), by perceiving these structures, dismantling them and conceiving new ways of acting, people can, in art and in life, conceive other ways of placing themselves and existing, part of their humanization process (Freire, 2019). For Boal, to be human is to be an artist (Boal, 2009, p. 19). By recovering his condition as an artist, he regains his consciousness as a historical subject (Boal, 2009).

Thus, for this communication, we propose 11 activities that are part of the book by Augusto Boal (1982) entitled 200 Exercises and Games for the Actor and the Non-Actor with the Will to Say Something Through Theater. These activities were selected based on observation of classes and reports from cello teachers collected during field research. Through these activities, adapted to performance practices with music, we aim to be part of the collective processes that seek to bring Musical Education and Performance closer to liberating educational approaches (Freire, 2019).

As main considerations, we conceive that the ideas of music, thought of as relational plots, according to Small's (1999) approaches to music, transcend corporeality and manifest themselves in ways of acting and reverberating the world (Rolnik, 2019). In this way, dismantling body

structures associated with certain ideas and practices with music enables the manifestation of present and future musicians consciously and free of certain oppressions (Freire, 2019). In this way, we believe that these musicking can be integrated into new readings and pronunciations of the world of human beings in a historical process (Freire, 2019).

Keywords: Musical Education, Performance, Music, Liberating Education

Rights to and in (Music) Education: Exploring the Argentinian and Canadian Perspective

Julia Brook, Queen's University

Ana Lucia Frega, Fundación UADE

Douglas Friesen, University of Toronto

Ramiro Limongi, Escuela Superior de Educación Artística en Música "Juan Pedro Esnaola"

Abstract

This oral presentation examines the educational systems in Canada and Argentina to explore the extent to which our educational systems and music education curricula are available, accessible, acceptable, and adaptable. Tomaševski (2001) noted that our human rights to education include a right to education; it should be available and accessible and rights in education: acceptable and adaptable. As we contemplate the conference theme: "Music education, artistic citizenship and cultural diversity: Building bridges for America" we must think about how our educational opportunities align with these four tenants associated with our human rights.

Any gains in our global human development have decreased, largely due to the coronavirus pandemic, climate change and increasingly polarized society (United Nations Developmental Program, 2022). "There is a nagging sense that whatever control we have over our lives is slipping away, that the norms and institutions we used to rely on for stability and

prosperity are not up to the task of today's uncertainty complex."

(United Nations Development Program, 2022; p. 4). Education is a tool that we can use to support Human Development and a way for us to build bridges across America and around the globe. But to do so, we need to re-examine our educational systems and practices.

The need to better align primary and secondary education with our societal needs is not new as many educational scholars have called for changes to our educational systems and music education curricula and programming (e.g., Zanotti, 1970, Elliot, Silverman & Bowman, 2016; Silverman, 2020). Our right to education includes educating to the full development of our human potential. This aligns with other calls for a better balance of our "civic- social-humanistic-emancipatory responsibilities to engage in musicking that advances social goods." (Elliot, Silverman, Bowman, 2016; p. 3).

In this oral presentation, four educators and researchers will address these issues using a reflective, analytic process (Richardson & St. Pierre, 2017) to illuminate possible pathways that will help us re-examine aspects of our educational systems, including the sustainability of the required compulsory education by addressing the following questions based on our research and teaching experiences.

1. Right to Education:

- a. What are some ways that we can ensure the sustainability of our public education systems?
- b. How do we attract and retain music educators?
- 2. Rights in Education:
  - a. How do we adapt our music education curricula to allow students and teachers to respond more to students' needs and abilities?
  - b. How do we identify and balance unique and universal knowledge and skills within our music education curriculum?

Through this joint reflection and exploration with Argentinian and Canadian researchers, we will identify similar and distinct ways that available, accessible, acceptable, and adaptable music education can be addressed in each place.

Derechos a y (en) Educación (Musical): Explorando la perspectiva argentina y canadiense

Resumen

Esta presentación oral examina los sistemas educativos en Canadá y Argentina para explorar hasta qué punto nuestros sistemas educativos y los currículos de educación musical están disponibles, son accesibles, aceptables y adaptables. Tomaševski (2001) señaló que nuestros

derechos humanos a la educación incluyen el derecho a la educación; debe estar disponible y accesible y los derechos en educación: aceptable y adaptable. Mientras contemplamos el tema de la conferencia: "Educación musical, ciudadanía artística y diversidad cultural: construyendo puentes para América", debemos pensar en cómo nuestras oportunidades educativas se alinean con estos cuatro principios asociados con nuestros derechos humanos.

Varios de los logros en nuestro desarrollo humano global se han borrado, en gran parte debido a la pandemia de coronavirus, el cambio climático y una sociedad cada vez más polarizada (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2022). "Existe una sensación persistente de que cualquier control que tengamos sobre nuestras vidas se está desvaneciendo, que las normas e instituciones en las que solíamos confiar para la estabilidad y la prosperidad no están a la altura de la compleja incertidumbre actual". (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2022; p. 4). La educación es una herramienta que podemos usar para apoyar el Desarrollo Humano y una forma de construir puentes en todas las Américas y con todo el mundo. Pero para hacerlo, necesitamos reexaminar nuestros sistemas y prácticas educativas.

La necesidad de alinear mejor la educación primaria y secundaria con las necesidades de nuestra sociedad no es nueva, ya que muchos

estudiosos de la educación han pedido cambios en nuestros sistemas educativos y en los currículos y programas de educación musical (p. ej., Zanotti, 1970, Elliot, Silverman & Bowman, 2016; Silverman, 2020). Nuestro derecho a la educación incluye educar para el pleno desarrollo de nuestro potencial humano. Esto se alinea con otros llamados a un mejor equilibrio de nuestras “responsabilidades cívicas, sociales, humanísticas y de emancipación para participar en músicas que promuevan los bienes sociales”. (Elliot, Silverman, Bowman, 2016; p. 3).

En esta presentación oral, cuatro educadores e investigadores abordarán las preguntas antes mencionadas utilizando un proceso analítico de práctica reflexiva (Richardson & St. Pierre, 2017) para iluminar posibles caminos que nos ayudarán a reexaminar aspectos de nuestros sistemas educativos, incluida la sostenibilidad de la educación obligatoria, al abordar las siguientes preguntas en base a nuestras experiencias de investigación y enseñanza.

1. Derecho a la Educación:

a. ¿Cuáles son algunas formas en que podemos garantizar la sostenibilidad de nuestros sistemas de educación pública?

b. ¿Cómo atraemos y retenemos a los educadores musicales?

2. Derechos en Educación:

- a. ¿Cómo adaptamos nuestros currículos de educación musical para permitir que los estudiantes y los profesores respondan mejor a las necesidades y habilidades de los estudiantes?
- b. ¿Cómo identificamos y equilibramos conocimientos y habilidades únicos y universales dentro de nuestro plan de estudios de educación musical?

A través de esta reflexión y exploración conjunta con investigadores argentinos y canadienses, identificaremos formas similares y distintas de abordar la educación musical disponible, accesible, aceptable y adaptable en cada lugar.

Creating multiple access and action opportunities through an online Singing+ program for Older Adults: A Case Study

Julia Brook, DAN School of Drama and Music, Queen's University
Colleen Renihan, DAN School of Drama and Music, Queen's University
Cheryl Bruce, Department of Cultural Studies, Queen's University
Wynnpaul Varela, DAN School of Drama and Music, Queen's University

Abstract

Context and Rationale: During the lockdown stages of the coronavirus pandemic, the number of online leisure classes proliferated in Canada (Bilodeau, Kehler, & Minnema, 2021). While some saw these activities as less engaging than in-person experiences, others welcomed the new opportunity to engage in activities that would otherwise have been unavailable due to a variety of barriers (space, time, distance, difficulty). This was particularly relevant for older adults in rural or remote areas and those with mobility issues. As we move forward from the pandemic, the significance of establishing the sustainability of these opportunities for these populations has become apparent. Frameworks to help in the development of the accessibility of programs are necessary. Universal Design for Learning (UDL) is one framework to meet this need (Basham & Marino, 2013; Darrow & Adamek, 2018;

Fuelberth & Todd, 2017).. In this research presentation, we pilot the use of this framework to describe the ways that an online Singing+ program (understood as singing combined with movement and story)

incorporated multiple means of presentation, action, and expression.

Method: This Singing+ program, *Rise, Shine, Sing!*, was a weekly program that included singing, dancing, lyrics or story, and occasionally costumes and props to engage participants in Singing+ (understood as singing combined with movement and story). We collected data from recorded observations of the sessions, facilitator journals, participant questionnaires and interviews over a three-year period. A thematic analysis was used to describe the various features and the rationale for their use. We also conducted a thematic analysis of the participant data to increase the trustworthiness of our findings around the efficacy of the various strategies (approaches, activities and goals).

Findings: The Singing+ activity provided multiple entry and challenge points for participants. By combining various artistic practices, participants had the choice to engage with one or all of the activities, thus allowing for inherent ways to customize actions and expressions.

The virtual platform gave rise to surprising allowances where UDL is concerned, particularly in terms of the way that it changed interactions through the artistic medium. Using the Zoom space meant that we had to mute all the voices, which transformed the parameters by which we

typically make aesthetic assessments of singing. The ability, too, to be in one's own space allowed people to move freely and independently while still providing a sense of community.

Conclusions: Because of the types of choices offered to participants, the program supported and advanced many aspects of the UDL framework.

The virtual environment and Singing+ focus provided the most opportunities for reframing the musical/ leisure activity for our participants. It recast our notion of group singing to suggest that a shared artistic intention, and a shared artistic process—even when it resulted in different sonic and physical products in each individual's space—provides an accessible environment for individuals looking for an arts- and leisure-based group experience that does not involve conformity. This kind of musical activity could be of interest to those looking for a group experience that does not emphasize conformity or coordination to the degree that most musicking experiences do.

Creando múltiples oportunidades de acceso y acción a través de un programa en línea de Canto+ para adultos mayores: Un estudio de caso.

Resumen

Contexto y justificación: Durante las etapas de confinamiento debido a la pandemia de coronavirus, proliferó la cantidad de clases de ocio en línea en Canadá (Bilodeau, Kehler, Minnema, 2021). Aunque estas actividades podían parecer menos atractivas que una experiencia en persona, muchos valoraron la nueva oportunidad de participar en actividades que de otro modo no estarían disponibles debido a diversas barreras (espacio, tiempo, distancia, dificultad). Esto fue particularmente relevante para los adultos mayores en áreas rurales o remotas o aquellos con problemas de movilidad. Por lo tanto, es necesario asegurar la sostenibilidad de estas oportunidades para esta población. Se necesitan marcos que ayuden en el desarrollo de estos programas para garantizar que las estructuras sean lo más accesibles posible. Los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) son un marco para satisfacer esta necesidad (Basham & Marino, 2013; Darrow, 2010; Darrow & Adamek, 2018; Fuelberth & Todd, 2017). En esta investigación, pilotamos el uso de este marco para describir las formas en que un programa Canto+ en línea (entendido como canto combinado con movimiento y narración) incorporó múltiples medios de presentación, acción y expresión.

Método: Este programa de Canto+, Rise, Shine, Sing!, consistía en una serie de sesiones semanales que incluían canto, baile, letras o narración,

y ocasionalmente disfraces y accesorios para incentivar a los participantes en Canto+ (entendido como canto combinado con movimiento y narración), que era el enfoque de este estudio de caso. Recopilamos datos de observaciones grabadas de las sesiones, diarios de los animadores, cuestionarios de participantes y entrevistas durante un período de tres años. Se utilizó un análisis temático para describir las diversas funciones y la justificación de su uso. También realizamos un análisis temático de los datos de los participantes para aumentar la confiabilidad de nuestras constataciones sobre la eficacia de las diversas estrategias (enfoques, actividades y metas).

Resultados: La actividad Canto+ brindó a los participantes múltiples oportunidades y desafíos. Al combinar diversas prácticas artísticas, los participantes tenían la opción de participar en una o en todas las actividades, lo que les permitió personalizar sus acciones y expresiones. La plataforma virtual permitió sorprendentes adaptaciones en relación con el DUA, particularmente por la forma en que transformó las interacciones a través del medio artístico. Usar el espacio de Zoom nos obligó silenciar todas las voces, lo que cambió nuestros criterios habituales para evaluar estéticamente el canto. El hecho, también, de estar en el propio entorno permitió que las personas se movieran libremente y de manera independiente sin dejar por ello de crear un sentido de comunidad.

Conclusiones: El entorno virtual y el enfoque de Canto+ fueron los que más oportunidades brindaron a nuestros participantes para replantear la actividad musical y de ocio. Reformularon nuestra noción de canto en grupo para sugerir que una intención artística compartida y un proceso similar -aunque diera lugar a productos sonoros y físicos diferentes en el espacio de cada individuo- proporcionan un entorno accesible para las personas que buscan una experiencia de grupo basada en el arte y el ocio que no implique conformidad. Este tipo de actividad musical podría interesar a quienes buscan una experiencia de grupo que no ponga énfasis en la conformidad o la coordinación, a diferencia de la mayoría de las experiencias musicales.

Producciones científicas profesionalizadas de la formación de Musicoterapeutas de la Universidad del Salvador-Argentina: informe de avances del análisis y construcción de matrices de datos.

Violeta Schwarcz López Aranguren, Universidad de Buenos Aires,
Universidad del Salvador

Ingrid Kleiner, Universidad de Buenos Aires, Universidad del Salvador,
Lara Galán, Universidad del Salvador
Juana Lafita, Universidad del Salvador

Resumen

El presente trabajo, es un informe de avance del proyecto de investigación de los procesos de investigación realizados por los alumnos-egresados de la Carrera de Musicoterapia de la Universidad del Salvador, Argentina. Partimos del cuestionamiento central ¿Qué características presentan las Tesis de grado y/o Trabajos de Integración Final (TIFs) de la Licenciatura en Musicoterapia de la Universidad del Salvador: áreas temáticas / corrientes a partir de la formación recibida? Siendo el supuesto básico que las tesis de grado y Tifs de la Licenciatura en Musicoterapia de la Universidad del Salvador presentan mayor diversidad temática en relación a los campos de aplicación y menor tendencia a abarcar las distintas corrientes como marcos epistémicos profesionales.

La indagación contempla la triangulación metodológica (cualitativa y cuantitativa) de los últimos cinco años de producción académica en base a la construcción de matrices de datos que permitan analizar y cumplimentar los objetivos de la investigación: tipificar las áreas temáticas de investigación desde la metodología y tipos de estudios; describir los campos de aplicación de las investigaciones: clínico / rehabilitación / socio-comunitario / educacional / laboral; caracterizar los marcos epistémicos de abordaje de las temáticas y sus unidades de análisis; distinguir y relacionar las temáticas de los TIFs con los posicionamientos epistémicos de la currícula de la Licenciatura en Musicoterapia de la USAL.

Considerando a la Musicoterapia como una disciplina dentro del campo de la salud que surge a mediados del siglo pasado en distintos países, a partir de diferentes focos de cuestionamiento ante problemáticas en el abordaje de la subjetividad. Es mediante la interacción entre profesionales de la medicina, la psicología, la pedagogía y la música, que se comienzan a producir nuevas técnicas e instrumentos para la intervención en patologías mentales graves, procesos de aprendizajes diferenciados, rehabilitación de pacientes a nivel fisiológico, entre otros. Dado este origen interdisciplinario, que se extiende en la actualidad a la producción de conocimiento y a los procesos de institucionalización, como la creación de carreras universitarias y la generación de

asociaciones profesionales en el mundo, hace que la musicoterapia como disciplina científica presente además diferentes modelos y corrientes epistémicas convalidadas que permiten demarcar su especificidad en el tratamiento de la subjetividad.

Constituyendo una identidad singular en el trabajo con toda producción subjetiva significativa a nivel sonoro-musical-corporal, lenguaje en sentido amplio, integrando a esta configuración la interdisciplinariedad, no sólo por la articulación de saberes sino también en el interjuego dialéctico desde la mirada artística y científica, que conforma al profesional musicoterapeuta.

Un análisis sistematizado de trabajos finales nos permitirá dar cuenta de un estado de situación, de reflexión intra e inter institucional, y en sentido más amplio, abierto a la disciplina y el campo profesional, que a nivel internacional conforma un espacio diverso tanto a nivel de formaciones como de titulaciones y con su correlato en las producciones científicas de variabilidad de confiabilidad y validez.

Palabras claves: tesis de grado, investigaciones, educación superior universitaria, musicoterapia

Professionalized scientific productions of the training of Music Therapists of the University of Salvador-Argentina: progress report on the analysis and construction of data matrices.

Abstract

The present work is a progress report of the research project of the research processes carried out by Music Therapy Career students-graduates of "Universidad del Salvador", Argentina. We start from the central question: What are the characteristics of the Graduate Theses and/or Final Integration Projects (TIFs) of the Music Therapy Degree at "Universidad del Salvador": thematic/current areas based on the training received?

Being the basic assumption that the degree theses and TIFs of the Degree in Music Therapy of "Universidad del Salvador" present greater thematic diversity in relation to the fields of application and less tendency to cover the different currents as professional epistemic frameworks.

The investigation contemplates the methodological triangulation (qualitative and quantitative) of the last five years of academic production based on the construction of data matrices that allow the analysis and completion of the research objectives: typify the thematic

areas of research from the methodology and types of studies; describe the application fields of the research: clinical / rehabilitation / socio-community / educational / labor; characterize the epistemic frameworks for approaching the themes and their units of analysis; distinguish and relate the themes of the TIFs with the epistemic positions of the curriculum of the Degree in Music Therapy of the USA. Considering Music Therapy as a discipline within the field of health that emerged in the middle of the last century in different countries, from different sources of questioning regarding problems in the approach to subjectivity. It is through the interaction between professionals in medicine, psychology, pedagogy and music, that new techniques and instruments for intervention in serious mental pathologies, differentiated learning processes, rehabilitation of patients at a physiological level, among others, begin to be produced.

Given this interdisciplinary origin, which currently extends to the production of knowledge and institutionalization processes, such as the creation of university degrees and the generation of professional associations in the world, Music Therapy as a scientific discipline also presents different models and validated epistemic currents that allow to demarcate its specificity in the treatment of subjectivity.

Constituting a singular identity at work with all significant subjective production at the sound-musical-corporal level, language in a broad

sense, integrating interdisciplinarity into this configuration, not only through the articulation of knowledge but also in the dialectical interplay from the artistic and scientific, which conforms the professional music therapist.

A systematized analysis of final works will allow us to give an account of a state of affairs, of intra- and inter-institutional reflection, and in a broader sense, open to discipline and professional field, which at the international level forms a diverse space both at the level of formations as of degrees and with its correlate in the scientific productions of variability, reliability and validity.

Keywords: bachelor's thesis, research, university higher education, music therapy

Compromiso Social e Identidad de Maestros en Programas Comunitarios de Música

Griselda Baca-Rodríguez, Universidad Autónoma de Chihuahua
Patricia A. González-Moreno, Universidad Autónoma de Chihuahua

Resumen

En México se han creado diversos programas comunitarios de música con finalidades socioeducativas inspirados en El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela (“El Sistema”), pero que han desarrollado características propias y acordes al contexto (González-Moreno y Carrillo, 2023; Morales Petersen, 2015). De estos, el más grande pertenece al Sistema Nacional de Fomento Musical con 104 ensambles en la tradición académica occidental y mexicana (SNFM, 2022). Además, se han identificado 16 programas con varios centros y 30 de solo uno, financiados por asociaciones civiles, iniciativa privada, gobiernos estatales y/o municipales.

A pesar de la expansión de estos programas en México, las investigaciones que documentan sus prácticas, logros y dificultades aún son limitadas (e.g. Bautista Cupul, 2016; González-Moreno y Carrillo, 2023; Morales Petersen, 2015; Pérez Camacho et al., 2016). Un elemento que ha recibido poca atención es el papel de los maestros. En dos revisiones de literatura sobre programas a nivel mundial inspirados

en El Sistema (Bolden et al., 2020; Creech et al., 2016), se observa que los investigadores se han enfocado en el impacto de los programas en los estudiantes, con menor atención a las prácticas pedagógicas, sociales y el desarrollo profesional de los docentes. En este sentido, para que los músicos puedan contribuir a su entorno de forma óptima, según Gaunt et al. (2021), debe existir una conexión entre identidad musical y compromiso social, la cual no se suele fomentar en la formación musical profesional. Además, es raro que los músicos profesionales en estos proyectos cuenten con preparación en trabajo social, musicoterapia o educación (Sloboda et al., 2020).

En esta propuesta de comunicación oral, se mostrarán resultados preliminares de una investigación cuantitativa cuyo objetivo general fue analizar la identidad en la musical y el compromiso social de docentes en programas comunitarios de México. Los objetivos específicos incluyeron examinar sus necesidades de formación continua y, en aquellos con licenciaturas en áreas musicales, la pertinencia de su formación universitaria para desempeñarse en estos programas comunitarios. Se elaboró un cuestionario basado en estudios de identidad musical, justicia social, ciudadanía artística, educación para la paz, compromiso social, músicos activistas y orquestas comunitarias. Este fue validado por seis expertos en educación musical y se realizó una prueba piloto con docentes de un programa al norte del país.

De los participantes en la prueba piloto, el 81% contaba con licenciatura en algún área musical. Al preguntarles con cuál rol se identificaban más, el 56% eligieron músico-activista, el 22% se identificaban como maestros de música y 22% como intérpretes. Las actividades con percepción de compromiso más alto fueron fomentar que los estudiantes usen la música como medio de expresión personal, relajación, socialización y/o resiliencia, así como promover hábitos de disciplina, responsabilidad y cooperación. Una limitante de esta investigación es que no es posible contrastar las percepciones de los docentes con las actividades y prácticas realizadas dentro de los programas. Sin embargo, el estudio proporciona un panorama general sobre las identidades y compromiso de los docentes que laboran en programas comunitarios de música en México.

Palabras clave: programas comunitarios de música, compromiso social, identidad musical

Social Engagement and Identity of Teachers in Community Music Programs

Abstract

In Mexico, several community music programs have been created for socio-educational purposes, inspired by Venezuela's National System of Youth and Children's Orchestras and Choirs ("El Sistema"), which have developed their own characteristics according to the context (González-Moreno & Carrillo, 2023; Morales Petersen, 2015). Of these, the largest belongs to the Sistema Nacional de Fomento Musical with 104 ensembles aligned with the Western and Mexican academic tradition (SNFM, 2022). In addition, 16 programs have been identified with several centers and 30 with only one, funded by civil associations, private initiative, state and/or municipal governments.

Despite the development of these programs in Mexico, research documenting their practices, achievements and difficulties is still limited (e.g. Bautista Cupul, 2016; González-Moreno & Carrillo, 2023; Morales Petersen, 2015; Pérez Camacho et al., 2016). One area that has received limited attention is teachers' social involvement; in two literature reviews of El Sistema-inspired programs worldwide (Bolden et al., 2020; Creech et al., 2016), it is noted that researchers have focused on the impact of the programs on students, with less attention to teachers' professional development, pedagogical and social practices. In this regard, for musicians to contribute to their environment in the best possible way, according to Gaunt et al. (2021), there must be a connection between musical identity and social engagement, which is

not usually fostered in professional musical training. Moreover, it is rare for professional musicians in these projects to be trained in social work, music therapy or education (Sloboda et al., 2020).

In this paper presentation we will show the preliminary results of a quantitative research study that has aimed to analyze the musical identity and social engagement of teachers in community programs in Mexico. Specific objectives included examining their continuing professional development needs and, for those with degrees in music, the relevance of their undergraduate education to these community programs. A questionnaire was developed based on studies of musical identity, social justice, artistic citizenship, peace education, social engagement, activist musicians, and community orchestras. It was validated by six music education experts and pilot tested with teachers from a program in northern Mexico.

In the pilot test, 81% of the participants had a degree in some area of music. When asked which role they identified with the most, 56% chose musician-activist, 22% identified themselves as music teachers and 22% as performers. The activities with the highest perceived engagement were to encourage students to use music as a means of personal expression, relaxation, socialization and/or resilience, as well as to promote habits of discipline, responsibility, and cooperation. A limitation of this research is the impossibility of contrasting the

perceptions of teachers with the activities and practices carried out within the programs. However, it does provide an overview of the identities and engagement of teachers working in community music programs in Mexico.

Keywords: community music program, social engagement, musical identity

Aproximando-se da teoria musical: uma experiência em andamento numa escola de música em Santa Catarina, Brasil

Ingrid Barbosa, Universidade Federal da Bahia

Resumo

Neste relato e discussão de experiência pedagógica apresenta-se a análise do caso das aulas de Teoria Musical da Escola de Artes do Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina. Localizado em Araquari, o instituto possui cerca de 1.100 alunos matriculados, das séries iniciais ao Ensino Médio. No ano de 2023 o número de alunos na Escola de Artes chegou a um número recorde de 224 matrículas. Além das aulas individuais de instrumento, a escola também conta com diversos grupos musicais: orquestras jovem e experimental, camerata, banda sinfônica, banda pocket, grupo de violões, grupo de flautas, dois corais de adolescentes e grupo infantil de violinos.

Os alunos demonstram grande interesse pelas aulas. Através de diálogos individuais e coletivos com os alunos, entendemos que um grande motivador dos alunos é a possibilidade de tocar em grupos com repertórios diversos (sacro, popular e erudito). Outro fator que tem trazido sucesso para o desempenho dos alunos é a organização de estudo diário monitorado provido pela escola: as salas de estudo são

divididas em períodos de 30 minutos; cada aluno possui um horário e sala fixos para seu treino diário.

As aulas teóricas, porém, não tiveram êxito até o início de 2023. As razões passam por falta de disponibilidade de professores para atendê-las, controle de assiduidade dos alunos e organização de conteúdos e materiais. Entendendo que para melhor aproveitamento das aulas de instrumento e desenvolvimento dos grupos a aula de Teoria Musical seria indispensável, em 2022 foi elaborado um currículo para a escola em 6 semestres: 1) claves, figuras rítmicas, compasso simples; 2) tom/semitom, acidentes e compasso composto; 3) modo maior e quiálteras; 4) modo menor; 5) intervalos e tríades; 6) tétrades e campo harmônico maior. As

aulas atendem aos alunos acima de 10 anos; os mais novos são encaminhados para a Musicalização. O solfejo rítmico foi incluído de forma progressiva, distribuindo os conteúdos do Guia Teórico-Prático para o ensino do ditado musical, de Pozzoli, 2014.

Neste ano também foram elaboradas apostilas para cada nível, as quais incluem diagramas, exercícios, solfejos e folhas pautadas para percepção. A sequência curricular e didática foi baseada nas obras: Exercícios de Teoria Musical: uma abordagem prática, de Lima e Figueiredo, 2004; Teoria da Música, de Bohumil Med, 2002; Teoria Musical a Partir da Prática, organizado por Arrais (no prelo); Harmonia:

método prático - v. 1, de Ian Guest, 2020. Foram retirados alguns exercícios e imagens destas referências, enquanto outros foram elaborados pela professora [e autora deste estudo].

A implementação deste material se mostrou positiva, contudo, a partir do terceiro nível, notou-se que os alunos tiveram mais dificuldade de internalizar o conteúdo. Imagina-se que a compartimentação dos assuntos possa ser a razão, assim como a necessidade de aproximação ao repertório tocado por eles. Portanto, pretende-se estudar uma forma de reorganizar o currículo de uma forma mais eficiente, possivelmente expondo a associação entre os assuntos teóricos e sequenciando os níveis por progressão de complexidade, ao invés de fazê-lo por tópicos, como se faz nos métodos tradicionais usados para referência.

Palavras-chave: Teoria musical; criação de currículos; educação musical

Approaching Music Theory: an ongoing experience in a school of music in Santa Catarina, Brazil

Abstract

The present discussion of the pedagogical experience presents an analysis of the Music Theory classes offered at the School of Arts of the

Adventist Educational Institute of Santa Catarina. The institute, located in the city of Araquari, has around 1,100 students from early grades to high school. In 2023 the campus' School of Arts reached a record number of 224 enrollments. Besides the one-on-one instrument classes, the school also offers group practice in many forms: orchestra, beginner's' orchestra, chamber music, wind ensemble, pocket wind ensemble, groups of guitars and flutes, two teenage choirs and a children group of violins.

The students show great interest on the classes. Through individual and group dialogues, we understood that a great motivational factor for the students is the possibility to play in groups with diverse repertoires (religious, popular and classical music). Another factor that has brought success to the students' growth is the organized and monitored daily practice schedule provided by the school: the practice rooms are divided in periods of 30 minutes; each student has a determined time slot and room to practice in.

The Music Theory classes, however, were not as successful until 2023. The reasons range from not having enough available teachers, attendance control, and content organization. Understanding that such classes are essential to get a better outcome from the instrument lessons and promote higher development of the groups, in 2022 a curriculum for a 6-months course was elaborated for the school: 1)

clefs, rhythmic figures, simple time signatures; 2) steps/half-steps, signs, and compound time signatures; 3) major keys and triplets; 4) minor keys and types of minor scales; 5) intervals and triads; 6) tetrads and major harmonic field. The classes suit students aged 10 years up; younger students attend musicalization classes. Also, rhythmic solfege was included progressively, distributing the contents of Guia Teórico-Prático para o ensino do ditado musical, from Pozzoli, 2014. This year the author, who is the teacher of these classes, prepared compiled handouts for each level, which include diagrams, exercises, solfege practice, and blank sheets for dictating practice. The curricular sequence was based on the following works: Exercícios de Teoria Musical: uma abordagem prática, by Lima & Figueiredo, 2004; Teoria da Música, by Bohumil Med, 2002; Teoria Musical a Partir da Prática, organized by Arrais (in print); Harmonia: método prático - v. 1, by Ian Guest, 2020. Several exercises and images were taken from these references while others were elaborated by the author.

The implementation of this material seemed positive, however, from the third level it was noted that most students had more trouble to process the content. We imagine that the compartmentalization of the subjects could be to blame; also, the need to associate more closely the subjects to the repertoire they play. Hence, we intend to study and propose a more efficient version of the curriculum, perhaps exposing how the

theoretical contents are related and build up the levels in this complexity rather than by topics following the traditional path of the references.

Keywords: Music theory; curriculum formation; music education

Criatividades musicais na escola: modelando projetos de educação musical

Viviane Beineke, Universidade do Estado de Santa Catarina

Resumo

Esta comunicação apresenta pesquisa em andamento no campo de estudos sobre a aprendizagem musical criativa e as múltiplas criatividades musicais na escola de educação básica brasileira. Com foco nos processos de ensino e de aprendizagem de crianças e jovens em aulas de música, entende-se que a aprendizagem musical criativa é acionada quando os estudantes participam das aulas como compositores, intérpretes e audiência crítica. Nesse processo, suas ideias de música são transmitidas, produzidas e avaliadas, gerando revisão, atualização e ampliação dessas ideias na comunidade em sala de aula (Beineke, 2019). As pesquisas sobre as múltiplas criatividades abordam a diversidade de práticas musicais produzidas a partir de sistemas sociais e culturais específicos, ampliando a ideia de que a criatividade musical é única (Burnard, 2012; Burnard & Loughrey, 2022). Buscando aprofundar esses estudos, questiona-se: como mobilizar diferentes criatividades musicais no planejamento em música? O objetivo geral da pesquisa é investigar como as múltiplas criatividades musicais se articulam às dimensões da aprendizagem criativa no

planejamento e implementação de projetos criativo-musicais. Participam da equipe de pesquisa estudantes do Curso de Licenciatura em Música da UDESC, mestrandos(as), doutorandos(as) e docentes que atuam em escolas de educação básica em Florianópolis, na região sul do Brasil. De cunho qualitativo, o desenho metodológico articula duas fases de produção de dados: (1) processos de elaboração de projetos criativo-musicais e (2) realização dos projetos em sala de aula. O estudo encontra-se atualmente na primeira fase, propondo-se, nesta comunicação, a discussão de ideias e princípios de planejamento e ação produzidos em diálogo com o estudo de referenciais da aprendizagem criativa. Esses conhecimentos estão sendo construídos intersubjetivamente pela pesquisadora, na interação com a equipe de pesquisa, no processo constante de pensar, elaborar e discutir os planejamentos e as possibilidades de implementação nas escolas. Os projetos criativo-musicais colocam em evidência abordagens imaginativas no ensino musical, criando contextos para a invenção e a ludicidade. A busca por espaços para cultivar múltiplas criatividades musicais nas aulas de música apontam a centralidade da atuação dos(as) professores(as), na busca por um ambiente de respeito, curiosidade e desafio, encorajando o compartilhamento e o debate de ideias; fomentando uma variedade de maneiras de fazer música; incentivando crianças e jovens a explicar suas ideias e elaborar seus

argumentos para falar sobre música; desafiando-os a revisarem seus trabalhos, em processos contínuos de avaliação e reflexão sobre os seus fazeres musicais. Por outro lado, os encontros da equipe na realização da pesquisa vêm provocando o desenvolvimento de processos intersubjetivos de teorização que alavancam a elaboração dos projetos, no desafio de mobilizar diferentes criatividade musicais, trazendo parâmetros que provocam questionamentos e permitem aprofundar reflexões nas diversas etapas de planejamento e avaliação da ação docente. Em seu desenvolvimento, os resultados da pesquisa pretendem fortalecer a educação musical na escola, contribuindo com referenciais teórico-metodológicos inovadores que possam fundamentar a elaboração de propostas pedagógicas pelos/as professores/as, como também de propostas curriculares ou diretrizes para o ensino de música em diferentes etapas da educação básica nas escolas brasileiras.

Palavras-chave: projetos criativo-musicais; planejamento; múltiplas criatividade; educação escolar.

Musical creativities at school: modeling music education projects

Abstract

This communication presents ongoing research in the field of creative music learning and multiple musical creativities in Brazilian elementary schools. Based on teaching and learning processes involving children and young people in music classes, creative music learning is believed to be triggered when students participate in classes as composers, interpreters, and critical audience. In this process, their music ideas are expressed, produced, and evaluated, and then reviewed, updated, and expanded in the classroom community (Beineke, 2019). Studies on multiple creativities addresses the diversity of musical practices produced within specific social and cultural systems, expanding the idea that musical creativity is unique (Burnard, 2012; Burnard & Loughrey, 2022). To contribute to the field, the following research question was formulated for the present study: how can one develop different musical creativities when planning music classes? The overall objective of the present study is to investigate how multiple musical creativities interact with creative learning dimensions when creative music projects are planned and implemented. Participants in the study included undergraduate students from the degree program in Music at UDESC, master's and doctoral students, and elementary school teachers working in Florianópolis, in southern Brazil. The study has a qualitative approach, and the method has two stages of data production: (1) processes for design of creative music projects and (2) implementation of the projects

in the classroom. The study is currently at the first stage. This communication discusses ideas and principles of planning and action, based on the theoretical framework of creative learning. This knowledge is being built through intersubjectivity by the researcher while interacting with the research participants, in the constant process of thinking, creating and discussing the lessons plans and their possible implementation in the schools. Creative music projects highlight imaginative approaches to music teaching, creating contexts for invention and ludicity. The search for spaces to promote multiple musical creativities in music classes highlights teachers' role in pursuing an environment of respect, curiosity, and challenge, encouraging participants to share and discuss ideas; fostering a variety of ways of making music; stimulating children to explain their ideas and prepare their arguments to talk about music; challenging them to review their work in ongoing processes of evaluation and reflection about their music tasks. On the other hand, while attending the meetings during the conduction of the study, the participants developed intersubjective processes of theorization that leverage the design of projects, through the challenge of developing different musical creativities, using parameters that generate discussion and allow for deeper reflections in the various stages of planning and evaluation of teaching practices. The research results intend to strengthen music education at school,

contributing innovative theoretical-methodological frameworks that can support the design of pedagogical proposals by teachers, as well as curricular proposals or guidelines for the teaching of music in different stages of basic education in Brazilian schools.

Keywords: Creative music projects; planning; multiple creativities; school teaching.

Música e crítica social nas aulas de música da escola básica

Consuelo Bylaardt, Colégio de Aplicação, Universidade Federal do Acre
Vívian Silva Fiori, Universidade do Estado de Santa Catarina
Matheus Agostini Ribeiro Batista, Universidade do Estado de Santa Catarina
Viviane Beineke, Universidade do Estado de Santa Catarina

Resumo

Este trabalho apresenta uma proposta pedagógica criada a partir de um projeto para aulas de música desenvolvido durante um estágio supervisionado. Inicialmente o projeto foi pensado e realizado no modo remoto durante o isolamento social no ano de 2021 no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre (Brasil) com o segundo ano do Ensino Médio e depois reelaborado e replicado presencialmente com as turmas do 1º ano do Ensino Médio em 2022 e 2023. Esta proposta metodológica aborda questões sociais através de músicas de protesto e seu marco durante a ditadura militar no Brasil nos anos 60 e 70 e também na atualidade. O objetivo desta proposta é colocar para os jovens estudantes proposições crítico-reflexivas sobre as músicas que ouvem na atualidade bem como em contato com a história da ditadura militar no Brasil através das músicas de protesto. Neste processo o alunos são levados a observar e compreender as escolhas musicais de diversos compositores brasileiros ao expressarem suas críticas sociais.

Esse trabalho busca trazer à consciência elementos sócio históricos através da música e de processos composicionais, fortalecendo o senso crítico e reflexivo dos estudantes desenvolvendo a criatividade musical através da escuta, da análise e da composição. Os alunos são levados a ouvir e a refletir sobre a ditadura militar expressa através das canções de protesto, bem como as estratégias musicais e linguísticas para expressarem suas críticas. A seguir, fazem um paralelo com as músicas que fazem parte do seu universo e que contenham críticas sociais, e por fim, propõe-se a realização de uma composição em grupo sintetizando as ideias trabalhadas e propondo uma crítica social. Para elaboração deste projeto buscamos embasamento na pedagogia crítica de Paulo Freire (Freire, 2001; 1987) e de referenciais teóricos da aprendizagem criativa e colaborativa (Odena, 2016; Burnard, 2013; Beineke,2015).

Palavras-chave: Música e crítica social. Pedagogia crítica. Aprendizagem criativa

Music and social criticism in elementary school music lessons

Abstract

This paper presents an educational proposal created from a music project developed during a supervised internship. Initially, the project

was conceived and carried out remotely during the social isolation period in 2021 at the Laboratory School of the Federal University of Acre (Brazil), with second-year high school students. It was later revised and replicated in person with first-year high school classes in 2022 and 2023. This methodological proposal addresses social issues through protest songs and their significance during the military dictatorship in Brazil in the 1960s and 1970s, as well as in contemporary times. The objective of this proposal is to engage young students in critical and reflective discussions about the music they listen to today, as well as exposing them to the history of the military dictatorship in Brazil through protest songs. In this process, students are led to observe and understand the musical choices made by various Brazilian composers in expressing their social criticisms. This work aims to bring socio-historical elements to consciousness through music and compositional processes, strengthening students' critical and reflective thinking, and fostering musical creativity through listening, analysis, and composition. Students are encouraged to listen to and reflect upon the military dictatorship as expressed through protest songs, as well as the musical and linguistic strategies used to convey social criticisms. They then draw parallels with songs that are part of their own universe and that contain social critiques. Finally, they propose the creation of a group composition that synthesizes the ideas explored and presents a social critique. For the

development of this project, we draw upon the critical pedagogy of Paulo Freire (Freire, 2001; 1987) and theoretical frameworks of creative and collaborative learning (Odena, 2016; Burnard, 2013; Beineke, 2015).

Keywords: Music and social critique. Critical pedagogy. Creative learning.

Fontes Documentais para o Estudo da História da Educação Musical: análises e proposições a partir de Formiga, Minas Gerais (Brasil)

Vinícius Eufrásio, Universidade Federal de Minas Gerais

Resumo

Ao direcionarmos nosso olhar para a produção historiográfica acerca das práticas de ensino de música no Brasil (Blomberg, 2011; Souza, 2014), podemos aferir a necessidade de problematizações e aprofundamentos, especialmente no que diz respeito aos processos e procedimentos de educação musical realizadas em localidades interioranas do país. Tendo em vista as inúmeras lacunas que se apresentam em diferentes perspectivas, como a história problema (Burke, 2011; Ricoeur, 1968; Sharpe, 2011) e a crítica decolonial (Queiroz, 2021; Said, 2011), a abordagem da micro-história surge como veio investigativo sobre as histórias possíveis do cotidiano (Ginzburg, 2006; Levi, 2011) e nos oferece recursos teórico-metodológicos para lidar com diferentes jogos de escalas (Revel, 1998a, 1998b) existentes nas dinâmicas que envolvem o ato de estudar o passado de uma cidade e de sua gente. Assim, esta pesquisa parte do uso de fontes para o estudo da música (Eufrásio & Rocha, 2019; García, 2008; Gonzalez, 2017), considerando as formas pelas quais suas distintas tipologias (musicografia,

iconografia, hemerografia, documentação escolar, dentre outras) podem servir à construção de narrativas em torno dos acontecimentos que são evidenciados em seus suportes. Assim, neste estudo, são apresentados documentos e suas potenciais formas de mobilização investigativa para a compreensão dos contextos que envolveram os espaços e processos formativos em música entre as décadas de 1930 e 1980 na cidade de Formiga, localizada interior do estado brasileiro de Minas Gerais. Os resultados, assim como as discussões apresentadas, apontam caminhos metodológicos para compreensão do contexto local abordado e também de realidades análogas, podendo ser adotados para a interpelação de fontes e na construção de narrativas sobre a educação musical no fazer historiográfico de outras realidades interioranas do Brasil e demais espaços federativos que passaram pela colonização e pelas reverberações socioculturais advindas deste processo.

Palavras-Chave: História da Educação Musical. História da Música Brasileira. Arquivologia Musical. Ensino e Aprendizagem de Música.

Documentary Sources for the Study of the History of Music Education: analysis and proposals from Formiga, Minas Gerais (Brazil)

Abstract

By directing our attention to the historiographic production about music teaching practices in Brazil (Blomberg, 2011; Souza, 2014), we can assess the necessity of problematization and deepening, especially concerning the processes and procedures of music education carried out in rural localities of the country. In view of the numerous gaps in different perspectives, such as problem history (Burke, 2011; Ricoeur, 1968; Sharpe, 2011) and decolonial critique (Queiroz, 2021; Said, 2011), the micro-history approach emerges as an investigative tool about the possible histories of everyday life (Ginzburg, 2006; Levi, 2011) and offers us theoretical and methodological resources to deal with different games of scales (Revel, 1998a, 1998b) existing in the dynamics that involve the act of studying the past of a city and its people. Thus, this research starts from the use of sources for the study of music (Eufrásio & Rocha, 2019; García, 2008; Gonzalez, 2017), considering the ways in which their distinct typologies (musicography, iconography, hemerography, scholarly documentation, among others) can serve the construction of narratives around the events that are evidenced in their supports. Therefore, this study presents documents and their potential forms of investigative mobilization for the understanding of the contexts that involved the spaces and formative processes in music between the 1930s and 1980s in the city of Formiga,

located in the interior of the Brazilian state of Minas Gerais. The results, as well as the discussions presented, suggest methodological paths for understanding the local context addressed and also analogous realities, and can be adopted for the interpellation of sources and the construction of narratives about music education in the historiographical making of other hinterland realities of Brazil and other federative spaces that went through colonization and sociocultural reverberations arising from this process.

Keywords: History of Music Education. History of Brazilian Music. Musical Archival Sciences, Teaching and Learning Music.

El proceso creativo interdisciplinario como elemento formativo. El performance Un año con Platero

Karla Maythé Figueroa Guzmán,
Magdalena Moreno Caballero,
Manuel Felipe Espinás Valdés,
Nakú Magdalena Díaz González Santillán,
Adriana Rojas Córdoba,
Myrna Dalia Rodríguez Vidal,
Elisa Díaz Oviedo,

Facultad de Artes, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

Resumen

A lo largo del tiempo, el desarrollo de la humanidad se ha enriquecido con diversas aportaciones que se realizan a través de la investigación, la ciencia y la tecnología, entre otros, generando cambios sociales, políticos, económicos y culturales, que tienen impacto en su formación. Sin lugar a dudas, el arte es parte fundamental de lo cotidiano. Por ello, diversos teóricos, como Dewey y Reimer, afirman que la experiencia es parte importante en los primeros años escolares. De igual manera, Aguirre, Arnheim, Chalmers, Eisner, Efland, Fischer, Gardner, Lenoir, Lowenfeld, Read y Willems, destacan desde las distintas teorías educativas, que la educación artística es una herramienta indispensable para un proceso educativo integral. Por tanto, como la Facultad de Artes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiene como función principal la formación de artistas y educadores en las disciplinas de la

música, la danza y el arte dramático, es indispensable fomentar en sus estudiantes la creación artística como vía de contacto y comunicación consigo mismo y con la sociedad, en un trabajo colectivo y colaborativo en pos de la interdisciplina.

De este modo el cuerpo académico BUAP-CA- 352 "Creación In Crescendo", presenta el resultado de un proyecto de investigación que se ha traducido en una propuesta escénica que conjunta, además de la gestión y la vinculación interinstitucional, la literatura, la música, las artes plásticas y el arte dramático bajo el título de Un año con Platero, basado en el libro Platero y yo de Juan Ramón Jiménez (1904). El objetivo de esta investigación, es provocar un acercamiento a esta lectura, muestra de una gran riqueza literaria en la cual se anclan la reflexión filosófica del ser con base en los valores morales y aprendizajes de la vida, suscitando una experiencia estética por medio de este producto interdisciplinario. La metodología partió de un análisis del texto original para seleccionar el contenido a utilizar en la obra escénica. Posteriormente, se gestionó el permiso y los derechos de su uso para la creación de la narrativa performática. Más adelante se desarrollaron el storyboard, el material visual y la composición musical que forman parte del espectáculo. El resultado de este proyecto se presentó a partir del primer semestre de 2023, obteniendo buena aceptación por parte del público, según los comentarios recibidos.

Palabras clave: performance interdisciplinario, literatura, teatro, música, elementos formativos.

The interdisciplinary creative process as a formative element.

The performance A year with Platero

Abstract

Throughout time, the development of humanity has been enriched by diverse contributions made through research, science and technology, among others, generating social, political, economic and cultural changes that have an impact on its formation. Undoubtedly, art is a fundamental part of everyday life. For this reason, several theorists, such as Dewey and Reimer, affirm that experience is an important part of the early school years. Similarly, Aguirre, Arnheim, Chalmers, Eisner, Efland, Fischer, Gardner, Lenoir, Lowenfeld, Read and Willems, emphasize from different educational theories, that art education is an indispensable tool for a comprehensive educational process. Therefore, as the Faculty of Arts of the Benémerita Universidad Autónoma de Puebla, has as its main function the training of artists and educators in the disciplines of music, dance and drama, it is essential to promote artistic creation in its students as a means of contact and

communication with themselves and with society, in a collective and collaborative work in pursuit of interdiscipline.

Thus the academic body BUAP-CA- 352 "Creación In Crescendo", presents the result of a research project that has resulted in a scenic proposal that combines, in addition to management and inter-institutional linkage, literature, music, visual arts and drama under the title of Una año con Platero (A year with Platero), based on the book Platero y yo by Juan Ramón Jiménez (1904). The objective of this research is to provoke an approach to this reading, a sample of a great literary richness in which the philosophical reflection of the being is anchored based on moral values and life learning, arousing an aesthetic experience through this interdisciplinary product. The methodology started with an analysis of the original text to select the content to be used in the scenic work. Subsequently, permission and rights of use were obtained for the creation of the performative narrative. Later, the storyboard, the visual material and the musical composition that are part of the show were developed. The result of this project was presented in the first semester of 2023, obtaining good acceptance from the public, according to the comments received.

Keywords: interdisciplinary performance, literature, theater, music, formative elements.

La Rítmica Jaques-Dalcroze como medio para alcanzar el bienestar subjetivo según el modelo PERMA de Martin Seligman

Elda Nelly Treviño Flores, PhD. Facultad de Música
Universidad Autónoma de Nuevo León

Resumen

En el modelo teórico de Martin Seligman en relación al constructo bienestar subjetivo, la persona desempeña un papel activo en su auto-percepción de bienestar. (Scorsolini-Comin, Germaine, Fontaine, Koller, & dos Santos, 2014); por ende, la persona busca su bienestar entendido como riqueza psicológica (Diener & Seligman, 2004). Los cinco factores del bienestar subjetivo de acuerdo a la teoría de Seligman según el acrónimo PERMA se viven y se potencializan dentro del quehacer musical en general en diferentes contextos. (Croom, 2012; Croom, 2015). La pedagogía musical de Emile Jaques-Dalcroze, concibe la música como medio para alcanzar el equilibrio interno en la persona a través de un proceso de autoreflexión que invita a potencializar las capacidades individuales (Jaques-Dalcroze, 1921/1967). Más aún, la Rítmica Jaques-Dalcroze comparte características medulares con la filosofía práctica de educación musical (Elliot & Silverman, 2015) en la cual la música se utiliza como medio para formar al ser humano desde una perspectiva holística, para lograr la armonía interna y por ende

alcanzar el bienestar eudaimónico. El modelo de cinco factores (PERMA) que comprende el constructo bienestar subjetivo de Seligman se ha utilizado como base teórica para analizar la práctica musical (Croom, 2015). en contextos generales como específicos: (McFerran, 2010; Lee, Krause, & Davidson, 2017), en músicos profesionales (Ascenso, Williamon, & Perkins, 2017) y desde diferentes contextos musicales en general (Croom, 2012). El presente trabajo analiza los principios teóricos de la pedagogía musical Rítmica Jaques-Dalcroze considerándola como medio para florecer y alcanzar el bienestar subjetivo o eudaimónico de acuerdo al modelo PERMA de Martin Seligman (2011). La práctica de la RJD promueve que la persona experimente emociones positivas, experiencias óptimas, relaciones personales positivas y un sentido de vida a través del crecimiento personal y logro. Objetivo: Analizar los principios teóricos de la pedagogía musical Rítmica Jaques-Dalcroze (RJD) plasmada en el documento Identidad Dalcroziana publicado por el Institut Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza desde la perspectiva del modelo PERMA de Martin Seligman. Método: Investigación documental reflexiva mediante el análisis crítico de fuentes de información. Conclusiones: Desde la perspectiva del modelo PERMA de Martin Seligman, la Rítmica Jaques-Dalcroze es una pedagogía musical sustentable que se dirige a

las dimensiones cognitiva, afectiva, social, física y espiritual del ser humano y promueve el bienestar subjetivo de la persona.

Palabras clave: educación musical, bienestar subjetivo, Rítmica Jaques-Dalcroze, Psicología Positiva, modelo PERMA.

The pedagogy Dalcroze eurhythmics as a means to achieve subjective wellbeing according to the PERMA model by Martin Seligman

Abstract

In the theoretical model by Martin Seligman related to the construct subjective wellbeing, the person has an active role in her self-perception of wellbeing (Scorsolini-Comin, Germaine, Fontaine, Koller, & do Santos, 2014); therefore, the person searches her wellbeing as a psychological richness (Diener & Seligman, 2004). The five factors of subjective wellbeing of the theory of Seligman according to the acronym PERMA, are lived and enhanced within general music making and in different contexts (Croom, 2012; Croom, 2015). The music pedagogy by Emile Jaques-Dalcroze conceives music as a means to achieve inner balance through a personal inner reflection process; thus, strengthening individual capacities (Jaques-Dalcroze, 1921/1967). Moreover, the pedagogy Dalcroze eurhythmics shares important traits with the

practical philosophy of music education (Elliot & Silverman, 2015) where music stands as a means to educate human beings from a holistic perspective in order to reach inner balance and as a consequence, eudaimonic wellbeing. The five-factor model (PERMA) which comprises subjective wellbeing is used as a theory to analyze professional musical practice (McFerran, 2010, Lee, Krause, & Davidson, 2017; Ascenso, Williamon, & Perkins, 2017). This work analyses the theoretical principles of the pedagogy Dalcroze eurhythmics as a means to flourish and reach subjective wellbeing or eudaimonic wellbeing according to the PERMA model by Martin Seligman (201). The practice of Dalcroze eurhythmics promotes positive emotions, optimal experiences, positive personal relationships, and meaning of life through personal growth and sense of achievement. Objective: To analyse the theoretical principles of the pedagogy Dalcroze eurhythmics (DE) presented in the document titled Dalcroze Identity published by the Institut Jaques-Dalcroze in Geneva, Switzerland from the perspective of the PERMA model by Martin Seligman. Method: Documental research through critical and reflective analysis of written sources. Conclusions: From the perspective of the PERMA model by Martin Seligman, the music pedagogy Dalcroze eurhythmics is a sustainable music pedagogy which addresses the cognitive, affective, social, physical, and spiritual dimensions of human beings and promotes subjective wellbeing.

Keywords: music education, subjective wellbeing, Dalcroze eurhythmic,
Positive Psychology, PERMA model.

Let Them Tell a Story: Tools for Self-Expression Through Music

Dr. Yukiko Fujimura, Union College, Kentucky

Abstract:

The primary purpose of performing music is to communicate emotions. However, music students often neglect expression while prioritizing accuracy. Traditional music lessons are not successful in addressing this issue. Effective tools to help students focus on expression and establish a genuine connection with music are needed.

For this proposed session, I will discuss how the use of visual tools has been successful in fostering expression in every student. Visual tools such as feelings flashcards and vocabulary wheels that are normally used by child behavioural therapists can help students reconnect with various emotions. By using these tools, students can identify emotions that best describe the music, thus creating autonomy and acting as a springboard for storytelling through music. The session will also address several other activities and key aspects of music lessons that promote expression in every student. Video recordings of actual lessons will be shown to demonstrate the effects of said training on music students.

Keywords: Music pedagogy, music lessons, interdisciplinary learning, emotional development

Deja que cuenten una historia: Herramientas para la autoexpresión a través de la música

Resumen

El propósito principal de interpretar música es comunicar emociones. Sin embargo, los estudiantes de música a menudo descuidan la expresión mientras priorizan la precisión. Las lecciones de música tradicional no tienen éxito en abordar este problema. Se necesitan herramientas efectivas para ayudar a los estudiantes a enfocarse en la expresión y establecer una conexión genuina con la música.

Para esta sesión propuesta, discutiré cómo el uso de herramientas visuales ha tenido éxito en fomentar la expresión en cada estudiante. Las herramientas visuales como las tarjetas de sentimientos y las ruedas de vocabulario que normalmente usan los terapeutas conductuales infantiles pueden ayudar a los estudiantes a reconectarse con diversas emociones. Mediante el uso de estas herramientas, los estudiantes pueden identificar las emociones que mejor describen la pieza, promoviendo así la autonomía y actuando como un trampolín para la narración de historias a través de la música. La sesión también abordará varias otras actividades y aspectos clave de las lecciones de música que promueven la expresión en cada estudiante. Se mostrarán

grabaciones de video de lecciones reales para demostrar los efectos de dicha capacitación en los estudiantes de música.

Palabras clave: Pedagogía musical, clases de música, aprendizaje interdisciplinar, desarrollo emocional

Teatro Musical – Interdisciplinaridade no Palco da Escola na Construção de uma Cidadania Artística

Lorena Aires Felipe, Universidade de Brasília
Flávia Motoyama Narita, Universidade de Brasília

Resumo

O objetivo deste artigo é discutir como as práticas colaborativas e interdisciplinares dos professores de música, na criação e produção de um espetáculo de teatro musical, podem contribuir para o desenvolvimento da própria disciplina de música e, ao mesmo tempo, fomentar a sua integração com outras linguagens artísticas, favorecendo uma formação integrada e contextualizada do estudante e contribuindo para o que entendemos ser a construção de uma cidadania artística.

Este texto é uma análise parcial de um estudo de caso em fase de finalização, cujos dados foram coletados por meio de observações, entrevistas e artefatos produzidos pelos estudantes de uma escola pública do ensino fundamental I da Rede Integradora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Essa escola é denominada “Escola Parque”. As Escolas Parque oferecem aulas nas áreas de Música, Artes Cênicas, Visuais e Educação Física, áreas normalmente não contempladas nas escolas denominadas “Escolas Classe”. Em média, cada Escola Parque atende a estudantes de quatro diferentes Escolas Classe. Nas Escolas Parque comumente encontramos um(a) professor(a) especialista em

cada uma das quatro áreas ofertadas. Isso possibilita um trabalho interdisciplinar, como muitos pesquisadores propõem, valorizando as especificidades de cada disciplina. Os dados coletados para essa pesquisa foram organizados e codificados em temáticas associadas à interdisciplinaridade, integração e polivalência. Essas temáticas foram cruzadas com a revisão de literatura. Os resultados parciais indicam que os estudantes ampliam o potencial criativo por aprofundar seu engajamento em diferentes áreas, tornando-se mais abertos e desenvoltos para discutir tópicos diversos e fazer novas proposições quando o professor se abre para os escutar. Também observamos um engajamento das crianças em discussões de temas que as afetam, como racismo e segregação. As formas como elas buscaram trabalhar tais temas no musical são indícios do potencial da arte como meio de se posicionar criticamente diante de situações que consideram injustas e, assim, exercer sua cidadania artística.

Palavras-chave: teatro musical; interdisciplinaridade; cidadania artística

Musical Theatre - Interdisciplinarity on the School Stage in the Construction of Artistic Citizenship

Abstract

The purpose of this text is to discuss how collaborative and interdisciplinary practices of school music teachers in the creation and production of a musical performance can contribute to the development of music education as a school subject and, at the same time, promote its integration with other artistic languages, favoring an integrated and contextualized education for students, contributing to what we understand to be the construction of an artistic citizenship. This is a partial analysis of a case study in its final stages. Data was collected through observations, interviews and artifacts produced by students from a government-funded primary school that belongs to the Education Department of the Federal District of Brazil. That school is a type of primary school named "Park School". In contrast with what is called "Class(room) School", a regular primary or secondary school, "Park Schools" offer only Music, Drama, Visual Arts and Physical Education lessons. One "Park School" usually caters for students from four different "Class Schools". In "Park Schools", there is often a qualified specialist teacher for each one of those four subjects. This enables an interdisciplinary work, as many researchers suggest, valuing the specificities of each school subject. Data collected for this research has been organized and coded into themes associated with interdisciplinarity, integration and the polyvalent character of actions taken by the participants. These themes were cross-referenced with the

literature review. Partial results indicate that students enhance their creative potential when they deepen their engagement in different areas, becoming more open-minded and skilled to discuss diverse topics and to make new suggestions when the teacher is also open to listen to them. We have also observed children's engagement in themes that affect them, such as racism and segregation. The ways they worked with such themes in the musical are evidences of the potential of the art to critically position themselves when facing situations that they consider unfair and, thus, exercise their artistic citizenship.

Keywords: musical; interdisciplinarity; artistic citizenship

iSOY MÚSICO! El proceso de construcción de la identidad performativa, según la visión de intérpretes musicales argentinos.

Juan Pablo Ganem Ábrego
Universidad Nacional de Cuyo

Resumen

La presente investigación buscó describir los procesos que llevan a la construcción de la identidad performativa musical. Se trabajó en base a la percepción que tienen un grupo de músicos argentinos de formación académica sobre los caminos transitados en pos del desarrollo de su identidad performativa, entendiendo a ésta como una construcción personal pero también social y colectiva. Es decir, es la resultante de la interacción del intérprete con el público en un contexto determinado, desde la cual se lleva a cabo una performance musical.

Se seleccionó a un grupo de 20 músicos profesionales de formación académica, miembros de organismos sinfónicos, camarísticos o que poseyeran una reconocida carrera como intérpretes solistas en nuestro país y se realizó una entrevista semiestructurada. En primera instancia, se profundizó sobre los aspectos de la formación académica que les permitieron convertirse en performers profesionales: el proceso

realizado en la obtención de los recursos necesarios para la construcción y el desarrollo de su identidad musical performativa.

Luego, se indagó sobre aspectos de la vida profesional con el fin de conocer la percepción que tienen de su desempeño en términos de "performance de una identidad" en diferentes contextos musicales o "especialidades" (Orlandini Robert, 2012): orquesta sinfónica, grupos de cámara y conciertos como solista o autogestionados. Esto se debe a que, según los autores consultados, la identidad performativa presenta variaciones adaptativas de acuerdo con el contexto de la actuación.

Como resultado, se lograron caracterizar los elementos constitutivos de dicha identidad performativa, cómo se desarrollan y sus nodos problemáticos. Al igual que la personalidad del ser humano, la identidad performativa está en constante desarrollo, mutación y adaptación.

Aunque, en el estadio en el que se encuentra la población investigada, se observa que ya presenta una serie de patrones estables. A su vez, se evidenció que cada intérprete posee una única personalidad musical, la cual se adapta al rol que deba desempeñar, enfatizando en mayor medida algunos de sus aspectos para desenvolverse en ese terreno performativo.

En conclusión, se espera que los resultados aquí presentados sirvan como material de reflexión para comprender mejor la realidad del músico intérprete en su contexto laboral y también para repensar las

prácticas docentes en la formación de músicos profesionales con perfiles interpretativos-performativos. El hecho de hacer conscientes aspectos tan profundos como los expuestos, es un paso más hacia la deconstrucción de algunas ideas instauradas en torno a la performance y sirve para dar respuesta a los interrogantes y exigencias que plantea el mundo de la música en la actualidad.

Palabras Clave: Identidad performativa; Performance musical;
Formación del músico profesional

I'M A MUSICIAN! The process of construction of the performative identity, according to the vision of Argentine musical interpreters.

Abstract

This research sought to describe the processes that contribute to the construction of performative musical identity. We studied the perception of a group of academic musicians from Argentina about their paths to the development of their performative identity, understanding it as a personal construction, but also a social and collective one. Therefore, it is the result of the interaction of the performer with the public in a specific context where the musical performance takes place.

A group of 20 professional academic musicians who are orchestra members, chamber musicians or solo performers with well-established careers were selected to participate in a semi-structured interview. In the first instance, the aspects of the academic training that allowed them to become professionals were explored, that is, the process of obtaining the necessary resources for the construction and development of their performative musical identity.

Then, aspects of their professional life were addressed to know the perception they have of their performance in different musical contexts (Orlandini Robert, 2012): symphony orchestra, chamber groups, solo or self-managed concerts. This is since, regarding the opinion of the consulted authors, the performative identity presents adaptive variations according to the context of the performance.

As a result, we were able to characterize the constitutive aspects of a performative identity, understand how it develops and know its problematic nodes. Just like the human personality, the performative identity is in constant development, mutation and adaptation. However, we could observe a series of stable patterns in this population, due to their professional status. It is evident that each interpreter has a unique musical personality, which she/he adapts to a particular role by emphasizing the aspects that better relate to a certain context.

We hope that the results presented here serve as a useful reflection material to better understand the reality of the musician's performance identity in their work context and also to rethink the teaching practices in music careers with interpretive-performative profiles. The fact of making conscious the aspects highlighted above may be a step towards the deconstruction of ideas that are established around performance and may help to respond some of the questions and demands of our current musical world.

Keywords: Performative Identity; Music Performance; Education of the Professional Musician

Análisis de interpretaciones y versiones: una reflexión sobre los recursos sonoros en las clases de análisis musical.

María Emilia Greco,
Luciana Orellana Lanús,
Natacha Sánchez,
Facultad de Artes y Diseño, Universidad Nacional de Cuyo

Resumen

Elegir las interpretaciones con las que trabajamos en el aula o aquellas que proponemos para que nuestros estudiantes elaboren sus trabajos dentro de las asignaturas de análisis musical, es siempre un desafío. A la vez, la discusión sobre esa elección es una actividad que, en algunos casos, comentamos y debatimos durante nuestras clases. Podemos mencionar como ejemplo el caso de músicas europeas antiguas, para las cuales solemos proponer diferentes grabaciones de una misma obra con el objetivo de distinguir interpretaciones históricamente informadas de otras que no se preocupan por acercarse a los instrumentos y modos de tocar de la época. A la vez, con aquellos grupos de estudiantes de las licenciaturas en músicas populares, resulta de interés comparar versiones de una misma canción o pieza musical. En algunos casos, las versiones modifican no sólo el estilo de interpretación, que se relaciona con diferentes periodos dentro de un mismo género musical, sino que

también es posible distinguir modificaciones en sus estructuras musicales.

Sin embargo, la comparación no se realiza de forma sistemática, no seguimos un método ni utilizamos softwares diseñados para tal objetivo, ni tampoco nos preocupamos siempre por justificar las elecciones que hacemos. Por ejemplo, al momento de proponer la audición de una sonata para piano del Clasicismo, solemos elegir grabaciones que nos resulten útiles a nivel pedagógico (por la calidad del sonido de la grabación o por el tempo propuesto), grabaciones propuestas por los estudiantes (sin cuestionar el porqué de la elección) o simplemente, escuchamos “la que más nos gusta”.

En este sentido, y apoyándonos en las reflexiones de autores como Nicholas Cook (2013), Juan Pablo González (2011 y 2017) y Rubén López Cano (2011 y 2018); nos interesa profundizar en el estudio de las interpretaciones musicales y en el análisis de versiones. Esta temática ha cobrado interés en los últimos años, especialmente al poner el acento en que accedemos a una pieza musical a través de una interpretación particular, la recordamos por una versión grabada en un disco o por la experiencia de haberla escuchado durante un recital. En este sentido, el análisis de una pieza musical puede quedar sujeto a la interpretación performática de un/a artista en particular o a una determinada versión y exceder la descripción de sus características estructurales. En otras

palabras, el estilo particular de un artista o un colectivo de artistas, así como también la modificación de ciertos parámetros, son aspectos destacados en la recepción de la música.

Nos preguntamos entonces cómo incide en nuestra escucha conocer una pieza a través de una interpretación u otra, cómo caracterizar una interpretación, cómo comparar dos interpretaciones diferentes de una misma pieza musical, qué métodos podemos utilizar, cuáles son sus aportes y cuáles sus limitaciones. Puntualmente, en esta comunicación, describiremos casos de nuestra práctica cotidiana, que además estudiamos actualmente en el marco de un proyecto de investigación cuyo objetivo general es indagar métodos de análisis musical que incluyan las interpretaciones como una variable.

Palabras clave: análisis de interpretaciones, versiones, métodos de análisis.

Analysis of performances and versions: a reflection on sound resources in music analysis classes.

Abstract

Choosing recordings to our music analysis classes is always a challenge. Simultaneously, the discussion about this choice is an activity that, in

some cases, we debate during the classes. We can mention, as an example, the case of early music, for which we usually propose different recordings of the same piece with the aim of distinguishing historically informed recordings from others that do not strive to approach the instruments and playing styles of the time. Likewise, with groups of students of popular music, it is interesting to compare versions of the same song or musical piece. In some cases, the versions not only modify the performance style, which relates to different periods within the same musical genre, but also show changes in their musical structures.

However, the comparison is not carried out systematically; we do not follow a method or use software designed for such purposes, nor do we always concern ourselves with justifying the choices we make. For example, when proposing the listening of a piano sonata from the Classical period, we usually choose recordings that are useful to us pedagogically (because of the sound quality or the proposed tempo), recordings suggested by the students (without questioning the reasons behind their choices), or simply, we listen to "the one we prefer."

In this sense, and following authors such as Nicholas Cook (2013), Juan Pablo González (2011 and 2017) and Rubén López Cano (2011 and 2018); we are interested in exploring the study of musical interpretations and the analysis of versions. This topic has gained

interest in recent years, especially emphasizing that we access to a musical piece through a particular interpretation, or we remember it by a recorded version on a disc, or we pass through the experience of heard it during a concert. Therefore, the analysis of a musical piece can be subject to the performative interpretation of a particular artist or a specific version and go beyond the description of its structural characteristics. In other words, the particular style of an artist or a collective of artists, as well as the modification of certain parameters, are noteworthy aspects in the reception of music.

We asked how our listening is influenced by knowing a piece through one interpretation or another, how to characterize an interpretation, how to compare two different interpretations of the same musical piece, which methods we can use, their contributions and limitations.

Specifically, in this communication, we will describe specific cases from our daily practice, which we are currently studying within the framework of a research project whose general aim is to investigate methods of musical analysis that include interpretations as a variable.

Keywords: analysis of interpretations, versions, music analysis methods.

Ponto de inspiração: a influência dos primeiros professores de música na formação docente

Josélia Maria Costa Hernandez, Universidade de Brasília
Vinícius Eufrásio, Univ. Federal de Minas Gerais-Universidade de Brasília

Resumo

Este trabalho tem como tema a imitação nos processos de aprendizagem musical, considerando que estes ocorrem: 1) na cultura e como parte do próprio ser e existir; 2) por meio da cognição, mas para além da organização educacional; 3) por meio das relações entre prática, participação e contextos (LAVE, 2015). Partindo do pressuposto da mimesis de Aristóteles, a reflexão proposta discute o quanto, na formação do docente de música, há a influência de professores que participaram de sua formação. De forma análoga, para Aristóteles, ao exercer seu ofício, o poeta não reproduz *ipsis litteris* em sua obra os fatos fielmente acontecidos, porém o faz com base naqueles que, dependendo do contexto e da precisão, podem ou não ser imitados conforme a sua plausibilidade. A isso Aristóteles chamou de leis da verossimilhança e da necessidade. Ainda neste sentido, outro ponto que pode ser observado neste processo contínuo de configuração da docência, é que os saberes do curso de licenciatura se misturam com as experiências musicais e pedagógico-musicais vivenciadas durante a

vida, demarcando a relação entre o pessoal e o social nessa constituição acadêmico-profissional (BELLOCHIO, 2012). Assim, partindo dessa premissa e deslocando o ofício do poeta para o ofício de músico, o objetivo deste trabalho trata diretamente da identificação de como o fazer docente dos primeiros professores de música ainda se reflete no fazer professoral tanto de professor de música que está atuando quanto de um professor em formação. Ao relacionar essa busca do si mesmo na docência de um professor de música que foi referência no seu mister, tem-se por base teórica os ensinamentos de Paulo Freire (1921-1997), ratificados por Henry Giroux (1997), quando refletem sobre a capacidade de os seres humanos estarem constantemente transformando a si e seu mundo diante da dinamicidade da vida advinda naturalmente das próprias relações sociais. Como procedimentos metodológicos, propõe-se um levantamento bibliográfico em torno da formação docente e da aprendizagem como prática, assim como a pesquisa participante por um viés autobiográfico (ABREU, 2023), tendo em vista que a comunicação entre os colaboradores desta investigação surge como pilar empírico no processo e na construção deste estudo.

Palavras-chave: Docência em música. Aprendizagem da música.

Professor reflexivo.

Point of inspiration: the influence of early music teachers on teacher training.

Abstract

The theme of this work is imitation in musical learning processes, considering that these occur 1) in culture and as part of being and existing; 2) through cognition, but beyond the educational organization; 3) through the relationships between practice, participation and contexts (LAVE, 2015). Based on the assumption of Aristotle's mimesis, the proposed reflection discusses how much, in the training of music teachers, there is the influence of teachers who participated in their training. Analogously, for Aristotle, when exercising his craft, the poet does not reproduce *ipsis litteris* in his work the facts that happened faithfully, but does so based on those that, depending on the context and precision, may or may not be imitated according to their plausibility. These Aristotle called the laws of likelihood and necessity. Still in this sense, another point that can be observed in this continuous process of teaching configuration is that the knowledge of the degree course is mixed with the musical and pedagogical-musical experiences lived during life, demarcating the relationship between the personal and the social. in this academic-professional constitution (BELLOCHIO, 2012).

Thus, starting from this premise and shifting the poet's craft to the musician's craft, the objective of this work deals directly with the identification of how the teaching work of the first music teachers is still reflected in the teaching work of both the music teacher who is acting and the of a teacher in training. By relating this search for oneself in the teaching of a music teacher who was a reference in his work, the theoretical basis is the teachings of Paulo Freire (1921-1997), ratified by Henry Giroux (1997), when they reflect on the capacity of human beings to be constantly transforming themselves and their world in the face of the dynamism of life that comes naturally from their own social relations. As methodological procedures, a bibliographical survey is proposed around teacher training and learning as practice, as well as participatory research with an autobiographical bias (ABREU, 2023), considering that communication between the collaborators of this investigation emerges as a pillar empirical in the process and construction of this study.

Keywords: Music teaching. Music learning. Reflective teacher.

Reflexión sobre la importancia de programas de posgrado en pedagogía instrumental en instituciones de educación superior de Latinoamérica

Dr. Isaac Namme Galindo
Universidad Pedagógica Nacional,
Escuela de Música del Noroeste, Tijuana

Resumen

La pedagogía instrumental es una profesión que cuenta con más de un siglo de desarrollo y praxis en los Estados Unidos y más de dos siglos en Europa (Schons, 2005); y desde mediados del siglo XX países asiáticos han contribuido con modelos pedagógicos que compiten con sus homólogos occidentales en excelencia académica (Charoenwongse, 1998; Won, 1999). En contraste, en México y otros países latinoamericanos todavía no se crean currícula con posgrado en pedagogía instrumental en instituciones de educación superior (IES). Consciente esta área de oportunidad, y de su importancia en la formación de profesionistas competentes en la enseñanza de su instrumento musical, en octubre de 2020, la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 022 Tijuana, abrió el "Diplomado en docencia y pedagogía instrumental para músicos instrumentistas", en línea, con el propósito de ofertar un programa que brinde competencias pedagógicas a músicos instrumentistas egresados de las IES.

La carencia de currícula especializadas en pedagogía instrumental representa una involución en la enseñanza instrumental de todos los niveles educativos. Muchas de las deficiencias que se aprecian en egresados de conservatorios y universidades derivan de la falta de una pedagogía sistematizada, diseñada apropiadamente, con fundamento epistemológico en la pedagogía instrumental (Namme Galindo, 2020; Navarro Solís, 2012).

La ausencia de programas en esta especialidad en las IES de México encuentra escenarios análogos en otras latitudes latinoamericanas. En este país, las IES se han enfocado al diseño de currícula de pregrado y posgrado en educación musical para el nivel básico y medio básico, los cuales poco han aportado a la formación de aspirantes a estudios del nivel superior en ejecución instrumental (Capistrán-Gracia, 2018; González-Moreno, 2015; Gonzáles Moreno, 2016).

En México, la enseñanza instrumental que ha prevalecido hasta nuestros días, se ha caracterizado por un estilo improvisado y desarticulado en todos los niveles de estudio (Velazco, 1982; Viguera Álvarez, 2000). En consecuencia, esto ha obligado a muchas IES a disminuir los requisitos de admisión y rellenar sus matrículas con aspirantes que cada vez distan más de reunir conocimientos y habilidades mínimos indispensables para cursar con éxito estudios del nivel superior (Carbajal-Vaca, Correa-Ortega y Capistrán-Gracia, 2017).

Por otro lado, la ausencia de una pedagogía instrumental especializada representa un considerable impedimento para el mejor aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) de la era digital, ya que el éxito de los procesos de enseñanza y aprendizaje están directamente relacionados con la calidad de la pedagogía, no de la tecnología (De Pablos, 2015).

Los propósitos de este ensayo son: 1) hablar sobre el perfil del pedagogo-instrumentista y estrategias para la enseñanza de técnica, musicalidad e interpretación; 2) compartir experiencias pedagógicas logradas en el diplomado de la UPN; 3) hablar sobre el impacto que ha tenido en los instrumentistas que lo han cursado, tanto en su práctica personal como en su labor docente; y 4) invitar a académicos y autoridades administrativas de instituciones de educación superior (IES) de Latinoamérica a reflexionar sobre un aspecto fundamental en el campo de la educación musical: la creación de posgrados en pedagogía instrumental.

Palabras clave: Educación musical del nivel superior, Pedagogía pianística, Pedagogía instrumental del nivel superior, Posgrados en pedagogía instrumental, Posgrados en pedagogía pianística.

Reflection on the importance of postgraduate programs in instrumental pedagogy in higher education institutions in Latin America.

Abstract

Instrumental pedagogy is a profession with more than a century of development and praxis in the United States and more than two centuries in Europe (Schons, 2005); and since the mid-twentieth century, Asian countries have contributed pedagogical models that compete with their Western counterparts in academic excellence (Charoenwongse, 1998; Won, 1999). In contrast, Mexico and other Latin American countries have yet to create graduate curricula in instrumental pedagogy in institutions of higher education (IES).

Aware of this area of opportunity, and of its importance in the training of competent professionals in the teaching of their musical instrument, in October 2020, the Universidad Pedagógica Nacional, Unit 022 Tijuana, opened the "Diploma in teaching and instrumental pedagogy for instrumental musicians", online, with the purpose of offering a program that provides pedagogical competencies to instrumental musicians graduated from IES.

The lack of specialized curricula in instrumental pedagogy represents an involution in instrumental teaching at all educational levels. Many of the deficiencies seen in conservatory and university graduates derive from

the lack of a systematized pedagogy, appropriately designed, with an epistemological foundation in instrumental pedagogy (Namme Galindo, 2020; Navarro Solís, 2012).

The absence of programs in this specialty in Mexican HEIs finds analogous scenarios in other Latin American latitudes. In this country, HEIs have focused on the design of undergraduate and graduate curricula in music education for the elementary and middle elementary levels, which have contributed little to the training of applicants for higher level studies in instrumental performance (Capistrán-Gracia, 2018; González-Moreno, 2015; González Moreno, 2016).

In Mexico, the instrumental teaching that has prevailed to the present day has been characterized by an improvised and disjointed style at all levels of study (Velazco, 1982; Viguera Álvarez, 2000). Consequently, this has forced many HEIs to lower admission requirements and fill their enrollments with applicants who are increasingly far from meeting the minimum knowledge and skills required to successfully pursue higher level studies (Carbajal-Vaca, Correa-Ortega and Capistrán-Gracia, 2017).

On the other hand, the absence of a specialized instrumental pedagogy represents a considerable impediment to the best use of information and communication technologies (ICT) of the digital era, since the success of teaching and learning processes are directly related to the quality of

pedagogy, not technology (De Pablos, 2015).

The purposes of this essay are: 1) to talk about the profile of the pedagogue-instrumentalist and strategies for teaching technique, musicality and interpretation; 2) to share pedagogical experiences achieved in the diploma program at UPN; 3) to talk about the impact it has had on instrumentalists who have taken it, both in their personal practice and in their teaching work; and 4) to invite academics and administrative authorities of higher education institutions (HEIs) in Latin America to reflect on a fundamental aspect in the field of music education: The creation of postgraduate degrees in instrumental pedagogy.

Keywords: Higher level music education, Piano pedagogy, Higher level instrumental pedagogy, Graduate degrees in instrumental pedagogy, Graduate degrees in piano pedagogy.

O ensino criativo de piano: a ação pedagógica nas adaptações das partituras em contexto de inclusão

Mariana Lopes Junqueira,
Mara Síntique Del Guerra Valéri,
Regina Finck Schambeck,
Universidade do Estado de Santa Catarina

Resumo

Este texto tem por objetivo retratar a criatividade de uma professora de música que fez adaptações das partituras por meio da ação pedagógica nas aulas de piano para que um aluno com paralisia cerebral pudesse frequentar as aulas de instrumento. No ensino e aprendizagem de piano ainda é possível observar um tradicionalismo existente em torno do instrumento. O tradicionalismo incentiva uma visão de que se necessita de talento para tocar piano, fato que se dá em grande parte às peças escritas por compositores como Liszt, Chopin, entre outros, que exigem dos intérpretes técnica na execução com virtuosismo. Processos de ensino e aprendizagem do instrumento piano com base em uma concepção mais tradicional acabam afastando a adoção de novas ideias (Lemos, 2012) assim como afastam, também, o ensino de piano para alunos considerados não talentosos e alunos com deficiência. O estudo é de abordagem qualitativa, os dados foram coletados de 2018 a 2020 (Valério & Schambeck, 2021) e fazem parte de um recorte de um estudo maior que discorre sobre as adequações nos processos de ensino e

aprendizagem do piano em contexto de inclusão. As adaptações realizadas pela professora para que o estudante pudesse frequentar as aulas de piano estão relacionadas ao ensino criativo, que demanda que o professor utilize abordagens criativas para tornar a aprendizagem mais efetiva (Craft, 2005). A criatividade da professora está relacionada à criatividade "little c" (Craft, 2002), que é a criatividade da vida cotidiana, na qual a pessoa ao identificar e fazer escolhas inevitavelmente está se moldando no sentido de construir sua autoidentidade. A criatividade "little c" é impulsionada pelo "pensamento de possibilidade" (Craft, 2002), seria "o meio pelo qual são feitas perguntas ou pelo qual os problemas são inicialmente abordados – tudo pela graça das múltiplas manifestações de um 'e se...?'" (Craft, 2010, p. 121). Conforme a autora, o "pensamento de possibilidades" é o núcleo comum de toda criatividade e é relevante tanto para adultos quanto para crianças. Podemos identificar que o pensamento de possibilidades na concepção pedagógica da professora fez com que ela oportunizasse a inclusão do aluno. Nesse sentido, os resultados da pesquisa demonstraram que toda a adequação das partituras e materiais para que ele pudesse aprender a tocar piano, refletiu na motivação do aluno para tocar o instrumento, de forma que foi possível observar que ele teve um interesse em passar mais tempo estudando para alcançar novos resultados. Adaptar o material para o ensino de piano não

oportunizou apenas que o aluno pudesse aprender o instrumento, assim como foi possível a sua inclusão em aulas coletivas na escola de música. Essa experiência fez com que a professora também pudesse repensar sua prática com os demais estudantes, adaptando os materiais às necessidades de cada um para que todos pudessem se sentir motivados no aprendizado do instrumento.

Palavras-chave: Processos de ensino e aprendizagem. Ensino criativo de piano. Inclusão.

Creative piano teaching: pedagogical action in score adaptations in the context of inclusion

Abstract

This text aims to portray the creativity of a music teacher who made adaptations of the scores through pedagogical action in piano classes so that a student with cerebral palsy could attend instrument classes. In piano teaching and learning, it is still possible to observe an existing traditionalism around the instrument. Traditionalism encourages a view that you need talent to play the piano, a fact that is largely the case with pieces written by composers such as Liszt, Chopin, among others, who demand technique from the performers in the execution with

virtuosity. Processes of teaching and learning the piano instrument based on a more traditional conception end up pushing away the adoption of new ideas (Lemos, 2012) as well as pushing away the teaching of piano to students considered not talented and students with disabilities. The study has a qualitative approach, the data were collected from 2018 to 2020 (Valério & Schambeck, 2021) and are part of a larger study that discusses the adjustments in the processes of teaching and learning the piano in the context of inclusion. The adaptations made by the teacher so that the student could attend piano classes are related to creative teaching, which requires the teacher to use creative approaches to make learning more effective (Craft, 2005). The teacher's creativity is related to the "little c" creativity (Craft, 2002), which is the creativity of everyday life, in which the person, when identifying and making choices, is inevitably molding himself in the sense of building his self-identity. Creativity "little c" is driven by "possibility thinking" (Craft, 2002), it would be "the means by which questions are asked or problems are initially addressed – all by the grace of the multiple manifestations of a 'what if. ..?'" (Craft, 2010, p. 121). According to the author, "possibility thinking" is the common core of all creativity and is relevant for both adults and children. We can identify that the thought of possibilities in the teacher's pedagogical conception made it possible for her to include the student. In this sense,

the results of the research demonstrated that all the adequacy of the scores and materials so that he could learn to play the piano, reflected in the student's motivation to play the instrument, so that it was possible to observe that he was interested in spending more time studying to achieve new results. Adapting the material for piano teaching not only made it possible for the student to learn the instrument, but also made it possible to include it in group classes at the music school. This experience meant that the teacher could also rethink her practice with the other students, adapting the materials to the needs of each one so that everyone could feel motivated in learning the instrument.

Keywords: Teaching and learning processes. Creative piano teaching.

Inclusion.

Silêncio na plateia: perspectivas sobre as soluções online para as orquestras durante a pandemia do covid-19 no estado de São Paulo, Brasil

Ingrid Rainier Lacerda Barbosa,
Universidade Federal da Bahia

Resumo

A migração repentina para o online por conta do isolamento social durante a pandemia Covid- 19 evidenciou que, como afirma Giddens (1995), estarmos na era da pós-modernidade implica que vivemos numa era experimental, na qual nós mesmos somos os protagonistas e alvos das mudanças. Um trabalho anterior (Barbosa, 2020) teve como objetivo analisar a transição de professores de instrumentos musicais no Brasil para o online neste período. O presente estudo é uma continuação da documentação da resiliência dos músicos durante a pandemia – dos desafios aos aprendizados – tendo como objeto de estudo outro grupo de profissionais: as orquestras. O recorte geográfico escolhido foi o estado de São Paulo, Brasil. Sendo assim, este trabalho se ocupa em responder duas questões: 1) quais estratégias foram utilizadas pelas orquestras do estado de São Paulo para manter sua música sendo tocada durante a pandemia do Covid-19; 2) como os novos formatos

digitais para orquestras podem impactar o alcance e acessibilidade do público, bem como fomentar a educação musical?

A discussão teórica procura mediar a tensão entre a presentidade do fazer musical, numa perspectiva fenomenológica, e a necessidade da inovação na nossa prática musical (Barbosa, 2019; Canclini, 2016). As premissas da cibercultura ou tecnocultura – a era completamente intermediada por tecnologias de comunicação, na qual vivemos (Lemos, Lévy, 2010; Trivinho, 2007; Sodré, 1996) – mudaram os hábitos de lazer dos indivíduos e, conseqüentemente, a forma de consumir cultura. Porém, considerando que uma performance orquestral é uma experiência de completude exclusiva àqueles presentes no momento, não se pode ignorar a essência da arte musical e as trocas entre a orquestra e seu público (Bruser, 1999; Nachmanovitch, 2013), as quais, como experiências de alteridade, não podem ser reproduzidas plenamente através do online (Casanova, 2015; Heidegger, 1977, 2007).

Para isso, este estudo realizou uma pesquisa qualitativa por meio de entrevistas com perguntas semiestruturadas, realizadas por reuniões em vídeo ou envio do questionário, com gestores de cinco orquestras no estado de São Paulo, Brasil – de diferentes dimensões – durante o ano de 2021. As perguntas passam pelos seguintes eixos: a) situação e resposta da orquestra frente às restrições para seus eventos [atividades

realizadas, remuneração dos músicos, apoio de setores públicos e privados]; b) envolvimento com a imprensa e presença nas mídias sociais;

c) bem-estar profissional e emocional dos músicos; d) percepções em relação ao público durante a fase de virtual e restrições de presença e expectativas para retorno e/ou inovação nas atividades da orquestra. As respostas serão comparadas por dois parâmetros: os detalhes evidenciam o olhar do entrevistado, e não uma suposição generalizada sobre o mundo; as falas serão interessantes ainda por um longo período de tempo (Linde, 1993). Através de tal análise, pretende-se: documentar as ações tomadas por essas orquestras e seus resultados, para que sirvam de inspiração a futuras crises; encontrar e propor formas de inovar práticas musicais nos meios online e offline que estabeleçam diálogo na era digital; evidenciar a necessidade de apoio de setores públicos e/ou privados para a manutenção das orquestras.

Palavras-chave: Performances orquestrais; música na pandemia; migração online

Silence in the audience: perspectives on the online solutions for orchestras during the covid-19 pandemic in São Paulo state, Brazil

Silence in the audience: perspectives on online solutions for orchestras during the covid-19 pandemic in the state of São Paulo, Brazil

Abstract

The sudden migration to the online space due to social isolation during the Covid-19 pandemic confirmed Giddens (1995) statement that living in post-modernism means we live in an experimental era in which we are both protagonists and sufferers of the changes. A previous work (Barbosa, 2020) aimed to analyze the transition of musical instrument teachers in Brazil to online and virtual classes in this period. The present study is a follow up on documenting the resilience of musicians during the pandemic – from the challenges to the learnings – targeting another professional group: the orchestra musicians. The chosen geographical cut was São Paulo state, Brazil. Thus, this study relates to two questions: 1) which strategies were used by orchestras in São Paulo state to maintain their music during the Covid-19 pandemic; 2) how can the new digital formats for orchestras impact the reach and accessibility of the public while promoting music education?

The theoretical discussion seeks to mediate the tension between the presence during a music performance, under a phenomenological view, and the need for innovation in our musical practice (Barbosa, 2019;

Canclini, 2016). The premises of cyberculture or technoculture – the era completely intermediated by technological communications in which we live (Lemos, Lévy, 2010; Trivinho, 2007; Sodré, 1996) – changed the free time habits of individuals and, consequently, the way they consume culture. However, considering that an orchestra performance is an experience of completeness exclusive to those who are present in the moment, one should not ignore the essence of the musical art and the exchanges between the orchestra and its audience (Bruser, 1999; Nachmanovitch, 2013). Such experiences of alterity cannot be fully reproduced through online means (Casanova, 2015; Heidegger, 1977, 2007). To this end, this study carried qualitative research through interviews with semi-structured questions via video conferences or written questionnaires. The interviewees were managers of five different orchestras in São Paulo state, Brazil – of different dimensions – during the year of 2021. The questions reside between the following axis: a) situation and response of the orchestra to the restrictions of their events [accomplished activities, musicians' paychecks, support of public and private investors]; b) relationship with the press and presence on social media; c) professional and emotional well-being of the musicians; d) perceptions about the audience during the virtual and restrictions phases, and expectations of return and/or innovation in the orchestras'

activities. The answers will be compared under two parameters: the details make a point about the persona, not a general point about the world; the statements will hold interest for a long period of time (Linde, 1993). Through such analysis, it is expected to: document the actions taken by these orchestras and their results as examples during future crisis; perceive and propose innovative musical practices for online and offline means that establish dialogues in the virtual era; evidence the need of support from public and/or private sectors for the maintenance of the orchestras.

Keywords: Orchestra performances; music during the pandemic; online migration

Prácticas reflexivas: Análisis de la participación en los Encuentros sobre prácticas pedagógicas en educación musical de la ESEAM J.P. Esnaola (2019-2022)

Ramiro Limongi,
Andrea Karina Cardozo-González,
Escuela Superior de Educación Artística en Música "Juan Pedro Esnaola"

Resumen

El Nivel Terciario de la Escuela Superior de Educación Artística en Música "Juan Pedro Esnaola" (Buenos Aires, Argentina)(ESEAM) celebra anualmente, desde 2019, un Encuentro sobre Prácticas Pedagógicas en Educación Musical (EPPEM). Esta iniciativa responde a la necesidad de crear espacios de reflexión sobre el hacer docente de manera sistemática en el marco de la actual academización global de los procesos formativos de músicos y educadores (Cardozo González, 2023). Asimismo, dado que es frecuente observar cierta desactualización en las aulas, aun habiendo aumentado la oferta de instancias de formación continua en la jurisdicción, se busca estimular la evaluación de las prácticas, a fin de evitar su cristalización, y ofrecer espacios colaborativos para su optimización permanente (Limongi, 2017). Mientras que la revisión de actividades, criterios, participaciones, representatividad, producciones e impacto de un evento con apenas cuatro años de historia podría parecer innecesaria, el presente trabajo

propone iniciar una cartografía de las estrategias pedagógicas desarrolladas en el marco del trabajo institucional que atienda a las cambiantes realidades, necesidades e intereses de la comunidad educativa y promueva el sostenimiento y desarrollo de prácticas reflexivas en el ámbito local de la educación musical (Cardozo González, 2021). Como en otros estudios descriptivos que abordan el examen de eventos académicos recurrentes (Figueiredo, 2022a, 2022b; Frega, 2022; González Moreno, 2018; Orman y Frega, 2021), el análisis documental (Creswell, 2014), en este caso, de programas generales y documentos de trabajo en los archivos institucionales permitió dimensionar el significado de estos encuentros para la institución y sus miembros.

Además de impulsar la reflexión sobre la práctica, y no sólo en la práctica (Benjamins, Roland, & Bylica, 2022), los espacios programados en estos cuatro eventos posibilitaron intercambios con instituciones locales, nacionales y extranjeras. En las mesas redondas, presentes todos los años, dialogaron docentes de la ESEAM y profesionales de Alemania, Brasil, Chile, España y México. La mayor participación de estudiantes y docentes de la institución se dio en los espacios performáticos, incluidos anualmente. Las conferencias, distribuidas entre 2019, 2021 y 2022, contaron mayormente con oradores afiliados a instituciones educativas de CABA. Desde 2020, numerosos estudiantes

intervinieron en conversatorios, convocados para reflexionar sobre sus trayectorias formativas y el propio ejercicio docente. A partir de 2021, se convoca a la presentación de comunicaciones orales (informes de investigación, relatos de experiencia o ensayos). En estos dos años, el 50% de los trabajos aprobados pertenecen a docentes de la ESEAM, mientras que el resto, a docentes y/o investigadores independientes y de universidades nacionales e internacionales. Los participantes fueron seleccionados por profesionales de la institución, de otras locales, y de Brasil, Chile, México y España. En cada edición del EPPEM, se abordó el emergente contextual, plasmándolo en la definición de sus ejes temáticos y considerando así aquello que interpela a la comunidad directamente desde las prácticas docentes cotidianas. Si bien el evento parece consolidarse dentro de la cultura institucional, queda aún por explorar los motivos que favorecen la implicación de la comunidad en ciertos espacios, mientras se observa cierta reticencia o indiferencia ante otros.

Palabras clave: prácticas pedagógicas reflexivas, eventos académicos recurrentes, niveles de participación

Reflective practices: Analysis of participation in the Meetings on pedagogical practices in music education at ESEAM J.P. Esnaola (2019-2022).

Abstract

The Higher Level of Escuela Superior de Educación Artística en Música "Juan Pedro Esnaola" (Buenos Aires, Argentina) (ESEAM) celebrates annually, since 2019, a Conference on Pedagogical Practices in Music Education (EPPEM). This initiative responds to the need to create spaces for reflection on teaching in a systematic way within the framework of the current global academization of the training processes of musicians and educators (Cardozo González, 2023). Likewise, given that it is common to observe outdated classroom experiences, even though the offer of continuous training in the jurisdiction has increased, the aim is to stimulate the evaluation of practices, in order to avoid their crystallization, and offer collaborative spaces for their permanent optimization (Limongi, 2017). While the review of activities, criteria, participation, representativeness, productions, and impact of an event with barely four years of history might seem unnecessary, this paper proposes to start a mapping of the pedagogical strategies developed within the framework of institutional work that attends to the changing

realities, needs and interests of the educational community, and promotes the maintenance and development of reflective practices in the local field of music education (Cardozo González, 2021). As in other descriptive studies that address the examination of recurring academic events (Figueiredo, 2022a, 2022b; Frega, 2022; González Moreno, 2018; Orman and Frega, 2021), the documentary analysis (Creswell, 2007), in this case, of general programs and work documents in the institutional archives allowed us to measure the meaning of these meetings for the institution and its members.

In addition to promoting reflection on practice, and not only in practice (Benjamins, Roland, & Bylica, 2022), the spaces programmed in these four events enabled exchanges with local, national and foreign institutions. ESEAM teachers and professionals from Germany, Brazil, Chile, Spain and Mexico discussed in the round tables, present every year. The highest participation rate of students and teachers from the institution occurred in the performance spaces, included annually. The keynotes, distributed between 2019, 2021 and 2022, were mostly offered by speakers affiliated with CABA educational institutions. Since 2020, numerous students have participated in discussion sessions, convened to reflect on their formative trajectories and their own teaching practice. As of 2021, there is a call for oral communications (research and experience reports or essays). In these two years, 50% of

the approved works belongs to ESEAM teachers, while the rest, to independent teachers and/or researchers and from national and international universities. Participants were selected by professionals from the ESEAM and other local institutions, and from Brazil, Chile, Mexico and Spain. In each edition of EPPEM, the contextual emergent was addressed, capturing it in the definition of its thematic axes, thus considering what questions the community directly from daily teaching practices. Although the event seems to be consolidated within the institutional culture, it remains to be explored the reasons that favor the involvement of the community in certain spaces, while a certain reluctance or indifference to others is observed.

Keywords: reflective pedagogical practices, recurring academic events, levels of participation

Culturas populares brasileiras, educação intercultural e múltiplas criatividades: brincando com o Cacuriá

Cecília M. Pinheiro Machado,
Gabriela Flor Visnadi,
Universidade do Estado de Santa Catarina

Resumo

Neste trabalho, tecemos algumas reflexões sobre uma prática educativa realizada com um grupo de estudantes de licenciatura em música, em uma Universidade situada no Sul do Brasil. Nosso objetivo foi promover um espaço onde, através de práticas musicais criativas, os estudantes pudessem articular elementos, valores e estratégias de diferentes culturas. Para isso, nos apoiamos nas perspectivas da educação intercultural (CANDAU, 2016) e das múltiplas criatividades musicais (BURNARD, 2012). Compreender as criatividades musicais de forma múltipla implica considerá-las enquanto práticas que se manifestam social e culturalmente, com valores e características próprias de seus sistemas culturais, sociais e de atividades. Assim, ao invés de focalizar a criatividade individual ou o indivíduo criativo, esta perspectiva compreende os sistemas sociais e culturais como lócus das criatividades (BURNARD, 2012). A perspectiva da educação intercultural (CANDAU, 2016) compreende as diferenças como vantagem pedagógica, buscando promover diálogos sistemáticos entre diferentes saberes e práticas, em

processos que visam articular igualdade e diferença na construção de um ambiente democrático onde diferentes sujeitos e saberes sejam reconhecidos. Conectando estes dois eixos teóricos, desenvolvemos uma proposta que possibilitasse a conexão com uma tradição popular distante do grupo de estudantes, envolvendo valores, significados e relações diversificadas com a música e, conseqüentemente, processos criativos de diferentes sistemas culturais e sociais. Assim como muitas manifestações populares, o cacuriá – Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão - articula música, dança, jogo e teatralidade, implicando em processos criativos e de aprendizagem particulares. Foi feita uma contextualização detalhada aos estudantes, além de práticas coletivas com diversas brincadeiras de cacuriá, buscando aproximá-los ao máximo do processo de aprendizagem original desta manifestação. Na seqüência, a turma se organizou em pequenos grupos, que trabalharam compondo seus cacuriás envolvendo canção, coreografia e brincadeira. Pudemos verificar que todos os grupos trabalharam dentro de processos e características do cacuriá nas suas composições, experimentando valores culturais diferentes dos seus, além de envolver concepções de criatividade diferentes daquelas que costumam vivenciar em suas práticas musicais, na universidade e em outros contextos. Todas as composições desenvolvidas mostraram que a participação coletiva em forma de brincadeira era o principal fim. Esta experiência nos aproximou

do argumento de Burnard (2012), de que as criatividades são situadas nas práticas culturais e sociais e apresentam-se com características diversas: o que é criativo para uma cultura, pode não ser em outra. Em relação à educação intercultural, podemos perceber que, ao conhecer e vivenciar uma cultura diferente dentro de seus termos, valores e significados, o grupo pôde ampliar seus horizontes culturais, expandindo suas perspectivas e sua relação com a música e com as criatividades musicais. Também percebemos a interrelação entre a cultura dos estudantes e a cultura do cacuriá através das composições, que apresentaram nas letras elementos característicos de sua região, como o butiá, e a pesca da tainha. Compreendemos esta proposta de composição não como busca de um produto intercultural, mas de uma experiência que possa emergir do reconhecimento e do encontro com outras práticas culturais, favorecendo uma experiência de diálogo intercultural.

Palavras-chave: criatividades musicais; educação intercultural; culturas populares brasileiras.

Popular Brazilian cultures, intercultural education and multiple creativities: playing with Cacuriá

Abstract

In this work, we give some thoughts about an educational practice carried out with a group of undergraduate music students at a university located in Southern Brazil. Our objective was to develop a space where, through creative music practices, students could integrate elements, values, and strategies from different cultures. To this end, we use the perspectives of intercultural education (CANDAU, 2016) and multiple musical creativities (BURNARD, 2012) as a theoretical framework. Understanding musical creativities, in a broader perspective, entails considering them as practices that manifest themselves socially and culturally, with values and characteristics specific to their cultural, social and activity systems. Thus, rather than focusing on individual creativity or the creative individual, this perspective sees social and cultural systems as the locus for creativities (BURNARD, 2012). In the perspective of intercultural education (CANDAU, 2016) differences are seen as a pedagogical advantage, as they can promote regular interaction between different types of knowledge and practices, in processes that aim to integrate equality and difference when developing a democratic environment where different subjects and knowledge are recognized. By relating these two theoretical frameworks, we developed a proposal that could enable the participants to connect with a different popular tradition, involving diverse values, meanings, and relationships with music and, consequently, creative processes from different cultural

and social systems. As with many popular manifestations, *cacuriá* – an intangible cultural heritage – combines music, dance, playful activities, and theatrical performance, resulting in particular creative and learning processes. The students were provided with a detailed contextualization of *Cacuriá*, and had collective practices with several *cacuriá*-related playful activities, so that they could feel as close as possible to the original learning process of this manifestation. Subsequently, the students were divided into small groups to work on composing their *cacuriás* by combining songs, choreography, and playful activities. We found that all groups worked within the processes and characteristics of *cacuriá* in their compositions, experiencing cultural values other than their own. They also used different conceptions of creativity from those that they usually experience in their musical practices, at university and in other contexts. All their compositions showed that their main purpose was collective participation in the form of playfulness. This experience is in line with Burnard's argument (2012), i.e., creativities are situated in cultural and social practices and have different characteristics: what is creative in one culture, may not be so in another. As regards intercultural education, we realized that, by becoming familiar with and experiencing a different culture within its terms, values and meanings, the students could expand their cultural horizons, widening their perspectives and their relationship with music and musical creativity. We

also noted the interrelationship between the students' culture and the culture of cacuriá, based on students' compositions, whose lyrics contained typical elements of their region, e.g., butiá, and mullet fishing. We understand this proposal for composition not as a quest for an intercultural product, but as an experience that may emerge from recognition and interaction with other cultural practices, which favors an experience of intercultural dialog.

Keywords: musical creativities; intercultural education; Brazilian popular cultures.

Podcasts biográficos com professores de música na Educação Infantil

Ana Ester Correia Madeira,
Universidade do Estado de Santa Catarina

Resumo

O objetivo desta comunicação é apresentar reflexões teórico-metodológicas sobre uma pesquisa em andamento desenvolvida com podcasts biográficos, cujo foco é compreender como se constroem os processos formativos de três professoras e três professores de música que trabalham na Educação Infantil, por meio de suas narrativas de experiências vividas. O podcast biográfico é uma ferramenta de registro. Biografia é definida como escrita de vida em todas as suas configurações, porque através dela o sujeito conta sua história e dá forma e sentido às suas experiências, o que auxilia na relação consigo e com o outro (Delory-Momberger, 2019). Para Bolívar (2002), a pesquisa biográfica possui legitimidade na área da educação, porque não se limita a uma única forma de coleta e análise dos dados. Dentre os neologismos desse movimento, Passeggi (2021) fala em “narrativas da experiência”, um método mais holístico por considerar os entrelaçamentos produzidos por cada história narrada. O podcast se origina de uma demanda digital sobre algum conteúdo em áudio com a intenção de criar programas de

rádio mais elaborados e disponibilizá-los na internet para download (Medeiros, 2006). Diferente da rádio tradicional tem mais opções de acesso e tipos de conteúdo, podendo ser realizado por meio de conversas, também registradas em vídeo (Freire, 2013). Criei o termo podcasts biográficos, pela importância que a produção e a divulgação de conteúdo sobre educação musical trazem para a escola e para a formação acadêmico-profissional docente, transpondo fronteiras acadêmicas com o potencial tecnológico. Considerei o fator biográfico porque envolve a subjetividade de cada sujeito ao destacarem suas trajetórias docentes. Nos podcasts, acolhi cada participante como convidada(o) e eu como anfitriã, tendo a entrevista narrativa como parâmetro, mantendo aberto o espaço para cada sujeito criar condições para a própria narrativa e poder compartilhá-las (Jovchelovitch & Bauer, 2010); e a liberdade no tempo de gravação de cada podcast, porque esse tipo de pesquisa preza pela singularidade de uma experiência quando o “tempo biográfico” se situa a partir da percepção pessoal do indivíduo (Delory-Momberger, 2012). Escolhi a Plataforma Zoom para registrar as narrativas, editei os podcasts e, seguindo princípios éticos, adicionei no Canal do Youtube do Grupo de Pesquisa Formusi. Baseei-me na teoria narrativa de Ricoeur (2014) e na compreensão cênica de Marinas (2007) para compreender as narrativas. É possível ponderar que uma entrevista realizada de forma online limita o registro das

expressões corporais e seus efeitos na narrativa, ao passo que as expressões faciais podem ser facilmente observadas. Por um lado, é um desafio considerar numa análise como estava a(o) convidada(o) no dia da gravação, ou seja, seu cansaço, desânimo, motivação ou otimismo, e como isso influenciou em cada fala. Por outro, essa ferramenta trouxe liberdade geográfica diante das limitações da pandemia de Covid-19, permitindo que a pesquisa tivesse alcance e representatividade. Por fim, o podcast biográfico é um exemplo de que o potencial das tecnologias pode ser mais explorado, criando uma ponte entre universidade, escola e comunidade por meio das conexões digitais.

Palavras-chave: podcasts, pesquisa (auto)biográfica, formação docente, educação infantil, narrativas.

Biographical podcasts with music teachers in Early Childhood

Abstract

The aim of this communication is to present theoretical-methodological reflections about an ongoing research developed with biographical podcasts, whose purpose is to understand how formative processes of six music teachers (three women and three men), whom work in Early Childhood, are built through their narratives of experiences. The biographical podcast is a recording tool. Biography is defined as life

writing in all its configurations, because through it teacher tells her (or his) story and gives shape and meaning to her (or his) experiences, which helps in the relationship with herself (or himself) and the other (Delory-Momberger, 2019). For Bolívar (2002), biographical research has legitimacy in education area, because it isn't limited to a single form of data collection and analysis. Among the neologisms, Passeggi (2021) speaks of "narratives of experience", an holistic method that takes into account the entanglements produced by each narrated story. The podcast originates from a digital demand for an audio content that aims to create radio programs and making them available on the internet (Medeiros, 2006). It has more types of access and contents, unlike traditional radio, can be done through conversations, and also recorded on video (Freire, 2013). I created the term biographical podcasts, due the importance that the production and dissemination of music education content bring to school and music teacher training, crossing academic boundaries with the technological potential. I considered biographical factor because it involves the subjectivity of each participant when highlight their teaching trajectories. In podcasts, I understood each teacher as a guest and me as a host, using narrative interview as a parameter, keeping open the space for the teachers to create conditions for their own narrative and be able to share it (Jovchelovitch & Bauer, 2010); and freedom in the recording time of the

podcasts, because this type of research values the singularity of an experience when the “biographical time” is based on the individual perception of the participant (Delory-Momberger, 2012). I chose Zoom Platform to record the narratives, edited the podcasts and, following ethical principles, added them to the Youtube Channel of Formusi Research Group. I based the comprehending process on narrative theory of Ricoeur (2014) and scenic understanding of Marinas (2007). It’s possible to consider that an online interview has limits to record body expressions, which directly influences the narratives, but facial expressions can be easily observed. On one hand, it’s a challenge to consider in narrative comprehension process how the guests were feeling on the day of recording: their tiredness, discouragement, motivation or optimism, and how these feelings influenced each speech. On the other, this tool brought geographical freedom faced one the limitations of Covid-19 pandemic, allowing the research to have reach and representativeness. Finally, the biographical podcast is an example that the potential of technologies can be further explored, creating a bridge between university, school and community through digital connections.

Keywords: podcasts, (auto)biographical research, teacher training, early childhood, narratives.

(Trans)formar na aula de música: experiências no estágio curricular supervisionado

Mônica Luchese Marques,
Teresa Mateiro,
Universidade do Estado de Santa Catarina

Resumo

Na pesquisa em andamento, que apresentamos nesta comunicação, buscamos apreender as (trans)formações de estagiários, de um curso de Licenciatura em Música no Brasil, por meio da reflexividade narrativa desenvolvida no Ateliê Biográfico de Projeto (Delory-Momberger, 2006). O Ateliê foi utilizado como um dispositivo metodológico e de formação (auto)biográfica durante as aulas da disciplina de estágio curricular, com ênfase na escola pública de educação básica. O método de pesquisa adotado foi a Teoria Fundamentada, na perspectiva da Análise Situacional (Clarke, 2005). As categorias foram desenvolvidas por meio da análise da situação vivenciada, cartografada (Clarke, 2005) e da codificação das narrativas e memorandos (Charmaz, 2009). A categoria, Professorar música na escola, escolhida para discussão neste trabalho, contempla ações pedagógico-musicais vividas, narradas e escritas pelos estagiários durante o primeiro semestre de 2022. Essa categoria relaciona conhecimentos, tomada de decisões e práticas musicais no presente de professorar. Além disso, abrange a profissionalidade por meio das vivências, no processo de adaptação e escuta (ou não),

dos(as) alunos(as) matriculados(as) em turmas de ensino fundamental e médio. Buscamos um verbo que contemplasse as ações e decisões em sala de aula, na perspectiva de pensar a formação de professor(a) de música considerando o conceito acadêmico-profissional (Diniz-Pereira, 2008). Assim, centramos no “ofício” mais básico do professor (Larrosa, 2018, p. 26), aquele que “é inseparável do lugar onde é exercido”, a escola. Percebemos que a prática musical na escola, como um ato de professorar, pode ser interpretada com o ato de musicar, traduzido do *musicking*, de Small (1999). Para o autor, esse verbo contempla o fazer música e o participar de uma performance musical em suas mais diversas tarefas, que são situadas, no sentido de atores envolvidos com a prática musical e o espaço. O foco aqui não está no produto, na obra musical como resultado prático, e sim nas experiências de interações por meio da música. O professorar exige do estagiário uma ação e reflexão imediata, de acordo com a experiência do momento, possibilitando que o estudante construa estratégias docentes ao longo de sua formação e de sua carreira de professor. O imprevisto é apontado pelos estagiários como um elemento do professorar, o que os leva a pensar em um planejamento flexível (Pires, 2015). A instabilidade é uma característica que pode ser apontada como favorável à profissão professor(a), que, no caso dos estagiários permitiu a reflexão na prática e, conseqüentemente, em tomadas de decisões durante as aulas. As

narrativas dos estagiários revelaram que no ato de professorar, eles adquiriram conhecimentos sobre o desenvolvimento musical dos(as) alunos(as), por meio de trocas de experiências entre eles e com as professoras supervisoras e orientadoras. Ao narrar seus atos de professorar, os estagiários também trouxeram sua reflexão pós-ação. Nessa perspectiva, Passeggi (2021) conceitua a reflexividade narrativa como um processo que ao se constituir como um si mesmo, o indivíduo também dá sentido às suas experiências, aprendizagens e reconhece seus fracassos e tentativas. A partir da reflexividade narrativa dos estagiários podemos inferir seu processo de aprendizagem em ser professor.

Palavras-chaves: formação docente; pesquisa (auto)biográfica; escola pública

(Trans)forming in the music classroom: experiences in the teaching practice

Abstract

In the ongoing research we present we present in this communication, we seek to apprehend the (trans)formations of students in a music degree course in Brazil, through the narrative reflexivity developed in

the Biographical Workshop Project (Delory-Momberger, 2006). The Workshops was used as a methodological and (auto)biographical training device during the classes of the pedagogical practice discipline, with emphasis on public schools. The research method adopted was Grounded Theory, from the perspective of Situational Analysis (Clarke, 2005). The categories were developed through the analysis and mapping of the situations experienced (Clarke, 2005) and the coding of the narratives and notes (Charmaz, 2009). Categories were developed through analysis of the situation experienced, mapped (Clarke, 2005) and coding of the narratives and memos (Charmaz, 2009). The category chosen for discussion in this paper, "Teaching music in schools", considers pedagogical and musical actions experienced, narrated, and written by the trainees during the first semester of 2022. This category relates teachers' knowledge, decision-making and musical practices. It also deals with professionalism through the experiences of students in primary and secondary school classes in the process of adapting and listening (or not). We searched for a verb that contemplates the actions and decisions in the classroom, from the perspective of thinking about the music teacher education, considering the academic-professional concept (Diniz-Pereira, 2008). In this way, we focused on the most basic 'craft' of the teacher (Larrosa, 2018, p. 26), which is 'inseparable from the place where it is exercised', the school. We realize that musical

practice in school, as an act of teaching, can be interpreted with the act of musicking, by Small (1999). For the author, this verb contemplates the making of music and the participation in a musical performance in its most diverse tasks, which are situated, in the sense of actors involved with the musical practice and the space. The focus here is not on the product, the musical work as a practical result, but on the experiences of interactions through music. Teaching requires immediate action and reflection on the experience of the moment, enabling the student to develop teaching strategies throughout their training and teaching career. Improvisation is pointed out by students as an element of teaching that leads to thinking about flexible planning (Pires, 2015). Instability is a characteristic that can be pointed out as favorable to the teaching profession, which, in the case of the students, allowed them to reflect on their practice and, consequently, on the choices they made in the classroom. The participants' narratives revealed that in the act of teaching, they acquired knowledge about the students' musical development, by means of exchanges of experiences among themselves and with the supervising and guiding teachers. Students also brought their after-action reflection to the narrative of their teaching. In this perspective, Passegi (2021) conceptualizes narrative reflexivity as a process by which individuals, in constituting themselves, also give meaning to their experiences, learning and recognizing their failures and

attempts. From the narrative reflexivity of the participants, we can have an insight into their learning process of being a teacher.

Keywords: teacher training; (auto)biographical research; public school

Educação Musical e Educação Especial: Implicações Na Formação De Professores No Brasil

Ana Carolina dos Santos Martins, Faculdade de Música do Espírito Santo
Ana Roseli Paes do Santos, Universidade Federal do Tocantins

Resumo

Temos visto nos últimos anos, políticas públicas variadas, estruturas legislativas ampliadas e processos sociais direcionados aos estudantes público-alvo da Educação Especial no Brasil. Fato é, que o cotidiano escolar demonstra que o atendimento dedicado aos estudantes com necessidades educacionais específicas, de forma geral, é precário, e quando observamos a prática musical no contexto escolar, essa realidade tende a ser ampliada. Inúmeras questões são apontadas como responsáveis pelo inadequado ou inexistente atendimentos a esses estudantes: falta de estrutura, carência de profissionais capacitados, ausência de apoio governamental, entre outros. A fim de delimitarmos o tema, estabelecemos como recorte e objetivo dessa pesquisa analisar a formação do futuro docente de música, a partir de uma revisão bibliográfica. Desse modo, conhecer a realidade das Licenciaturas em Música do Brasil, e, com base na análise dos resultados dessas pesquisas, apontar sugestões possíveis de serem adotadas como processo formativo que contemple a pluralidade existente nas salas de

aula e suporte a construção de um caminho metodológico que seja equânime e integral a todos os estudantes.

Palavras-chave: Formação docente; Educação musical especial;
Licenciatura em música

Music Education and Special Education: Implications for Teacher Training in Brazil

Abstract

In recent years, we have seen a variety of public policies, expanded legislative structures, and social processes aimed at Special Education students in Brazil. The fact is that the school routine demonstrates that the service dedicated to students with specific educational needs, in general, is precarious. This reality is expanded when we observe musical practice in the school context. Numerous issues are pointed out as responsible for inadequate or non-existent assistance to these students: lack of structure, lack of trained professionals, and lack of government support, among others. To delimit the theme, we established as a cut and objective of this research to analyze the training of future music teachers based on a bibliographical review. In this way, to know the reality of Degrees in Music in Brazil, and, based on the analysis of the

results of these researches, to point out suggestions that can be adopted as a training process that contemplates the existing plurality in the classrooms and supports the construction of a methodological path that is equitable and integral to all students.

Keywords: Teacher training; Special music education; Degree in music

Estágios em música: estudos na perspectiva (auto)biográfica

Teresa Mateiro, Universidade do Estado de Santa Catarina

Resumo

As experiências no estágio supervisionado em música é uma das temáticas de interface à formação com maior interesse por parte dos pesquisadores(as) brasileiros(as) nas últimas três décadas, conforme pesquisa sobre formação docente, do tipo estado da arte, realizada por Almeida e Teixeira (2021). Foram encontrados 220 trabalhos, entre artigos, dissertações e teses, entre o período de 1990 a 2020. Nos primeiros dez anos, foram publicados dois artigos e três dissertações. Nos próximos dez, 45 artigos, 17 dissertações e nove teses. E, na última década, 81 artigos, 38 dissertações e 25 teses. Ao considerar esses dados, fica evidente que a formação de professores(as) de música está se desenvolvendo como uma área de investigação própria (Mateiro, 2019). É nesse campo em estudo que apresento esta comunicação, decorrente de pesquisa em andamento, com o objetivo de compreender a construção da identidade profissional de licenciandos em música por meio da (auto)reflexão biográfica. Para tanto, tem como sujeitos os(as) estagiários(as) inseridos em escolas públicas e como procedimentos teórico-metodológicos a pesquisa (auto)biográfica e os princípios da

teoria fundamentada. O diferencial entre esta proposta e os trabalhos investigativos supracitados é a mudança epistemológica, que “da instância positivista, passa a uma perspectiva interpretativa, em que o significado dos atores se torna o foco central da investigação” (Bolívar, 2002, p. 4). Na área de educação musical, essa abordagem faz parte do grupo das temáticas emergentes, como pode ser verificado em Marques et al. (2022). Integram este projeto: estudantes dos cursos de Pedagogia e Licenciatura em Música, mestrando(as), doutorando(as) e professores(as) de música que trabalham em escolas públicas de educação básica. Apresento reflexões sobre dois estudos que se encontram na etapa da análise dos dados, os quais foram coletados durante o ano de 2022. O primeiro, centrou-se nos relatos escritos de uma licencianda que realizou o seu estágio com uma turma de educação infantil. Apoiada em Bolívar, Domingo e Fernández (2001), Gonçalves e Costa (2014), Zabalza (2004), entre outros, busco compreender como ela expressa sua identidade profissional nos textos elaborados durante a prática do estágio, especificamente, naqueles pós-ação pedagógico-musical. No segundo trabalho, com licenciandos matriculados na disciplina de estágio, o Ateliê Biográfico de Projeto (Delory-Momberger, 2006), foi utilizado como dispositivo metodológico e de formação (auto)biográfica. Assim, durante as aulas havia momentos de narração, biografização e heterobiografização, compartilhados de

forma oral entre os estagiários(as). Como resultados parciais, por um lado, destaco que a narrativa, oral e escrita, é um procedimento de formação que permite o estudante: lidar com preocupações e competências profissionais e sociais; compreender as diferentes dimensões da realidade do contexto de formação; aprender a saber-ser em relação consigo, com o outro e com o mundo; refletir no presente sobre as ações do passado para que possa ressignificar a prática pedagógico-musical no futuro. Por outro, o(a) estagiário(a), no desenvolvimento da narração escrita, expressa o que sabe, sente, pensa e faz, bem como as razões pelos quais faz e a forma como faz, dando sentido às experiências vividas durante a prática do estágio supervisionado em música.

Palavras-chave: formação docente; identidade profissional; escola.

Teaching practice in music: studies from an (auto)biographical perspective

Abstract

The experience of pedagogical practice in the field of music is one of the topics of interface with education that has received greater interest among Brazilian researchers in the last three decades, according to the

study on teacher education conducted by Almeida and Teixeira (2021). 220 works were found, among articles, master's thesis, and theses, between the period of 1990 and 2020. In the first ten years, two articles and three master's theses were published. In the next ten, 45 articles, 17 master's theses and nine theses. And in the last decade, 81 articles, 38 master's theses, and 25 theses. Looking at these data, it is clear that music teacher education is developing as a distinct area of research. (Mateiro, 2019). It is in this field of study that I present this communication, the result of an ongoing research aimed at understanding the construction of professional identity of music students through biographical (self-) reflection. To this end, it uses the trainees, placed in public school classrooms, as subjects and (auto)biographical research and the principles of grounded theory as theoretical and methodological procedures. The crucial difference between this proposal and the above-mentioned studies is the epistemological shift from "positivism to an interpretive perspective in which the meaning of the actors becomes the central focus of the investigation". (Bolívar, 2002:4). In music education, as confirmed by Marques et al. (2022), this approach is part of the group of emerging themes. This project is made up of students of pedagogy and music education, master's and doctoral students, and music teachers who work in public schools. I present reflections on two studies that are in the process of analyzing data

collected in 2022. The first focused on the written reports of a graduate student who had completed her practice in an early childhood classroom. Supported by Bolívar, Domingo and Fernández (2001), Gonçalves and Costa (2014), Zabalza (2004), among others, I try to understand how she expresses her professional identity in the texts prepared during the internship practice, especially in those that follow the pedagogical-musical action. In the second work, with students enrolled in the pedagogical practice discipline, the Biographical Project Workshop (Delory-Momberger, 2006) was used as a methodological and (auto)biographical education tool. Thus, during the classes, there were moments of narration, biography and heterobiography shared orally among the students. As partial results, I highlight on the one hand that narrative, oral and written, is a training procedure that allows the student to: deal with professional and social concerns and competences; understand the different dimensions of the reality of the work context; learn to know how to be in relation with oneself, with others and with the world; reflect in the present on the actions of the past in order to give a new meaning to pedagogical and musical practice in the future. On the other hand, in the development of the written narrative, the student expresses what he knows, feels, thinks, and does, as well as the reasons why and the way he does it, giving meaning to the experiences lived during the teaching practice in music.

Keywords: teacher education; professional identity; school.

Flausino Vale's 26 Prelúdios Característicos e Concertantes para Violino Só: A Pedagogical Alternative for Developing Advanced Technique

Stephen Nordstrom, The University of Texas at El Paso

Abstract

In traditional violin pedagogy, advanced techniques are developed through three main categories of repertoire: etudes, short showpieces, and concertos. While these established approaches are effective for conventional students, each brings with it inherent issues related to pedagogy and performance. For example, etudes isolate and address specific techniques, usually at the expense of musicality, and are thus not suitable for presentation outside of the applied studio. Showpieces are wonderful for developing technique, but most are extremely challenging to play. These works are full of demanding passages that render them beyond the reach of the average student. Concertos are musically demanding and quite lengthy works that often take many months to learn. The extended learning curve required to fully grasp these pieces and prepare them for performance does not provide the student enough opportunity to showcase their developing skills.

These concerns are particularly pronounced when a teacher works with a student from a non-traditional musical background who has not had

prior consistent pedagogical guidance or developed a basic technical proficiency. These students often find the standard repertoire daunting and out of reach for their own musical development, which leads to frustration in the practice room, discouragement in performances, and pronounced gaps in technical knowledge as they progress through their studies. A student such as this could very well shy away from technical repertoire entirely, thereby jeopardizing their ability to perform and teach common advanced violin techniques. Teachers must therefore fill the deficiency in suitable repertoire with modern pedagogical alternatives that can be used to successfully develop advanced techniques.

The 26 Prelúdios of the Brazilian violinist-composer Flausino Vale are great introductory pedagogical pieces that fill this technical niche in a manageable and effective way. The short preludes encompass a broad array of musical landscapes and employ the same technical language seen in the core repertoire of showpieces and concertos, albeit in less demanding often rudimentary passages. As character pieces, they contain folk material, humorous musical imagery, extended techniques, and are more developmentally productive for students due to their smaller scale and more manageable musical structure. Altogether, Vale's charming solo preludes provide a modern and culturally responsive pedagogical alternative to the canonical works of the European

violinist-composers while providing valuable performance experience for non-traditional students.

Los 26 Preludios Característicos y Concertantes para Violín Solo de Flausino Vale: Una Alternativa Pedagógica para Desarrollar una Técnica Avanzada

Resumen

En la pedagogía tradicional del violín, las técnicas avanzadas se desarrollan a través de tres categorías principales de repertorio: estudios, obras maestras breves y conciertos. Si bien estos enfoques establecidos son efectivos para los estudiantes convencionales, cada uno trae consigo problemas inherentes relacionados con la pedagogía y el desempeño. Por ejemplo, los estudios aíslan y abordan técnicas específicas, generalmente a expensas de la musicalidad y, por lo tanto, no son adecuados para presentaciones fuera del estudio aplicado. Las piezas maestras son maravillosas para desarrollar la técnica, pero la mayoría son extremadamente difíciles de tocar. Estos trabajos están llenos de pasajes exigentes que los hacen más allá del alcance del estudiante promedio. Los conciertos son obras musicalmente exigentes y bastante largas que, a menudo, tardan muchos meses en aprenderse. La curva de aprendizaje prolongada que se requiere para comprender

completamente estas piezas y prepararlas para la interpretación no brinda al estudiante la oportunidad suficiente para mostrar sus habilidades en desarrollo.

Estas preocupaciones son particularmente pronunciadas cuando un maestro trabaja con un estudiante de formación musical no tradicional que no ha tenido una orientación pedagógica consistente previa o desarrollado una competencia técnica básica. Estos estudiantes a menudo encuentran el repertorio estándar desalentador y fuera del alcance de su propio desarrollo musical, lo que genera frustración en la sala de práctica, desánimo en las interpretaciones y brechas pronunciadas en el conocimiento técnico a medida que avanzan en sus estudios. Un estudiante como este podría muy bien alejarse del repertorio técnico por completo, poniendo así en peligro su capacidad para interpretar y enseñar técnicas avanzadas comunes de violín. Por lo tanto, los docentes deben suplir la deficiencia de un repertorio adecuado con alternativas pedagógicas modernas que puedan utilizarse para desarrollar con éxito técnicas avanzadas.

Los 26 Preludios del violinista y compositor brasileño Flausino Vale son grandes piezas introductorias a la pedagogía que llenan este nicho técnico de manera manejable y eficaz. Los breves preludios abarcan una amplia gama de paisajes musicales y emplean el mismo lenguaje técnico que se ve en el repertorio principal de obras maestras y conciertos,

aunque en pasajes menos exigentes, a menudo rudimentarios. Como piezas de personajes, contienen material folclórico, imágenes musicales humorísticas, técnicas extendidas y son más productivas para el desarrollo de los estudiantes debido a su escala más pequeña y estructura musical más manejable. En conjunto, los encantadores preludios solistas de Vale brindan una alternativa pedagógica moderna y culturalmente receptiva a las obras canónicas de los violinistas y compositores europeos, al tiempo que brindan una valiosa experiencia de interpretación para estudiantes no tradicionales.

Da colonialidade na educação superior em música no Brasil a alternativas decoloniais na atualidade

Luis Ricardo Silva Queiroz, Universidade Federal da Paraíba

Resumo

A música no Brasil foi institucionalizada a partir de um intenso processo de colonização. Esse fato fez com que os currículos, conteúdos, objetivos e abordagens metodológicas, além de outros aspectos relacionados ao ensino e aprendizagem formal de música no país, fossem historicamente baseados em estratégias criadas para o ensino da música erudita ocidental do passado. Considerando tal contexto, este trabalho analisa a atual realidade da colonialidade na educação superior brasileira e propõe estratégias para, a partir desse panorama, incorporar perspectivas decoloniais para o ensino de música. As discussões que alicerçam o trabalho têm como suporte uma pesquisa qualitativa que contemplou trinta importantes universidades do país na área de música, considerando na seleção dessas instituições, entre outros critérios, as singularidades de cada região brasileira. Os dados foram coletados a partir de pesquisa documental que proporcionou o acesso tanto aos projetos pedagógicos das universidades estudadas quanto a um conjunto vasto de documentos relacionados às propostas e estratégias de ensino de música nessas instituições. O trabalho tem como base

teórica perspectivas e abordagens relacionadas à educação superior no século XXI (Bansal, 2011; Campbell et al., 2016; Couto, 2014; Heile et al., 2017; Jones et al., 2019; Moore, 2017; Pereira, 2014) e bases epistemológicas acerca da colonialidade/decolonialidade, tanto em dimensões mais gerais (Catherine, 2017; Mignolo, 2011, 2012; Moraña et al., 2008), quanto em abordagens mais específicas no universo da música (Aharonián, 2011; Holguín, 2018; Penna & Sobreira, 2020; Pereira, 2020; Queiroz, 2017, 2020; Souza, 2019). Os resultados mostraram que ainda há fortes traços de colonialidade nos cursos de graduação em música atualmente, com um amplo domínio da música erudita ocidental e a reprodução do modelo disciplinar como única alternativa de organização dos currículos. Fundamentado nas bases teóricas e nos dados empíricos analisados neste estudo, este trabalho apresenta diretrizes para pensar e implementar estratégias decoloniais para o ensino e aprendizagem da música na educação superior do Brasil. As reflexões apresentadas consideram que é preciso trabalhar brechas e rupturas decoloniais, principalmente por meio da ampliação dos conhecimentos musicais abordados e da incorporação de novas estratégias curriculares relacionadas às singularidades da música no país.

Palavras-chave: Colonialidade/Decolonialidade, Educação Superior, Formação em Música, Opções Decoloniais

From coloniality in higher music education in Brazil to Present-day decolonial alternatives

Abstract

Music came to be institutionalized in Brazilian education owing to an intense process of colonization. Current research results hail this as a reason why the curricula, contents, goals, and methodological approaches—among other aspects of teaching and learning music in formal education—are still based on strategies created to teach Western classical music from the past. By considering this context, this paper analyses the current reality of the coloniality in Brazilian higher music education, and it proposes some strategies to incorporate decolonial approaches to music teaching in this universe. The study was conducted from a qualitative approach that encompassed 30 prominent universities of the countries in the field of music, considering the particularity of each Brazilian region. The data were produced from an intensive process of documentary research. This process enabled access to the educational projects of these institutions, as well as an extensive set of documents on the proposal and strategies of teaching music in the

concerned universities. The work is theoretically based on perspectives and approaches related to higher education in the 21st century (Bansal, 2011; Campbell et al., 2016; Couto, 2014; Heile et al., 2017; Jones et al., 2019; Moore, 2017; Pereira, 2014) and epistemological bases about coloniality/decoloniality, both in more general dimensions (Catherine, 2017; Mignolo, 2011, 2012; Moraña et al., 2008), and in more specific approaches in the universe of music (Aharonián, 2011 ; Holguín, 2018; Penna & Sobreira, 2020; Pereira, 2020; Queiroz, 2017, 2020; Souza, 2019). According to the findings, strong traits of coloniality in the undergraduate programs in music were seen. This was in consideration with the broad domain of the Western classical music at this educational level and the reproduction of a fragmented course-based model as the only strategy to organize the curricula. Grounded on the theoretical bases and empirical data analyzed in this work, the paper presents some guidelines to think and implement decolonial strategies for learning and teaching music in Brazilian higher education. This reflection presented considers that we need to work on decolonial breaches and ruptures mainly by widening the musical knowledge approached and incorporating some new strategies for organizing the program's curricular components.

Keywords: Coloniality/Decoloniality, Higher Education, Music Training,
Decolonial Options

Aprender tocando um instrumento em banda de música: aprendizagem autorregulada para a educação musical instrumental – validação do quadro teórico em contexto (1ª. Fase)

Marco Antonio Toledo Nascimento, Universidade Federal do Ceará, Sobral

Resumo

Este trabalho aborda a pesquisa em andamento sobre nova transposição do modelo de aprendizagem autorregulada pela leitura “aprender lendo” da profa. Sylvie Cartier (Cartier, 2007) para a aprendizagem de instrumento musical. Após o período como professor/pesquisador convidado na Faculdade de Educação da Universidade de Montreal trabalhando em cooperação com a professora Sylvie Cartier desenvolveu-se os fundamentos teóricos para a criação de um modelo de aprendizagem autorregulada que vise “Aprender música tocando um instrumento musical”. Para a validação do modelo teórico se faz necessário estudos empíricos, bem como a reprodução do modelo em contexto, no caso em Bandas de Música amadoras. Assim, o trabalho em questão tem por objetivo a validação do modelo em 4 bandas de música, sendo duas no estado do Ceará, uma em outra região do Brasil e uma na província de Québec no Canadá. A metodologia de pesquisa para os fundamentos teóricos adotada foi a pesquisa especulativa (Van

Der Maren, 1996). Espera-se com esta pesquisa propor um modelo de autorregulação da aprendizagem que possa ser aplicado na didática de instrumentos musicais nas bandas de música brasileiras, atendendo em totalidade, os aspectos deste constructo teórico e capaz de contribuir para a formação de cidadãos do século XXI protagonistas de sua aprendizagem.

Palavras-chave: aprendizagem autorregulada; didática instrumental; Bandas de Música, protagonismo da aprendizagem

Learning by playing an instrument in a brass band: self-regulated learning for instrumental music education - validation of the theoretical framework in context (Phase 1)

Abstract

This paper discusses the in-progress research on a new transposition of Prof. Sylvie Cartier's (Cartier, 2007) model of self-regulated "learning by reading" to musical instrument learning. After the period as guest professor/researcher at the Faculty of Education of the University of Montreal working in cooperation with Prof. Sylvie Cartier the theoretical foundations for the creation of a self-regulated learning model to "Learn music by playing a musical instrument" were developed. In order to

validate the theoretical model, empirical studies are needed, as well as its reproduction in context, in this case amateur music bands. Thus, this work aims at validating the model in 4 music bands, two in the state of Ceará, one in another region of Brazil, and one in the province of Quebec in Canada. The research methodology adopted for the theoretical foundations was the speculative research (Van Der Maren, 1996). It is expected with this research to propose a model of self-regulated learning that can be applied to the didactics of musical instruments in Brazilian music bands, attending in totality, all aspects of this theoretical construct and capable of contributing to the formation of citizens of the 21st century who are protagonists of their learning.

Keywords: self-regulated learning; instrumental didactics; amateur music bands; learning protagonism.

Tecnologia e Educação Musical: um elo indissociável

João Gracindo da Silva Neto,
Ana Luisa Fridman,
Universidade de São Paulo

Resumo

Buscamos, neste trabalho, demonstrar como a relação entre a tecnologia e a educação musical se estabelece em forma de um elo indissociável. Para isso, analisamos os trabalhos de Portowitz et al. (2014), Kim (2013), Baxter (2009) e Croft (2009). As pesquisas demonstraram que as tecnologias, além de recurso auxiliar, potencializam a motivação dos estudantes. Para compreender o fenômeno, tomamos como base a Teoria do Fluxo de Csikszentmihalyi (1997) e as descrições dos tipos de Computer-Aided-Instruction (CAI) de Williams e Webster (2008). Notamos que as características desses softwares vão de encontro com elementos que representam o estado de imersão e alta concentração que Csikszentmihalyi chama de "Flow". Estes aspectos poderiam explicar a proximidade entre os alunos da graduação em música com a tecnologia musical, percebida através de entrevistas realizadas com estudantes da Universidade de São Paulo (USP).

Palavras-chave: tecnologia musical; tecnologia educacional; educação musical; teoria do fluxo; Computer-Aided-Instruction (CAI).

Technology and Music Education: an inseparable link

Abstract

In this work, we seek to demonstrate how the relationship between technology and music education is established in the form of an inseparable link. For this, we analyzed the works by Portowitz et al. (2014), Kim (2013), Baxter (2009) and Croft (2009). Research has shown that technologies, in addition to being an auxiliary resource, enhance student motivation. To understand the phenomenon, we used Csikszentmihalyi's Flow Theory (1997) and the descriptions of the types of Computer-Aided-Instruction (CAI) by Williams and Webster (2008) as a basis. We realized that these software characteristics are in line with elements that represent the state of immersion and high concentration that Csikszentmihalyi calls "Flow". These aspects could explain the proximity between music students and music technology, perceived through interviews with students at the University of São Paulo (USP).

Keywords: music technology; educational technology; musical education; flow theory; Computer-Aided-Instruction (CAI).

Conciertos Didácticos: Un Espacio de Encuentros.

Mg. Alicia Edith Raso,
Prof. Sara Noemí Simbrón,
Prof. Maximiliano Daniel Lemos.
Instituto de Formación Docente Continua, Villa Mercedes. IFDC-VM

Resumen

El Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes hace 15 años forma profesores en diversas carreras. Una de ellas es el Profesorado de Música, que cuenta con un número importante de egresados/as que ejercen la docencia en los distintos Niveles Educativos de la Provincia de San Luis. La experiencia que se describe a continuación se lleva a cabo en la Asignatura Didáctica de la Música, materia que se dicta en el 3º año de dicho profesorado.

En el marco de la instancia de evaluación del 2do parcial de la materia, se llevan a cabo los Conciertos Didácticos dirigidos a niñas/os y jóvenes de los diferentes Niveles de Escolaridad: Nivel Inicial, Primario y Secundario, incluyendo Educación Especial.

Estos conciertos son pensados y diseñados en su totalidad por los/las alumnos/as de la asignatura teniendo en cuenta para su planificación los Documentos Curriculares Jurisdiccionales de la Provincia de San Luis. Acompañan y guían todo el proceso, los/las docentes encargados de la

Unidad Curricular. En esta puesta en práctica, es cuando los/las alumnas/os ponen en juego no solo lo aprendido en Didáctica de la Música sino también lo adquirido en su trayecto de formación desde el comienzo de su carrera, hablamos de contenidos pedagógicos como también musicales específicos. Es así que uno de los desafíos que deben afrontar es el de asumir la responsabilidad de llevar adelante una propuesta didáctica, apropiándose del rol docente frente a un público con el que tienen que interactuar.

Esta puesta en escena nos habilita a generar encuentros y celebrar juntos la riqueza que nos aporta la diversidad, sabiendo que es una de las principales características de las aulas escolares. Esto se propicia con la participación de alumnos de instituciones educativas de gestión privada; estatales; centros terapéuticos; instituciones de educación especial y escuelas generativas.

A partir de este evento el Instituto abre sus puertas a la comunidad educativa de Villa Mercedes brindando música en vivo, el disfrute y la vivencia de un hecho artístico de calidad para niños/as y jóvenes. Experiencias que engrandecen la cultura de una sociedad, haciendo posible su transformación.

Palabras claves: Conciertos didácticos- Encuentro- Hacer musical- Integración

Educational Concerts: A Space of Encounters.

Abstract

The Instituto de Formación Docente Continua of Villa Mercedes, has been recruiting professors in several courses for fifteen years. One of them is the Teaching Training course in Music that has got a significant number of graduated professors per year, who are currently teaching music at different levels of education across the province of San Luis. Next, an experience in the subject Didáctica de la Música corresponding to the third year, will be described.

During the second term test of the subject, two educational concerts intended for students of primary and secondary level took place, including students of special education.

These two concerts are thought and well designed by the future teachers who plan their lessons according to the province's curriculum designs. The whole process is guided by the professors in charge of Didáctica de la Música. The aim of this practice is allowing students to expose not only the knowledge that is expected in the subject but also, to show all the knowledge that they have acquired about musical and pedagogical content since the beginning of the training course.

In this way they are encouraged to carry on a didactic proposal with responsibility and commitment, becoming teachers who are able to interact with an audience.

That performance allows us to create encounters and celebrate the richness that diversity can offer, knowing that it is the main characteristic in a class. This generates the participation of students from different educational institutions related to private or public institutions, special education or generative schools.

Due to this event, the Institute opens its doors to the entire educational community. Live music, enjoyment and a high quality show experience are offered to children and young students. Those experiences make the culture of a society greater, having as a result its transformation.

Key words: Educational concerts, Encounters, Making Music-Integration.

A atuação do regente frente a uma orquestra: o papel do olhar durante a execução de obras

Adeline Stervinou,
Marco Antonio Toledo Nascimento,
Universidade Federal do Ceará – Campus de Sobral

Resumo

Vários estudos apontam a importância do olhar do regente para a comunicação com os músicos durante a prática de uma obra para orquestra (Johnson, et al., 2003; Whitaker, 2011; Poggi, et al., 2020) porém, não há estudos que explicam o porquê desta importância. Esta pesquisa em andamento tem por objetivo, a partir dos conhecimentos nas áreas da educação musical e da cognição, determinar os fatores que justificam a importância do olhar no processo comunicativo do regente para com os músicos. Para isso, elaboraremos um experimento a partir do uso de um eye-tracker permitindo mensurar os movimentos oculares dos regentes durante a performance orquestral. Essas medições fisiológicas serão complementadas por uma análise qualitativa do desempenho dos maestros e músicos por meio de uma série de entrevistas explicativas. A partir dos resultados obtidos pretendemos explicar com mais precisão o papel da comunicação pelo olhar durante a atuação do regente em situação de prática orquestral, preenchendo uma lacuna de estudos sobre esse tema na área. A análise dos resultados realizada com o software do dispositivo permitirá também observar com

detalhe a movimentação e o direcionamento do olhar dos regentes durante a execução musical, definindo as estratégias de comunicação visual usadas por eles para auxiliar os professores universitários e regentes em formação no desenvolvimento das suas práticas orquestrais.

Palavras-chaves: educação musical; regência orquestral; comunicação; olhar; eye-tracker.

The conductor's role in an orchestra: the role of the eye during the performance of works

Abstract

Several studies point out the importance of the conductor's gaze for the communication with the musicians during the practice of a work for orchestra (Johnson, et al., 2003; Whitaker, 2011; Poggi, et al., 2020) however, there are no studies that explain why this importance. This ongoing research aims, based on knowledge in the areas of music education and cognition, to determine the factors that justify the importance of the gaze in the communication process between the conductor and the musicians. To this end, we will develop an experiment using an eye-tracker to measure the eye movements of conductors

during orchestral performance. These physiological measurements will be complemented by a qualitative analysis of the conductors' and musicians' performance through a series of explanatory interviews. From the results obtained, we intend to explain more precisely the role of gaze communication during conductor's performance in orchestral practice, filling a gap of studies on this subject in the area. The analysis of the results carried out with the device software will also allow us to observe in detail the movement and direction of the gaze of conductors during musical performance, defining the visual communication strategies used by them to help university teachers and conductors in training in the development of their orchestral practices.

Key words: music education; orchestral conducting; communication; gaze; eye-tracker.

TIC en los contenidos curriculares. Una Investigación - Acción en relación a los estándares educativos para mejorar las competencias digitales y su integración curricular en la formación inicial del profesorado de música.

Tomás Thayer-Morel, Universidad Austral de Chile

Resumen

El presente trabajo expone las actividades y resultados de una investigación realizada entre enero de 2018 a enero de 2021, en que se aplica una metodología de Investigación-Acción (IA), que buscó fortalecer las competencias TIC en la formación inicial docente (FID) de la carrera de Licenciatura en Educación y Pedagogía en Música, en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), una universidad estatal chilena.

Tim Cain (2013), propone como primer paso para iniciar una investigación-acción en educación musical, el de identificar posibles focos de atención o problemáticas entre los cuales nombra el currículo y cómo lograr un uso y aplicación efectiva de la tecnología musical. Al respecto, en Chile los contenidos y actividades docentes en torno a las TIC, no son una materia transversal en el currículo de formación musical, y generalmente sus actividades están centradas en la

producción de objetos musicales (partituras, grabaciones, etc.) sin relación sistemática con la didáctica de la formación musical. Es decir, aun no se responde a la pregunta: ¿Cómo enseñar música con tecnología? Por otra parte, Chávez (2014), ilustra que el profesorado de educación musical en Chile no ha podido superar la etapa conductista de su aplicación, en contraposición a unos estándares ministeriales (2015, 2021), que incluyen la integración de las competencias TIC, como una herramienta para la didáctica de la formación musical y pedagógica de los futuros docentes.

A partir de esta problemática transversal, que ha sido ampliamente reportada en diversos trabajos internacionales que evidencian el escaso aprovechamiento de la tecnología en las aulas de centros educacionales (Dussel, 2017), se levanta el objetivo principal de esta investigación, que propone validar un modelo pedagógico que busca fortalecer la formación tecnológica del estudiantado, mediante el diseño de una intervención, su implementación y validación a través de tres ciclos de la espiral de investigación-acción (IA), realizados en tres cohortes consecutivas: 2018, 2019 y 2020, (n = 64).

El diseño de la planificación docente se basó en tres ejes principales. En primer lugar, se consideraron cuatro de los siete componentes de alfabetización tecnológica propuestos por Mioduser, Nachmias y Forkosh-Baruch (2008), junto con el constructo general de

alfabetización o literacidad de Snow (2004). En segundo lugar, se implementó la estrategia de aprendizaje basada en proyectos (ABP) y el trabajo colaborativo. Por último, se integró el marco TPACK, que combina los contenidos tecnológicos, pedagógicos y disciplinares, según la propuesta de Mishra y Koehler (2006). Todo esto se llevó a cabo dentro de un enfoque holístico, socioconstructivista e interactivo, teniendo en cuenta el papel didáctico y pedagógico que los alumnos, futuros docentes en centros escolares, deberán ejercer (Sancho, Bosco, Alonso y Sánchez, 2015). En la exposición se presentarán resultados a partir de datos recogidos en cada uno de los ciclos de la investigación-acción.

Palabras clave: formación del profesorado, educación musical, tecnología musical, integración de contenidos pedagógicos y tecnológicos, aprendizaje basado en proyectos.

ICT in curricular contents. An Action-Research in relation to educational standards to improve digital competences and their curricular integration in the initial training of music teachers.

Abstract

This paper presents the activities and results of a research conducted between January 2018 and January 2021, in which an Action Research (AR) methodology is applied, which sought to strengthen ICT competencies in initial teacher education (FID) of the Bachelor of Education and Pedagogy in Music, at the Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), a Chilean state university.

Tim Cain (2013), proposes as a first step to initiate action research in music education, to identify possible focuses of attention or problems among which he names the curriculum and how to achieve an effective use and application of music technology. In this regard, in Chile, the contents and teaching activities related to ICT are not a cross-cutting subject in the music education curriculum, and its activities are generally focused on the production of musical objects (scores, recordings, etc.) without any systematic relation to the didactics of music education. In other words, there is still no answer to the question: How to teach music with technology? On the other hand, Chávez (2014), illustrates that the teaching of music education in Chile has not been able to overcome the behaviorist stage of its application, as opposed to ministerial standards (2014), which include the integration of ICT competencies, as a tool for the didactics of musical and pedagogical training of future teachers.

From this transversal problem, which has been widely reported in various international works that show the poor use of technology in the classrooms of educational centers (Dussel, 2017), the main objective of this research, which proposes to validate a pedagogical model that seeks to strengthen the technological training of students, through the design of an intervention, its implementation and validation through three cycles of the action-research (AR) spiral, conducted in three consecutive cohorts: 2018, 2019 and 2020, (n = 64).

The design of the instructional planning was based on three main axes. First, four of the seven components of technological literacy proposed by Mioduser, Nachmias and Forkosh-Baruch (2008) were considered, together with Snow's (2004) general literacy construct. Second, the project-based learning (PBL) strategy and collaborative work were implemented. Finally, the TPACK framework was integrated, which combines technological, pedagogical and disciplinary content, as proposed by Mishra and Koehler (2006). All this was carried out within a holistic, socioconstructivist and interactive approach, taking into account the didactic and pedagogical role that students, future teachers in schools, will have to exercise (Sancho, Bosco, Alonso, & Sanchez, 2015). The exhibition will present results from data collected in each of the action research cycles.

Keywords: teacher training, music education, music technology, integration of pedagogical and technological content, project-based learning.

A investida neoliberal na educação e os desdobramentos para a educação musical escolar

Alinne Martins de Souza,
Universidade Estadual do Estado de Santa Catarina

Resumo

O objetivo desta proposta é compreender como as políticas educacionais brasileiras de cunho neoliberal influenciam a educação musical escolar. As fontes são documentos que expressão as políticas de orientação da educação e da educação musical. Esses documentos são contextualizados historicamente considerando as relações socioeconômicas e políticas. Analiso as leis, normativas, resoluções e currículos buscando verificar quais são suas as proposições e as concepções de educação. Relacionando a análise com o contexto histórico são apontadas as contradições inerentes às políticas em relação à educação musical, evidenciando as correlações de forças e as possibilidades de resistência frente à realidade. As mais recentes investidas neoliberais na educação se materializam na cobrança e busca de resultado no Índice de desenvolvimento da educação básica (Ideb) (Freitas, 2018), e sua direta relação com a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Por haver uma prova uniforme que avalie a educação brasileira, foi imposto um currículo comum para preparar os estudantes para a prova (Zanotto & Sandri, 2018). Outra

face do neoliberalismo se faz na implementação de disciplinas como: educação financeira, pensamento computacional, e projeto de vida (Paraná, 2023), oriundas do Novo Ensino Médio. Essas disciplinas não possuem professores formados para ministrá-las e como solução são oferecidos, às redes de ensino, pacotes de formação, geralmente, vendidos por uma grande corporação educacional, que recebe verba da educação pública para prestar serviço (Silva; Ferreira, 2018). E, como fica a educação musical escolar nesse contexto? A música não faz parte dos conteúdos exigidos nas avaliações em larga escala, portanto, não sofre as exigências de resultados como português e matemática. Por conseguinte, tão pouco a música é priorizada nas políticas públicas, com preferências na carga horária, recursos didáticos e financeiros. Ademais, quando deseja-se inserir uma nova disciplina no currículo e precisa-se diminuir a carga horária de outra, qual será escolhida? Poderia ser português ou matemática, por já terem uma carga horária avantajada em relação às demais? Não, as primeiras disciplinas a serem substituídas são as da área de Arte, como ocorreu no estado do Paraná no início de 2023. Outro detalhe importante é que em boa parte das escolas das redes públicas de ensino não há aula de música (Caricol, 2012), e a disciplina de Arte é dividida e disputada entre artes visuais, teatro, dança e música. Contudo, para que a música possa ter um outro patamar de valorização dentro da escola, fazendo parte da grade

curricular, é necessário superar o ideário neoliberalista na educação, manifestada nas reformas empresariais como a BNCC e o Novo Ensino Médio. Essas reformas se materializam na educação musical com a redução da carga horária, hierarquização das disciplinas e, conseqüentemente, preterição no usufruto de recursos. No lugar do neoliberalismo, deve emergir uma perspectiva educacional de formação integral (Ciavatta, 2005), onde a música é um componente indispensável. Propostas como essas já estão em curso, como é o caso do projeto de lei 2.601/2023, que precisa do engajamento dos professores de música e das entidades que os representam.

Palavras-chave: política educacional; reforma empresarial; música na escola; educação integral.

The neoliberal onslaught on education and the consequences for school music education

Abstract

The objective of this proposal is to comprehend how Brazilian educational policies of a neoliberal imprint influence musical education at school. The sources are documents that express the guiding policies for education and music education. These documents are historically

contextualized considering socioeconomic and political relations. I analyze the laws, norms, resolutions and curricula seeking to verify what are their propositions and conceptions of education. Relating the analysis with the historical context, the contradictions inherent to policies in relation to music education are pointed out, highlighting the correlations of forces and possibilities of resistance in the face of reality. The most recent neoliberal onslaught in education materialize in the demand and search for results in the Basic Education Development Index (Ideb) (Freitas, 2018), and its direct relationship with the implementation of the National Common Curricular Base (BNCC). As there is a uniform test that assesses Brazilian education, a common curriculum was imposed to prepare students for the test (Zanotto & Sandri, 2018). Another aspect of neoliberalism is the implementation of disciplines such as: financial education, computational thinking, and life projects (Paraná, 2023), originating from the New High School. These disciplines do not have graduated teachers to minister them and, as a solution, training packages are offered to education networks, usually sold by a large educational corporation, which receives funds from public education to provide a service (Silva; Ferreira, 2018). And how is music education in this context? Music is not part of the content required in large-scale assessments, therefore, it is not subject to the requirements of results such as portuguese and mathematics. Consequently, neither is

music prioritized in public policies, with preferences in terms of workload, educational and financial resources. Furthermore, when someone wants to insert a new discipline in the curriculum and you need to reduce the workload of another, which one will you choose? Could it be portuguese or mathematics, because they already have a higher workload compared to the others? No, the first disciplines to be replaced are those in the Art area, as occurred in the state of Paraná in early 2023. Another important detail is that in most public schools there are no music classes (Caricol, 2012), and the discipline of Art is divided and disputed between visual arts, theater, dance and music. However, for music to have another level of appreciation within the school, as part of the curriculum, it is necessary to overcome the neoliberalist ideals in education, manifested in business reforms such as the BNCC and the New High School. These reforms are materialized in music education with the reduction of the workload, hierarchization of disciplines and, consequently, preterization in the use of resources. In place of neoliberalism, an educational perspective of integral formation must emerge (Ciavatta, 2005), where music is an indispensable component. Proposals like these are already underway, as is the case with bill 2.601/2023, which needs the engagement of music teachers and the entities that represent them.

Keywords: educational policy; business reform; music at school; integral education.

Experiencia en Práctica Virtual de Pedagogía en Música en tiempos de COVID-19

Jazmín Pérez Serey,
Francisca Carrasco Lavado,
Universidad Adventista de Chile

Resumen

En marzo del 2020 la Organización Mundial de la salud (OMS) declaró la propagación del virus COVID 19 como una pandemia, debido a esto y para preservar la salud y la vida, se debió aislar a la población, evitar las multitudes e intensificar los hábitos de higiene. Esto significó la suspensión de todo tipo de actividades presenciales en establecimientos educacionales (Reimers & Schleicher, 2020). Por lo cual, se vieron afectadas directamente con formato a distancia.

En consecuencia, a este contexto educativo se tuvieron que adecuar todas las prácticas de la formación pedagógica. Debido a ello, se configura esta investigación cuyo objetivo es desarrollar una experiencia virtual en práctica inicial de estudiantes de Pedagogía en Educación Musical (PEM) asociado a Programa de Iniciación Musical Virtual (PIMV) en tiempos de COVID. Es así como durante los dos años de pandemia, la asignatura de Práctica Inicial II de Pedagogía en Música (PEM) se debió desarrollar en formato virtual a través de un Programa de Iniciación Musical Virtual (PIMV) orientado a niños que estudian en conservatorio.

La metodología es cuantitativa, de diseño cuasi experimental, en nivel descriptivo con aplicación longitudinal. Para recoger las impresiones respecto a la práctica virtual, se aplicaron 2 encuestas a los participantes: Una encuesta se aplicó a estudiantes de música de la Práctica Inicial II que participaron como tutores en el PIMV, mientras que la otra encuesta se aplicó a los padres de los niños que participaron en el programa de iniciación. Los resultados muestran que la aplicación del PIMV tuvo buena aceptación por parte de los estudiantes en práctica, el 72% de ellos la considera de forma positiva y el 36% lo ve como una actividad práctica suficiente. En cuanto a los apoderados, hay una buena evaluación de este programa en ambos años, con un 95,5 % de bueno y muy bueno en el año 1 y un 100% de bueno y muy bueno en el año 2. En conclusión, la experiencia de práctica virtual es valorada como positiva porque la existencia previa del PIMV favoreció la reacción rápida del equipo docente para adecuar el formato de presencial a virtual. La oportunidad de repetir el programa virtual un segundo año permitió hacer modificaciones y mejorar algunos aspectos de la práctica, tales como reorganizar los grupos de trabajo asignado a los tutores (estudiantes de práctica), cantidad de tiempo asignado semanalmente, reorganización de tutores académicos. Cabe destacar que en ambos años, los padres de los niños valoraron de forma muy positiva la experiencia de recibir clases de música en formato virtual.

Palabras Claves: Educación Virtual, Educación Musical, Aprendizaje Online, Pandemia, Covid-19

Experience in Virtual Practice in Music Pedagogy in times of COVID-19

Abstract

In March 2020 the World Health Organization (WHO) declared the spread of the COVID 19 virus as a pandemic, due to this and in order to preserve health and life, the population had to be isolated, avoid crowds and intensify hygiene habits. This meant the suspension of all types of face-to-face activities in educational establishments (Reimers & Schleicher, 2020). Therefore, they were directly affected with a distance format.

Consequently, all pedagogical training practices had to be adapted to this educational context. Due to this, this research is configured with the objective of developing a virtual experience in the initial practice of students of Music Education Pedagogy (PEM) associated to the Virtual Music Initiation Program (PIMV) in COVID times. Thus, during the two years of pandemic, the Initial Practice II course of Music Education Pedagogy (PEM) had to be developed in virtual format through a Virtual Music Initiation Program (PIMV) oriented to children who study in

conservatory. The methodology is quantitative, of quasi-experimental design, at a descriptive level with longitudinal application. To collect impressions regarding the virtual practice, two surveys were applied to the participants: One survey was applied to music students of the Initial Practice II who participated as tutors in the PIMV, while the other survey was applied to the parents of the children who participated in the initiation program. The results show that the application of the PIMV was well accepted by the students in practice, 72% of them consider it positively and 36% see it as a sufficient practical activity. As for the parents, there is a good evaluation of this program in both years, with 95.5% of good and very good in year 1 and 100% of good and very good in year 2. In conclusion, the virtual practice experience is valued as positive because the previous existence of the PIMV favored the quick reaction of the teaching team to adapt the format from face-to-face to virtual. The opportunity to repeat the virtual program a second year made it possible to make modifications and improve some aspects of the internship, such as reorganizing the work groups assigned to the tutors (internship students), the amount of time assigned weekly, and the reorganization of academic tutors. It should be noted that in both years, the children's parents valued very positively the experience of receiving music classes in virtual format.

Key words: Virtual Education, Music Education, Online Learning,
Pandemic, Covid-19.

Educação Musical E Etnomusicologia: Contribuições Para Propostas Pedagógicas Nas Escolas

Ana Roseli Paes do Santos,
Wilson Rogério dos Santos,
Universidade Federal do Tocantins

Resumo

Este texto reflete resultados de uma série de subprojectos vinculado a um projeto temático que envolve a interlocução entre a educação musical e a etnomusicologia como bases formadoras de conhecimentos musicais, reforçando a importância da educação musical na construção da identidade das pessoas a partir da cultura, da tradição e da diversidade. Reflete, portanto, sobre as possibilidades da utilização das sonoridades e das músicas tradicionais da cultura popular em projetos pedagógicos para o ensino e salvaguarda do patrimônio musical na escola regular. Para elaboração do estudo fez uso de etnografias musicais, tomando como base teórica autores que discutem a etnomusicologia e a educação musical. Apresenta-se breve explanação sobre o ensino da música na escola regular; em seguida discute-se a relação dialógica entre a educação musical com a etnomusicologia; para então, deter-se sobre a compreensão da possibilidade de a educação musical ser um meio de salvaguardar o patrimônio sonoro e musical. Conclui-se que a utilização das sonoridades e das músicas tradicionais

na educação musical da escola regular pode contribuir para salvaguardar e possibilitar uma formação musical emancipadora que desenvolva a criança e o jovem em todas as dimensões, respeitando as suas particularidades, a sua identidade, trabalhando a pluralidade e a interculturalidade do seu meio social no ambiente escolar.

Palavras-chave: Educação musical; Etnomusicologia; Salvaguarda; Patrimônio musical.

Music Education and Ethnomusicology: Contributions to Pedagogical Proposals in Schools

Abstract

This text reflects the results of a series of subprojects linked to a thematic project that involves the dialogue between music education and ethnomusicology as bases for forming musical knowledge, reinforcing the importance of music education in the construction of people's identity based on culture, tradition and diversity. It reflects, therefore, on the possibilities of using traditional sounds and music in pedagogical projects for teaching and safeguarding the musical heritage in regular schools. For the elaboration of the study, musical ethnographies were used, taking as a theoretical basis authors who

discuss ethnomusicology and music education. A brief explanation is presented on the teaching of music in regular schools; then the dialogic relationship between music education and ethnomusicology is discussed; then, to dwell on the understanding of the possibility of music education being a means of safeguarding the sound and musical heritage. It is concluded that the use of traditional sounds and music in regular school music education can contribute to safeguard and enable emancipatory musical training that develops children and young people in all dimensions, respecting their particularities, their identity, working the plurality and interculturality of their social environment in the school environment.

Keywords: Music education; Ethnomusicology; Safeguard; Musical heritage.

Universidad y Comunidad: Dos Experiencias en Prácticas Socio-Educativas de Estudiantes de Música en Argentina.

Alejandra García Trabucco,
Beatriz Plana,
Universidad Nacional de Cuyo

Resumen

La presente comunicación relata dos experiencias de Prácticas Socio-Educativas realizadas en la Facultad de Artes y Diseño - Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina, entre 2020 y 2022. El objetivo de las prácticas Socio-Educativas, impulsadas por el Ministerio de Educación de la República Argentina en las universidades bajo su jurisdicción, es atender problemáticas sociales relevantes, a la vez de profundizar aprendizajes específicos de cada campo de conocimiento. En Argentina la educación universitaria es concebida como un bien público y gratuito, con funciones sustantivas de inclusión, pertenencia y excelencia. A partir de un paradigma socio-político que entiende la formación superior como un derecho, se genera el compromiso permanente de hallar caminos para el fortalecimiento de los vínculos productivos entre la universidad y la comunidad. Esta acción se lleva a cabo haciendo alianzas con organizaciones sociales para trazar líneas de acción conjunta y llevarlas a cabo con los estudiantes y

profesores. En el caso de las dos experiencias que se relevan en esta comunicación, las mismas involucran estudiantes y docentes de las Licenciaturas en Música y en Teatro en una modalidad de trabajo interdisciplinario, en alianza con un colectivo de radios comunitarias campesinas, en el primer caso, y con organismos de derechos humanos, en el segundo. Las opiniones de los estudiantes, quienes se involucran por primera vez en este tipo de prácticas, indican que las mismas producen cambios significativos en su cosmovisión, que afectan el modo en que conciben su rol en la sociedad y sus posibilidades de inserción laboral. El desafío en progreso es la curriculización de las PSE, que implica el reconocimiento efectivo del tipo de saberes particulares que las mismas generan dentro del conjunto de conocimientos y competencias profesionales esperadas en cada carrera. Dejando de lado el concepto de voluntariado o asistencialismo, las PSE llegaron para coadyuvar a una formación universitaria integral, donde a través de un amplio diálogo con la sociedad, situado en un territorio específico, se pueda construir un conocimiento superador a partir del intercambio productivo con un conjunto de actores sociales.

Palabras Clave: Prácticas Socio-Educativas, Universidad y Comunidad, Música y Comunidad

University and Community: Two Experiences in Socio-Educational Practices of Music Students in Argentina.

Abstract

This communication reports two experiences of Socio-Educational Practices carried out at the College of Arts and Design - Universidad Nacional de Cuyo, in Mendoza, Argentina, between 2020 and 2022. The aim of the Socio-Educational practices, promoted by the Ministry of Education of the Argentine Republic in the universities under its jurisdiction, is to address relevant social problems, while deepening specific learning in each field of knowledge. In Argentina, university education is conceived as a public and free good, with substantive functions of inclusion, belonging and excellence. Within a socio-political paradigm that understands higher education as a right, a permanent commitment to find ways to strengthen productive links between the university and the community is generated. This action is carried out by making alliances with social organizations to draw lines of joint action and carry them out with university students and teachers. In the case of the two experiences that are revealed in this communication, they involve students and teachers of Music and Theater careers in an interdisciplinary work modality, in alliance with a group of rural community radio stations, in the first case, and with human rights

organizations, in the second. The opinions of the students who get involved for the first time in this type of practices, indicate that they produce significant changes in their worldview, which affect the way in which they conceive their role in society and their possibilities of labor placement. The challenge in progress is the curricularization of the PSE, which implies the effective recognition of the type of particular knowledge that they generate within the set of knowledge and professional competences expected in each career. Leaving aside the concept of volunteerism or assistance, the PSE came to contribute to a comprehensive university education, in which an open dialogue with society, located in a specific territory, helps to build superior knowledge from the productive exchange with a group of social actors.

Keywords: Socio-educational practice, University and Community, Music and Community

Música del mundo o cuando el mundo está en el aula

Dra. Ximena Valverde,
Investigadora independiente

Resumen

La comprensión del aula multicultural en la escuela es un tema del cual los educadores y en particular los educadores musicales debemos hacernos cargo.

La presentación de esta comunicación responde a un trabajo de aula guiado por la investigación-acción de una profesora de educación musical chilena radicada en la ciudad de Berlín y donde ha sido posible la observación, el análisis y la acción desde una mirada migrante, donde las escuelas públicas de Berlín superan el 50% de estudiantes migrantes o hijos de migrantes. Los problemas de convivencia tienen un carácter cotidiano y muchas veces las relaciones interpersonales son conflictivas entre los estudiantes pero también entre estudiantes y profesores, el choque cultural se hace evidente aunque desde la oficialidad esto no se reconozca.

Esta investigación se sitúa dentro del paradigma socio crítico y las corrientes de las pedagogías críticas, teniendo como referentes a Paulo Freire, Henry Giroux, Michael Apple, entre otros y la educación musical

contextualizada con autores tales como C. Small, D. Elliot, T. Regelsky, P. Campbell entre otros.

Se diseñó y planificó una unidad didáctica tomando como referencia el currículum para la educación musical del Bundesland Berlin donde en el noveno curso esta presente el tema "Músicas del mundo".

A este proyecto de aula se le denominó "la música de mis raíces" (die Musik meiner Wurzeln) y consistió en que los estudiantes mostraran musicas tradicionales o populares de los contextos culturales en que ellos o sus familias migraron o de las cuales se sienten identificados En contextos educativos multiculturales como los que se dan tanto en Latinoamérica como en otras latitudes del mundo, se hace necesario realizar una revisión sobre los contenidos y objetivos que busca la educación musical. Debido al carácter interdisciplinar que posee, esta disciplina puede enriquecer significativamente aquellos contextos escolares donde conviven varias culturas en el mismo espacio.

Palabras clave: Interculturalidad, identidad, música del mundo.

Music of the world or when the world is in the classroom

Abstract

The understanding of the multicultural classroom in the school is a topic that educators and in particular music educators must take charge of.

This communication responds to a classroom work guided by the action-research of a Chilean music education teacher based in the city of Berlin and where observation, analysis and action from a migrant perspective has been possible, where public schools in Berlin exceed 50% of migrant students or children of migrants. Behavioral problems are everyday and often interpersonal relationships are conflictive between students but also between students and teachers, the cultural shock is evident although from the officialdom this is not recognized. This research is located within the socio-critical paradigm and the currents of critical pedagogies, having as references Paulo Freire, Henry Giroux, Michael Apple, among others and contextualized musical education with authors such as C. Small, D. Elliot, T. Regelsky, P. Campbell among others.

A didactic unit was designed and planned taking as reference the curriculum for musical education of the Bundesland Berlin where in the ninth year the theme "World Music" is present.

This classroom project was called "the music of my roots" (die Musik meiner Wurzeln) and consisted of students showing traditional or popular music from the cultural contexts in which they or their families migrated or from which they feel identified.

In multicultural educational contexts such as those that occur both in Latin America and in other latitudes of the world, it is necessary to

review the contents and objectives sought by music education. Due to the interdisciplinary character it possesses, this discipline can significantly enrich those school contexts where several cultures coexist in the same space.

Keywords: Interculturality, identity, world music.

Aprendiendo en comunidad: Hacia una educación musical que responda culturalmente

Héctor Vázquez-Córdoba, University of Victoria
Alejandro Aguilar Contreras, Facultad de Música, Universidad Veracruzana

Resumen

En este escrito discutimos los hallazgos iniciales de una experiencia de inmersión cultural en la cual un grupo de estudiantes de educación musical de la Universidad Veracruzana (México) tuvieron la oportunidad de aprender durante siete días como las personas portadoras de la cultura musical Huasteca transmiten sus tradiciones musicales a niñas, niños y jóvenes en contextos de aprendizaje comunitario. Presentamos los hallazgos de un grupo focal que se llevó a cabo en el último día de la experiencia de inmersión. En este grupo focal participaron siete estudiantes, una representante de una organización dedicada a la promoción cultural huasteca, una profesora/investigadora y un investigador, quienes compartieron experiencias significativas vividas junto a las personas portadoras de la cultura musical de la Huasteca. La región Huasteca cubre seis estados de México. La región Huasteca es un territorio multiétnico donde seis grupos indígenas y personas mestizas han establecido un intercambio cultural dinámico y vibrante, y donde los grupos indígenas siguen manteniendo sus idiomas y cosmovisiones particulares (Camacho, 2008; Güemes, 2016). Dada la

diversidad cultural de los pueblos indígenas reflejadas en las 68 lenguas y las 364 variantes dialécticas (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 2009), es crucial que las y los futuros educadores musicales puedan adoptar un enfoque pedagógico que responda culturalmente a los contextos sociales donde las y los educadores musicales ejercerán su práctica profesional (Gay, 2018; Hess, 2019).

Actualmente hay un movimiento global para reafirmar el valor de los conocimientos y de la presencia de las cosmovisiones indígenas en la educación, tal como lo señala la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (United Nations, 2008).

Particularmente relevante para este escrito es el artículo 15, Sección 1 de dicha declaración, el cual indica que "Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación y la información pública" (p. 7). En este sentido, el rol de las y los educadores musicales es crucial para colaborar con las personas portadoras de las culturas locales a fin de involucrar a niñas, niños y jóvenes indígenas y no indígenas en el aprendizaje de las cosmovisiones indígenas locales a través del quehacer musical. A la fecha, investigadoras e investigadores en educación musical han aprendido que la forma más efectiva de armonizar los saberes indígenas en el sistema educativo, particularmente en la educación musical es a través de

establecer colaboraciones con las personas portadoras de las diversas culturas locales (Dolloff, 2020; Locke & Prentice, 2016; Prest et al., 2021). Es en este contexto que la experiencia de inmersión proveyó al grupo de estudiantes en educación musical con aprendizajes significativos entorno a las cosmovisiones indígenas y las formas musicales ligadas a prácticas rituales propias de la región. Las y los estudiantes aprendieron que en la región huasteca la música trasciende el fin estético, ya que las músicas son usadas con fines rituales y seculares dentro de las comunidades mestizas e indígenas.

Palabras Clave: Educación musical que responda culturalmente; experiencia de inmersión cultural; región huasteca.

Learning in community: Towards a culturally-responsive music education

Abstract

In this paper, we discuss the initial findings of a 7-day community-immersive learning experience in which a cohort of music education students of the University of Veracruz (Mexico) had the opportunity to learn the way in which local Huasteco music culture bearers are transmitting their musics traditions to children and youth.

We provide findings from a focus group that took place during the last day of the community-immersive learning experience. In this focus group the music education students, a community-led organization member representative, a music professor/researcher, and a researcher reflected on meaningful experiences they had learning along Huasteco music culture bearers.

The Huasteca region covers part of six states in Mexico. The Huasteca region is a multiethnic territory where six Indigenous groups and mestizo people have constructed a dynamic and vibrant cultural exchange, and where Indigenous groups continue to maintain their unique languages and worldviews (Camacho, 2008; Güemes, 2016).

Given the cultural diversity of Indigenous peoples in Mexico where 68 languages and 364 dialectical variations are spoken (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 2009), it is crucial that future music educators can embrace a culturally-responsive teaching approach to address the social contexts where their professional practice will take place (Gay, 2018; Hess, 2019).

Currently, there is a global movement to affirm the value of Indigenous knowledges and the need for their worldviews to be present in education as stated in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (United Nations, 2008). Particularly important for the purpose of this paper is Article 15, Section 1 of the declaration, which states that

“Indigenous peoples have the right to the dignity and diversity of their cultures, traditions, histories, and aspirations which shall be appropriately reflected in education and public information” (p. 14). The role of the music educator becomes crucial to collaborate with local culture bearers to meaningfully engage Indigenous and non-Indigenous students in learning local worldviews via music making. To date, music education researchers have learned that the most effective way of embedding Indigenous ways of knowing and being in music classes is through collaboration with local Indigenous culture bearers (Dolloff, 2020; Locke & Prentice, 2016; Prest et al., 2021). In this regard, the 7-day community-immersive learning experience provided the cohort of music education students with a cultural-significant experience to learn about local Indigenous worldviews and forms of musics used for ritual purposes. Students learned that in the Huasteca region music transcends aesthetic purposes since musics are used for ritual and secular across mestizo and Indigenous communities.

Keywords: Culturally-responsive music education; community-immersive learning experience; Huasteca region.

Aportes de la Educación Universitaria al sistema carcelario: una experiencia pedagógica inédita de la cátedra Lenguaje Musical

Silvia Esther Villalba,
Adrián Jorge Matto,
María Rosa Alcaráz,
Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura,
Universidad Nacional del Nordeste

Resumen

Este trabajo relata aspectos referidos a una experiencia educativa inédita, vivenciada en 2022 en la cátedra Lenguaje Musical – impartida conjuntamente para el 1º año de la Licenciatura en Artes Combinadas y la Tecnicatura en Imagen, Sonido y Multimedia (FADyCC – UNNE)-.

Dicha experiencia, se concretó a partir de la decisión de la Justicia de autorizar a una persona privada de su libertad, a cursar la Licenciatura en Artes Combinadas de manera virtual (pese a que la misma no estaba planteada para dicha modalidad de cursado). Estas circunstancias nos obligaron a ingresar por primera vez, a uno de los escenarios educativos más complejos y menos estudiados de Argentina.

Ante la falta de antecedentes pedagógico-musicales (especialmente en el campo de la educación universitaria virtual en contextos de encierro), basándonos en enfoques didácticos activos de compositores-pedagogos

(Schafer, Self, Denis, Paynter, etc.), alentamos al alumno a explorar sonidos y manipularlos creativamente con estéticas contemporáneas. A lo largo del trabajo, relatamos aspectos relacionados con los obstáculos vivenciados, decisiones pedagógicas tomadas y estrategias más eficaces implementadas a efectos de introducir a un estudiante sin entrenamiento musical formal previo, al campo de exploración y producción sonora.

De alguna manera, todo ello es un intento por visibilizar algunas cuestiones que pudieran constituir un aporte a la Educación Musical, a fin de iniciar un camino que conduzca a replantear tanto las agendas educativas universitarias como las políticas educativas implementadas en dichos contextos.

Finalmente, resulta ineludible considerar a esta experiencia como un ejemplo de inclusión, dado que intenta recuperar la voz a una persona silenciada por sus circunstancias, a quien posibilitamos trascender su rol de mero receptor para ser reconocido como productor de valiosas producciones educativo-culturales dignas de compartir.

Palabras Clave: experimentación sonora, contexto de encierro

Contributions of University Education to the prison system: an unprecedented pedagogical experience of the Musical Language Department.

Abstract

Contributions of the University Education to the Penitentiary System:
an unprecedented pedagogical experience in a Musical Language Course

This work report aspects related to an exceptional educational
experience take place in 2022 within the course of Musical Language
offered on the 1st year of the Degree in Image, Sound and Multimedia &
Bachelor of Combined Arts – Universidad Nacional del Nordeste,
Argentina (FADyCC - UNNE) -.

The experience began as a result of the Justice's decision to authorize a
person deprived of his freedom, to study virtually the Bachelor's Degree
in Combined Arts (although it was not offered for that modality of
study). These circumstances compelled us to enter, for the first time, in
one of Argentina's most complex and least studied educational
scenarios.

Given the lack of pedagogical-musical background (especially in the field
of virtual university music education in confinement contexts), we based
on active didactic approaches by composer-pedagogues (Schafer, Self,

Denis, Paynter, etc.), to encourage the student to explore sounds and manipulate them with contemporary aesthetics.

Furthermore, throughout the work, we describe aspects related to the experienced obstacles, pedagogical decisions made, and more effective strategies implemented in order to introduce a student without previous formal musical training, to the field of sound exploration and production. Somehow, all of this is an attempt to make visible some issues that could contribute to Music Education, in order to start a path that leads to rethinking both university educational agendas and educational policies implemented in confinement contexts.

Finally, it is essential to consider this experience as an example of inclusion, since it tries to recover the voice of a person silenced by their circumstances, who is competent of transcending his role as a mere recipient, to be recognized as a maker of valuable educational-cultural productions worthy of sharing.

Keywords: sound experimentation, confinement context

Formação e profissão docente em música: conversas com professores universitários colombianos

Juan Carlos Pereira Salgado, Universidade do Estado de Santa Catarina

Teresa Mateiro, Universidade do Estado de Santa Catarina

Resumo

O objetivo deste estudo é compreender a relação entre a formação e a experiência profissional de três professores universitários que trabalham em um curso de Licenciatura em Música e suas ideias sobre formação docente. A narrativa oral foi adotada como fonte de pesquisa e formação. Foram realizadas três entrevistas com cada professor via plataforma Zoom e, posteriormente, foram todas transcritas. A prática musical, por meio do tocar um instrumento e do cantar, bem como a prática docente, sendo professor de música, são duas atividades presentes no dia a dia dos três professores. Todos têm experiência profissional em corais, como regentes, e em escolas públicas e privadas, como professores. Eles reconhecem que ter trabalhado na educação básica foi uma atividade profissional imprescindível para a formação de docentes. A discussão gira em torno às interfaces entre música e educação, músico e professor, conhecimento da matéria e conhecimento pedagógico por serem fundamentais na e para a formação de futuros professores de música.

Palavras-chave: narrativas; professor formador; experiências; conhecimentos

Training and the teaching profession in music: conversations with colombian university professors

Abstract

The aim of this study is to understand the relationship between the training and professional experience of three university teachers working on a music degree course and their ideas about teacher education. Oral narrative was used as a source of research and training. Three interviews were conducted with each teacher using the Zoom platform, all of which were later transcribed. Musical practice, through playing an instrument and singing, and teaching practice, as a music teacher, are two activities that are present in the daily lives of the three teachers. They all have professional experience in choirs, as conductors, and in public and private schools, as teachers. They recognise that working in primary education was an essential professional activity for their teacher training. The discussion revolves around the interfaces between music and education, musician and teacher, professional and pedagogical knowledge, as they are fundamental in and for training future music teachers.

Keywords: narratives; teacher trainer; experiences; knowledge

Desenvolvimento profissional em música: análise do estágio docente na pós-graduação

Silani Pedrollo, Universidade do Estado de Santa Catarina
Lionar Lavratti, Universidade do Estado de Santa Catarina

Resumo

O objetivo deste ensaio é refletir sobre as contribuições do estágio docente para a nossa formação, como professores de música. Nos baseamos em autores(as) como Pimenta; Anastasiou (2005), Lemes; Tomazi; Abreu (2020), Marcelo (2009) e Tardif (2014), os quais abordam questões sobre estágio, docência no ensino superior, saberes, desenvolvimento profissional e os desafios acerca da formação de professores. O estágio docente nos colocou em contato direto com a realidade de ensino no nível da graduação. Evidenciamos o compromisso do estudante-professor de música, no qual tem a possibilidade de desenvolver saberes e reflexões nas tomadas de decisões sobre o que, por que e como ensinar.

Palavras-chave: formação docente; ensino superior; estágio docente.

Professional development in music: an analysis of the teaching internship in postgraduate studies

Abstract

The aim of this essay is to reflect on the contributions of the teaching internship to our training as music teachers. We draw on authors such as Pimenta; Anastasiou (2005), Lemes; Tomazi; Abreu (2020), Marcelo (2009) and Tardif (2014), who address questions about internships, teaching in higher education, knowledge, professional development and the challenges of teacher training. The teaching internship brought us into direct contact with the reality of teaching at undergraduate level. In this way, we can see the commitment of the student music teacher, who has the opportunity to develop knowledge and reflect on decisions about what, why and how to teach.

Keywords: teacher training; higher education; teaching internship.

Mesas redondas, simposios y paneles

Reflexões teóricas e práticas sobre filosofias de educação musical

Sérgio Figueiredo, Universidade do Estado de Santa Catarina
Renato Cardoso, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Patricia González Moreno, Universidad Autónoma de Chihuahua

Resumo

A proposta deste simpósio é apresentar e discutir perspectivas teóricas e práticas de filosofia da educação musical, considerando a relevância deste campo de estudos para o aprofundamento de questões essenciais que afetam o ensino e a aprendizagem musical. A necessidade da filosofia para a educação e para a educação musical tem sido reiterada por diferentes pesquisadores, que apresentam argumentos que enfatizam a relevância da perspectiva filosófica para o entendimento e reflexão sobre questões educacionais, incluídas as questões de educação musical. A literatura sobre filosofia da educação musical, prioritariamente em língua inglesa, oferece discussão e reflexão sobre temas diversos com o propósito de ampliar a fundamentação, os debates e as práticas de educação musical em diferentes contextos. Neste simpósio, dividido em três partes, serão discutidos elementos selecionados sobre filosofia, educação e educação musical: Parte I - Elementos conceituais da filosofia, da filosofia da educação e da filosofia da educação musical. Conceitos fundamentais e contribuições da

filosofia para a educação e para a educação musical foram selecionados com o propósito de oferecer uma breve síntese que reitera a importância da filosofia para a discussão de problemas educacionais, de um modo geral, assim como problemas específicos da educação musical.

Parte II – Revisão da literatura brasileira em língua portuguesa na subárea da Filosofia da Educação Musical, evidenciando a recepção de obras referenciais anglófonas deste campo, bem como as particularidades históricas da produção nacional, seu diálogo com a filosofia ocidental tradicional e com o campo da Educação. Parte III – Pontos de encontro e desencontro entre advocacy e filosofia da educação musical, refletindo sobre os objetivos perseguidos por ambas. Embora os esforços que têm caracterizado o trabalho de advocacy para a educação musical, particularmente em contextos formais, tenham sido considerados inconsistentes com as atuais linhas filosóficas de pensamento da educação musical, argumenta-se que é necessário reduzir a distância entre os dois, de forma a articular argumentos sólidos e convincentes sobre o papel e o valor da música na educação. A partir da exposição de cada uma das três partes do simpósio, espera-se instigar um debate sobre os temas abordados, buscando novas reflexões e ações relevantes para o fortalecimento da filosofia como campo fundamental para o desenvolvimento da educação musical. Além disso, o simpósio pretende realçar a urgência de produção bibliográfica em

línguas latinas, ampliando o acesso de mais educadores musicais a estes debates fundamentais, ainda pouco explorados na formação de educadores musicais na América Latina. A necessidade de mais bibliografia sobre esta temática em línguas latinas poderá contribuir para que seja dada maior atenção à filosofia na preparação de educadores musicais.

Palavras-chave: educação musical; filosofia da educação, filosofia de educação musical; formação de educadores musicais; advocacy.

Theoretical and practical reflections on music education philosophies

Abstract

The purpose of this symposium is to present and discuss theoretical and practical perspectives on the philosophy of music education, considering the relevance of this field of study for the deepening of essential issues that affect music teaching and learning. The need for philosophy for education and music education has been reiterated by different researchers, who present arguments that emphasize the relevance of the philosophical perspective for understanding and reflecting on educational issues, including music education issues. The literature on the philosophy of music education, primarily in English, offers discussion

and reflection on various topics with the aim of expanding the foundations, debates, and practices of music education in different contexts. In this symposium, divided into three parts, selected elements on philosophy, education and music education will be discussed: Part I - Conceptual elements of philosophy, philosophy of education and philosophy of music education. Fundamental concepts and contributions of philosophy to education and music education were selected with the purpose of offering a brief synthesis that reiterates the importance of philosophy for the discussion of educational problems, in general, as well as specific problems of music education. Part II – Review of Brazilian literature in Portuguese in the Philosophy of Music Education area, highlighting the reception of Anglophone reference works in this field, as well as the historical particularities of national production, its dialogue with traditional Western philosophy and with the field of Education. Part III – Meeting points and disagreements between advocacy and the philosophy of music education, reflecting on the objectives pursued by both. Although the efforts that have characterized advocacy work for music education, particularly in formal contexts, have been found to be inconsistent with current philosophical lines of thought in music education, it is argued that there is a need to bridge the gap between the two so that to articulate solid and convincing arguments about the role and value of music in education. From the exposition of

each of the three parts of the symposium, it is expected to instigate a debate on the approached themes, seeking new reflections and relevant actions for the strengthening of philosophy as a fundamental field for the development of music education. In addition, the symposium intends to highlight the urgency of bibliographic production in Latin languages, expanding the access of more music educators to these fundamental debates, still little explored in the preparation of music educators in Latin America. The need for more bibliography on this subject in Latin languages may contribute to greater attention being given to philosophy in the preparation of music educators.

Key-words: music education; philosophy of education; philosophy of music education; music educators preparation; advocacy.

Rede Latino-americana de Educação Musical – RELEM: história, ações e perspectivas para o futuro

Sérgio Figueiredo, Universidade do Estado de Santa Catarina
Ana Lucía Frega, Universidad Argentina de la Empresa
Rosalía Trejo, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Resumo

A proposta deste Painel é apresentar aspectos referentes à Rede Latino-americana de Educação Musical – RELEM, desde as primeiras ideias para sua criação, durante a XI Conferência Regional Latino-Americana de Educação Musical da ISME, em 2017, no Brasil, até os dias de hoje. O principal objetivo da RELEM é proporcionar troca de conhecimentos e experiências entre pesquisadores, professores e estudantes de música interessados em apresentar, discutir e refletir sobre questões referentes à educação musical, especialmente na América Latina. A partir de 2019, quando a RELEM passou a funcionar efetivamente, diversas ações vêm sendo realizadas e fazem parte do conteúdo deste Painel, que está dividido em três partes. Na primeira parte, intitulada

La Red Latinoamericana de Educación Musical – RELEM: nacimiento y acontecimientos hasta aquí, aspectos históricos da RELEM serão

apresentados, oferecendo um panorama das ações realizadas desde a sua criação. Conferências vêm sendo ministradas por convidados para tratarem de temas específicos, assim como Diálogos, que reúnem convidados para, em grupo, debaterem temáticas relevantes para a educação musical. Além destas ações, a publicação dos Cadernos da RELEM e do Boletim Informativo da RELEM representam outro conjunto de ações realizadas pela rede, oferecendo outros espaços de divulgação de atividades e intercâmbio de experiências teóricas e práticas. A segunda parte do Painel, intitulada Cadernos da RELEM/Cuadernos de la RELEM: Uma análise da produção textual publicada entre 2021 e 2023, apresenta a publicação de um periódico contendo textos curtos que podem tratar de pesquisas, relatos de experiências ou discussões teóricas. Desde 2020, os Cadernos da RELEM são publicados semestralmente, estando disponíveis 5 edições até o primeiro semestre de 2023. Nesta parte do Painel, os Cadernos serão comentados, trazendo elementos relativos aos autores e co-autores, aos países representados nos textos e às temáticas abordadas nos conteúdos publicados. A terceira parte deste Painel é intitulada Boletines Informativos de la RELEM: breve reseña y sus rescates, apresentando e discutindo conteúdos diversos que vêm sendo incorporados em cada uma das 17 edições dos Boletins. Com diferentes seções, os Boletins proporcionam um espaço para divulgação de atividades da própria

RELEM e dos integrantes da rede que desejam informar sobre ações realizadas em diversos contextos, especialmente latino-americanos. De um modo particular, a seção denominada Rescates será discutida nesta parte do Painel, por sua importância como fonte de informação de atividades relativas à educação musical que já ocorreram em diferentes momentos históricos na América Latina. A partir da apresentação da RELEM, sua história e ações realizadas, dos Cadernos da RELEM, como publicação periódica, e dos Boletins da RELEM, informando e divulgando atividades diversas, é possível discutir, também, o que a RELEM tem representado para a área de educação musical na América Latina. Assim, considerando o que já foi realizado desde a sua criação e o que vem sendo feito até os dias de hoje, é possível discutir o que pode ser aprimorado e ampliado para o futuro. Estes tópicos constituem os principais eixos de discussão deste Painel.

Palavras-chave: Rede Latino-americana de Educação Musical, RELEM, Cadernos da RELEM, Boletim Informativo da RELEM.

Latin American Music Education Network - RELEM: history, actions and prospects for the future

Abstract

The purpose of this Panel is to present aspects related to the Latin American Music Education Network (Rede Latino-americana de Educação Musical) – RELEM, from the first ideas for its creation, during the XI Latin American Regional Conference on Music Education of ISME, in 2017, in Brazil, until today. The main objective of RELEM is to provide exchange of knowledge and experiences between researchers, teachers and music students interested in presenting, discussing, and reflecting on issues related to music education, especially in Latin America. From 2019, when RELEM started to function effectively, several actions have been carried out and are part of the content of this Panel, which is divided into three parts. In the first part, entitled *La Red Latinoamericana de Educación Musical – RELEM: nacimiento y acontecimientos hasta aquí*, (Latin American Music Education Network – RELEM: birth and events up to here), historical aspects of RELEM will be presented, offering an overview of the actions carried out since its creation. Conferences have been given by guests to deal with specific themes, as well as Dialogues, which bring together guests to, as a group, discuss themes that are relevant for music education. In addition to these actions, the publication of the RELEM Journal (*Cadernos da RELEM*) and the RELEM Newsletter (*Boletim Informativo da RELEM*) represent another set of actions carried out by RELEM, offering other

spaces for the dissemination of activities and the exchange of theoretical and practical experiences. The second part of the Panel, entitled *Cadernos da RELEM/Cuadernos de la RELEM: Uma análise da produção textual publicada entre 2021 e 2023 (RELEM Journal: An analysis of the textual production published between 2021 and 2023)*, presents the proposal of this publication containing short texts that can deal with research, experience reports or theoretical discussions. Since 2020, the RELEM Journal is published every six months, with 5 editions available until the first half of 2023. In this part of the Panel, the Journal will be commented, bringing elements related to the authors and co-authors, the countries represented in the texts and the themes addressed in published content. The third part of this Panel is entitled *Boletines Informativos de la RELEM: breve reseña y sus rescates (RELEM Newsletter: brief review and its rescues)*, presenting and discussing different contents that have been incorporated in the 17 bimonthly editions of the Newsletter. With different sections, the Newsletter provides a space for disclosing the activities of RELEM itself and of network members who wish to inform about actions carried out in different contexts, especially in Latin America. In particular, the section called *Rescates (Rescues)* will be discussed in this part of the Panel, due to its importance as sources of information on activities related to music education that have already taken place in different historical moments

in Latin America. From the presentation of RELEM, its history and actions carried out, the RELEM Journal, as a periodical publication, and the RELEM Newsletter, informing and disseminating various activities, it is also possible to discuss what RELEM has represented for the area of music education in Latin America. Thus, considering what has already been done since the creation of RELEM, and what has been done until today, it is possible to discuss what can be improved and expanded for the future. These topics constitute the main axes of discussion in this Panel.

Key-words: Latin American Music Education Network (Rede Latino-Americana de Educação Musical), RELEM Journal (Cadernos da RELEM), RELEM Newsletter (Boletim Informativo da RELEM).

La Educación Musical desde tres miradas fundantes: científica, filosófica e histórica

Cristhian Uribe Valladares,
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Resumen

Los desafíos que nos plantea el presente contexto educativo, nos pone frente a la necesidad de revisar críticamente las bases de la Educación Musical y de la Enseñanza de la Música. Es así que en las tres miradas que más abajo se ofrecen, no sólo se cuestionan lo que ha sido el devenir de nuestra disciplina desde una postura científica, filosófica e histórica, sino que ofrecen nuevas discusiones a la luz de distintas perspectivas.

La "Educación musical desde la perspectiva de la "cognición corporeizada", considera el aprendizaje como una "actividad compleja" que involucra la integración sensoriomotora, la memoria, y funciones ejecutivas, que impactan no sólo en el desarrollo propio de quien lo lleva a cabo, sino también en el espacio colectivo en que se desarrolla. A su vez, la propuesta fenomenológica de la Educación Musical, se instala como una alternativa de ruptura frente a un modelo educativo basado

en el binomio sujeto/objeto, desde el cual se levantaron las metodologías del pasado siglo XX y los intentos de acercamiento a las estéticas y modelos locales, pero sobre el mismo fundamento.

Finalmente, el trabajo sobre "Carlos Isamitt y su pedagogía basada en el arte popular –lo folclórico–..." viene a deconstruir un modelo educativo de corte colonialista, que ha imperado por largo tiempo en nuestro espacio cultural, invisibilizando realidades que tensionan los intereses civilizatorios de las élites del poder.

Palabras claves: cognición corporeizada – educación musical y fenomenología – deconstrucción y colonialismo.

Music Education from three key perspectives: scientific, philosophical and historical.

Abstract

The challenges posed by the present educational context make us face the need to critically review the foundations of Music Education and Music Teaching. Thus, the three perspectives offered below not only question the evolution of our discipline from a scientific, philosophical

and historical point of view, but also offer new horizons in the light of different perspectives.

Music education from the perspective of "embodied cognition" considers learning as a "complex activity" that involves sensorimotor integration, memory, and executive functions, which impact not only on the individual's own development, but also on the collective space in which it takes place. At the same time, the phenomenological proposal of Music Education is installed as an alternative of rupture in front of an educational model based on the binomial subject/object, from which the methodologies of the past 20th century and the attempts of approach to the aesthetics and local models were raised, but on the same basis. Finally, the work on "Carlos Isamitt and his pedagogy based on popular art -the folkloric-..." comes to deconstruct an educational model of colonialist cut, which has prevailed for a long time in our cultural space, invisibilizing realities that stress the civilizing interests of the power elites.

Keywords: embodied cognition - music education and phenomenology - deconstruction and colonialism.

Educación musical desde la perspectiva de la cognición corporeizada

Noemí Grinspun Siguelnitzky,
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

La mente humana ha sido propuesta como la única fuente de la cognición y el cuerpo como algo inferior (*res cogitan sine corpore*), siendo los sistemas perceptual y motor, considerados como no relevantes para los procesos cognitivos (Wilson, 2002; Woodward et al., 2009). Las miradas clásicas de la cognición enfatizan el almacenamiento y el uso del conocimiento como símbolos o representaciones mentales, sin considerar que la información fue inicialmente percibida a través del cuerpo y el sistema sensoriomotor (Pylyshyn, 2009; Tulving, 1983; Macrine & Fugate, 2020).

Los anterior, también se observa en el abordaje que se ha utilizado para estudiar el aprendizaje musical en el que se ha privilegiado la idea de que el conocimiento musical “debe estar en la mente”, y que toda acción sería una herramienta que coadyuva a la internalización del proceso (Shifres, 2015). La perspectiva de la cognición musical corporeizada propone la “cognición en la acción” para el aprendizaje musical (Nijs, et al. 2017).

En esta presentación se abordará el aprendizaje musical desde la perspectiva de la cognición corporeizada, considerando que constituye una actividad compleja que involucra la integración sensoriomotora, aprendizaje, memoria y funciones ejecutivas. Además, que ocurre tanto de manera individual, como también colectiva. Esta última característica favorece la interacción y colaboración entre quienes participan, impactando positivamente en el desarrollo de cohesión social (Glowinski et al., 2016; Rabinowitch & Meltzoff, 2017).

Educación musical desde una perspectiva fenomenológica

Cristhian Uribe Valladares,
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Los conocimientos propuestos por modelos de Educación Musical desde el pasado siglo XX, se levantaron desde perspectivas metodológicas. Éstas pusieron su foco en cómo los niños y niñas desarrollan sus habilidades y destrezas para 'hacer' música, independiente de sus contextos culturales, históricos o intereses sociales (Jorquera, 2004; Mateiro e Ilari, 2012). Estas miradas, si bien cambiaron en el tiempo, en tanto a las estéticas usadas, ya porque se actualizaron o ampliaron de acuerdo a intereses de otra índole, no variaron en cuanto al fundamento

sobre las que se posicionaron. Es decir, partieron de la base del cómo enseñar un 'lenguaje universal', para derivar en el qué enseñar, de acuerdo a realidades locales o de época expresadas musicalmente, a través del desarrollo de distintos modelos didácticos (Jorquera, 1010). Vistas esas propuestas desde un enfoque epistemológico, trasuntan una relación de sujeto/objeto, sin cuestionarse siquiera quién es ese sujeto que se relaciona con la materialidad de la música; ni menos cómo ese objeto llamado música habita en el mundo propio de quien la desarrolla. Asumido lo anterior desde una mirada problematizadora, cobran relevancia las preguntas propuestas por Husserl (2011) cuando intentaba, desde una perspectiva fenomenológica, romper con el fundamento de una teoría del conocimiento largamente aceptada, cimentada sobre el binomio sujeto/objeto. Éstas decían: ¿cómo puede la conciencia ir más allá de sí misma y alcanzar las cosas externas?; y, en segundo término, ¿cómo podemos estar seguros de la concordancia entre el acto de conocer y el objeto conocido? Estas preguntas fueron repensadas más tarde por Heidegger (2005), profundizando el problema desde la ontología del Dasein. En ésta se lee: ¿cómo sale este sujeto cognoscente de su 'esfera' interna hacia otra 'distinta y externa', cómo puede el conocimiento tener un objeto, cómo debe ser pensado el objeto mismo para que en definitiva el sujeto lo conozca sin necesidad de arriesgar el salto a otra esfera? (Heidegger, 2005, 86)

La incorporación de una perspectiva fenomenológica a la acción educativa, tiene como objetivo el establecimiento de la pregunta no sólo del cómo conocen aquellos sujetos, ni de qué deben conocer de acuerdo a intereses disciplinares, sino al cuestionamiento de quién es ese ser que está ahí en la acción del conocer y cómo aquello conocido expresa su mundo.

Carlos Isamitt y su pedagogía basada en el arte popular –lo folclórico–. El caso de la reforma de la Escuela de Bellas Artes (1927) y el Plan de renovación gradual de la enseñanza (1945)

Freddy Chávez Cancino,
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

El desarrollo de una pedagogía en la plástica y la música impregnada por las artes populares – lo folclórico– fue uno de los principales objetivos que Carlos Isamitt desarrolló desde la década del 1910. Esta construcción formativa recibió los insumos provenientes de sus prolongados estudios etnográficos desarrolladas en diversos territorios de nuestro país, especialmente, en el centro y sur de Chile. Es así como más tarde, luego de su viaje a Europa para asistir al congreso de la Exposición Universal

de Artes Decorativas e Industriales Modernas en París-Francia durante los años 1925 y 1927, es nombrado como director de la Escuela y el Museo de Bellas Artes, llevando a cabo una profunda reforma educativa basada en sus estudios del arte popular. Del mismo modo, en 1945, es nombrado jefe de la sección de educación musical en el Plan de renovación gradual de la enseñanza (1945), en que realizó una propuesta en el currículo nacional similar a la anterior.

Si bien los aspectos pedagógicos desarrollados por Isamitt fueron considerados en algunas publicaciones (Danemman y Barros 1966, Salas Viu 1950, Merino 1987, entre otros), éstas, no profundizaron en los pilares que sostuvieron estas propuestas.

Basadas en fuentes primarias inéditas del autor, esta presentación, proyecta una revisión de los aspectos centrales que movilizaron estas singulares propuestas pedagógicas de Isamitt realizadas en nuestro país durante la primera parte del siglo XX.

Políticas públicas en educación musical: desde los documentos a los contextos escolares

Euridiana Silva, Universidade Federal de Minas Gerais
Héctor Vázquez, University of Victoria
Johanna E. Abril, Universidad de Las Américas

Resumen

En la presente propuesta discutimos el contexto actual de las políticas públicas en Brasil, Ecuador y México en torno a la educación musical y cómo estas influyen o no en la práctica que se da en los contextos reales de enseñanza y aprendizaje de la música.

Desde 2016, las directrices y estructuras curriculares de la educación básica brasileña pasaron por transformaciones a nivel macro, con la implementación de la BNCC (Base Nacional Común Curricular) y la Nueva Escuela Secundaria - Novo Ensino Médio (NEM). También es de 2016, la última alteración en la ley 11.769 que obliga el contenido de la música en la disciplina de las Artes. ¿Cómo han estado lidiando las escuelas y las administraciones escolares con estos cambios? ¿Cómo se presenta la presencia de la educación musical en este escenario? A partir de una revisión bibliográfica, tanto de la producción académica como de las producciones periodísticas mediáticas sobre el tema, pretendemos discutir cómo se están instaurando estas políticas. Nuestro recorte observa la producción desarrollada sobre la educación pública en

las escuelas de la administración estatal y municipal, con respecto a tres categorías: 1) discusiones teóricas sobre marcos legales - documentos, leyes y directrices políticas; 2) contextos escolares para la implementación de estas políticas; 3) prácticas de enseñanza y contextos escolares directamente relacionados con la BNCC y la NEM. Desde la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Presidencia de la República, 2011) y del Currículo Nacional de Educación Cultural y Artística (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016), se espera que cada estudiante en el sistema de Educación Básica reciba instrucción musical. En una investigación sobre la situación de la educación musical en las instituciones escolares públicas ecuatorianas (Abril, 2019), se encontró que la mayoría de instituciones dependen de los docentes generalistas para ofrecer experiencias musicales a los estudiantes, lo cual ha generado presión y nuevas responsabilidades para estos docentes, quienes en su mayoría, carecen de capacitación musical aplicada a la educación escolar. Otro estudio más reciente, enfocado en las percepciones de los docentes generalistas sobre esta situación, corroboran el estudio anterior y añaden una amplia gama de problemas que afectan la inclusión de la música en el currículo escolar: (1) falta de recursos, (2) falta de especialistas en música, (3) falta de programas de capacitación docente y (4) políticas desconectadas de la realidad de las escuelas. Usando la teoría de la acción política (Ball et

al., 2012), esta presentación discutirá la acción de políticas macro, meso y micro en el marco de la educación musical en las instituciones de educación general básica ecuatoriana. Para efectos pertinentes, se considerarán cuatro dimensiones: (1) contextos situados, (2) contextos materiales, (3) contextos externos y (4) culturas profesionales. Así, se pretende resaltar los cambios en las políticas artísticas necesarios para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la música en las escuelas de Ecuador.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México presentó en 2022 el Plan de Estudio para la educación básica compuesta por los niveles preescolar, primaria (grados 1-6) y secundaria (grados 7-9) (SEP, 2022). Este documento proporciona las directrices sobre las cuales se fundamenta el proyecto de La Nueva Escuela Mexicana, y que su vez responde al Plan de Estudio 2016. En esta presentación se hará un análisis de qué lugar tiene el quehacer musical dentro del Plan de Estudio que pretende implantarse en todo el país en el periodo escolar 2023-2024. Se discutirá en particular cuáles son las fortalezas y debilidades del Plan de Estudio 2022 para que la educación musical pueda ser un medio para fortalecer el reconocimiento e importancia de los saberes indígenas en el contexto educativo mexicano. El que las perspectivas indígenas sean atendidas es crucial en el contexto de México ya que 26 millones de personas se auto identifican con alguna

herencia indígena, y donde 7.9 millones de personas mayores de tres años hablan uno de los 68 lenguajes en algunas de sus 364 variantes (CONAPO, 2015).

Palabras clave: políticas educativas, educación musical, currículo musical

Public Policies in Music Education: from documents to school contexts

Abstract

In this proposal we discuss the current context of public policies in Brazil, Ecuador and Mexico around music education and how they influence or not the practice that occurs in the real contexts of teaching and learning music.

Since 2016, the curricular guidelines and structures of Brazilian basic education have undergone transformations at the macro level, with the implementation of the BNCC (National Common Curricular Base) and the New Secondary School - Novo Ensino Médio (NEM). It is also from 2016, the last alteration in law 11,769 that requires the content of music in the discipline of the Arts. How have schools and school administrations been dealing with these changes? How is the presence of music education presented in this scenario? From a bibliographical review, both of the academic production and of the media journalistic productions on

the subject, we intend to discuss how these policies are being established. Our cut observes the production developed on public education in state and municipal administration schools, with respect to three categories: 1) theoretical discussions on legal frameworks - documents, laws and political guidelines; 2) school contexts for the implementation of these policies; 3) teaching practices and school contexts directly related to the BNCC and the NEM.

Since the approval of the Organic Law of Intercultural Education (Presidency of the Republic, 2011) and the National Curriculum for Cultural and Artistic Education (Ministry of Education of Ecuador, 2016), it is expected that each student in the Basic Education system receives instruction musical. In an investigation on the situation of music education in Ecuadorian public school institutions (April, 2019), it was found that most institutions depend on generalist teachers to offer musical experiences to students, which has generated pressure and new responsibilities. for these teachers, who mostly lack musical training applied to school education. Another more recent study, focused on the perceptions of generalist teachers about this situation, corroborate the previous study and add a wide range of problems that affect the inclusion of music in the school curriculum: (1) lack of resources, (2) lack of music specialists, (3) lack of teacher training programs and (4) policies disconnected from the reality of schools. Using the theory of

political action (Ball et al., 2012), this presentation will discuss the action of macro, meso and micro policies in the framework of music education in Ecuadorian basic general education institutions. For pertinent purposes, four dimensions will be considered: (1) situated contexts, (2) material contexts, (3) external contexts, and (4) professional cultures. Thus, it is intended to highlight the changes in artistic policies necessary to improve the teaching and learning of music in schools in Ecuador.

The Secretariat of Public Education (SEP) of Mexico presented in 2022 the Study Plan for basic education made up of the preschool, primary (grades 1-6) and secondary (grades 7-9) levels (SEP, 2022). This document provides the guidelines on which the La Nueva Escuela Mexicana project is based, and which in turn responds to the 2016 Study Plan. In this presentation, an analysis will be made of the place musical work has within the Study Plan that it intends to implement throughout the country in the 2023-2024 school period. In particular, the strengths and weaknesses of the 2022 Study Plan will be discussed so that music education can be a means to strengthen the recognition and importance of indigenous knowledge in the Mexican educational context. The attention to indigenous perspectives is crucial in the context of Mexico since 26 million people self-identify with some indigenous heritage, and where 7.9 million people over the age of three

speaking one of the 68 languages in some of its 364 variants. (CONAPO, 2015).

Keywords: educational policies, music education, music curriculum

Posters

Uma abordagem sociocultural sobre o ensino coletivo de percussão no Projeto Guri

Beatriz Woeltje Schmidt,
Universidade Estadual Paulista

Resumo

O ensino coletivo de percussão realizado no Projeto Guri da Capital e Grande São Paulo é o objeto de pesquisa desta tese de doutorado em andamento. O objetivo principal da pesquisa consiste em avaliar os processos pedagógicos e as metodologias utilizadas pelos/as professores/as de percussão do Guri, o material didático e as práticas pedagógicas ali empregadas, bem como as questões de ordem sociocultural envolvidas neste processo, no sentido de promover uma prática pedagógica comprometida e direcionada para o desenvolvimento musical e humano desses estudantes. Assim, foram definidos os objetivos secundários: traçar um escopo teórico sobre o ensino coletivo de percussão e definir o conceito de abordagem sociocultural, e criar uma proposta para o ensino coletivo de percussão a partir da abordagem sociocultural. A pesquisa-ação foi o meio investigatório escolhido que se caracteriza pela ação coletiva, na busca pela resolução de problemas e com objetivos de transformação. Para isso, os procedimentos metodológicos adotados foram: revisão de literatura e

levantamento bibliográfico; aplicação de questionários e realização de entrevistas com os/as professores de percussão, supervisão pedagógica da área de Sopros e Percussão, assistentes sociais e coordenação pedagógica do programa; avaliação das ações e metodologias empregadas nessa modalidade de ensino; análise do repertório, instrumentos utilizados e recursos performáticos empregados na docência do ensino coletivo de percussão; avaliação das ações voltadas para as questões socioculturais que estão agregadas a esta modalidade de ensino. É um diferencial olhar para o ensino coletivo de percussão dentro da realidade brasileira, em um programa social, em regiões periféricas, onde os processos metodológicos desta modalidade de ensino carregam possibilidades de resgatar, valorizar, e/ou legitimar saberes da cultura popular dessas localidades, bem como agregar novos saberes acerca da prática coletiva e multi instrumental. Espera-se que os resultados possam auxiliar de alguma maneira a atuação dos/as docentes de ensino coletivo de percussão, além de atribuir a este/a professor/a uma função sociocultural efetiva, capaz de refletir, atuar e deliberar sobre questões do cotidiano em sala de aula e as questões socioculturais que envolvem esse ensino.

Palavras-chave: Ensino Coletivo de Percussão; Abordagem Sociocultural; Projeto Guri; Educação Musical.

A sociocultural approach to collective percussion teaching in the Guri Project

Abstract

The collective teaching of percussion carried out in Projeto Guri in the city of São Paulo and metropolitan region is the research object of this doctoral thesis in progress. The main objective of the research is to evaluate the pedagogical processes and methodologies used by the percussion teachers at Guri, the didactic material and the pedagogical practices employed there, as well as the sociocultural issues involved in this process, in the sense of promote a committed pedagogical practice directed towards the musical and human development of these students. Thus, the secondary objectives were defined: to outline a theoretical scope on the collective teaching of percussion and define the concept of sociocultural approach, and to create a proposal for the collective teaching of percussion from the sociocultural approach. Action research was the chosen investigative method, which is characterized by collective action, in the search for problem solving and with transformation objectives. For this, the methodological procedures adopted were: literature review and bibliographic survey; application of questionnaires and interviews with percussion teachers, pedagogical

supervision of the Wind and Percussion area, social workers and pedagogical coordination of the program; evaluation of actions and methodologies employed in this teaching modality; analysis of the repertoire, instruments used and performance resources employed in the teaching of collective percussion teaching; evaluation of actions aimed at sociocultural issues that are aggregated to this teaching modality. It is a differential to look at the collective teaching of percussion within the Brazilian reality, in a social program, in peripheral regions, where the methodological processes of this teaching modality carry possibilities of rescuing, valuing, and/or legitimizing knowledge of the popular culture of these localities, as well as adding new knowledge about collective and multi-instrumental practice. It is hoped that the results can help in some way the performance of teachers of collective percussion teaching, in addition to attributing to this teacher an effective sociocultural role, capable of reflecting, acting and deliberating on everyday issues in classroom and the sociocultural issues that involve this teaching.

Keywords: Collective Percussion Teaching; Sociocultural Approach; Project Guri; Musical Education.

Talleres - Oficinas - Workshops

Metacognição aplicada à didática do instrumento musical

Marco Antonio Toledo Nascimento,
Curso de Música da Universidade Federal do Ceará, Sobral

Resumo

Concordamos com Schraw (2000) sob a existência de uma lacuna sobre os estudos de “como educadores podem coletar informações sobre as habilidades de um estudante de forma que permita ao educador fornecer um feedback formativo útil” (SCHARAW, 2000, p. 313). Por outro lado, ligada intrinsecamente à aprendizagem, temos a metacognição como uma parte das ciências cognitivas que se interessa pelos estudos sobre o Controle e a Supervisão das Atividades pelo Sujeito, ou seja, os conhecimentos que um indivíduo possui de suas próprias capacidades e de sua potencialidade de achar soluções ou estratégias a serem utilizadas para a resolução de um problema ou para a realização de uma ação (GOANAC’H, 2016).

Segundo Bernadette Noël,

A metacognição é um processo mental onde o objeto é uma atividade cognitiva ou um conjunto de atividades cognitivas que o sujeito acaba de efetuar ou está efetuando, ou seja, um produto mental destas atividades cognitivas. A metacognição pode desembocar em um julgamento (normalmente não expresso) sobre a qualidade das

atividades mentais em questão ou de seu produto e eventualmente para uma decisão de modificar a atividade cognitiva, seu produto ou mesmo a situação que a suscitou (Noël, 1997, p.19 apud Noël et Cartier 2016, p. 28).

Apesar da metacognição ser amplamente estudada nos últimos trinta anos e estar entre as oito competências-chaves para o desenvolvimento pessoal da cidadania ativa recomendadas pelo Parlamento Europeu aos profissionais da educação (Famose; Margnes, 2016, p. 39 e 40), ainda existe um desconhecimento dos seus benefícios para a aprendizagem. Na educação musical o fato é mais grave. Mesmo após afirmações como as de Susan Hallam (2001) que as habilidades metacognitivas podem contribuir para que o desenvolvimento musical ocorra de uma forma mais eficaz e as dos trabalhos de Garcia e Dubé (2012 e 2014) orientando que as habilidades metacognitivas podem ser desenvolvidas a partir de estímulos dos professores de instrumentos, recente revisão sistemática da literatura liderada por este proponente sobre metacognição e música, identificou somente 46 artigos científicos revisados por pares em periódicos sobre o tema nos último vinte anos, sendo nenhum deles em língua portuguesa (Nascimento et al, no prelo). Por outro lado, este proponente aplica a metacognição há alguns anos em suas aulas de instrumentos musicais em contextos coletivos e

individuais nas disciplinas de Prática instrumental - Sopros do Curso de Música – Licenciatura da Universidade Federal do Ceará em Sobral e já ministrou cursos e oficinas em diversos eventos da área no Brasil e no mundo. Os resultados empreendidos pelo proponente são muito promissores e estão disponíveis em recentes publicações (Nascimento; Stervinou, 2018, Nascimento, 2019 e Serafim, 2021). Assim, a proposta de oficina, devidamente alinhada a sustentabilidade social do Plano Estratégico de 6 Anos da Sociedade Internacional de Educação Musical (ISME) através do incentivo aos projetos de qualificação profissional, um visa divulgar e estimular a utilização das estratégias metacognitivas por parte de professores de música em suas aulas de prática instrumental.

Palavras-chave: Metacognição; didática instrumental; ferramentas pedagógicas

Descrição

Público alvo (máximo de 20 alunos, sem mínimo): a oficina é destinada a professores e futuros professores de quaisquer instrumentos musicais, não importando a linguagem (popular ou erudita), os níveis dos alunos (iniciante ou avançado) ou metodologia (tutorial ou coletiva).

Carga horária (3 dias): a oficina ocorrerá em três dias, sendo 1h30 por dia totalizando 4h30 hora/aula. A oficina contará, ainda, com 2 horas de atividades assíncronas não obrigatórias relacionadas à leitura de textos sobre Metacognição e música, bem como o preenchimento de questionário e a gravação de uma aula.

Objetivo geral: desenvolver uma compreensão inicial sobre a metacognição para a sua utilização em aulas de prática instrumental.

Objetivos específicos: fornecer recursos para que o professor fomente em suas estudantes estratégias metacognitivas aplicadas ao estudo do instrumento musical; discutir dimensões técnicas e didáticas para a atuação e avaliação de professores de instrumentos musicais para contextos individuais e/ou coletivos de aprendizagem.

Conteúdos

1. Origem dos estudos metacognitivos
2. Definição e componentes da metacognição
3. Músicos experts e metacognição
4. Desenvolvimento metacognitivo
5. Ferramentas pedagógicas

Metodologia

A oficina priorizará aulas expositivas e dialogadas sobre a metacognição e a sua aplicação ao ensino de música sempre baseadas em textos de referência e exemplos práticos do professor no ensino da clarineta e do saxofone. Estudos dirigidos não obrigatórios poderão ser efetuados pelos estudantes através de bibliografia sugerida. Análise metacognitiva dos participantes poderá ser efetuada através de questionário específico, bem como a análise de aulas de instrumentos pré-gravadas que poderão ser objeto de discussão em conjunto comparando-as com os procedimentos didáticos utilizados antes do curso.

Recursos

- Sala de aula para 25 pessoas
- Projetor com entrada HDMI (a ser fornecido pela organização do evento)
- Caixa de som com cabo para ligar no computador (a ser fornecido pela organização do evento)
- Computador (do próprio palestrante)
- Saxofone e clarineta (do próprio palestrante)
- Os participantes que desejarem poderão portar os seus próprios instrumentos.

Avaliação

Presença segundo às normas do evento.

Resultados esperados

Espera-se que os participantes do curso tenham um conhecimento inicial sobre a abordagem metacognitiva aplicada ao ensino de instrumentos musicais e que sejam despertados a implementarem tais estratégias em suas práticas pedagógicas.

Metacognition applied to musical instrument teaching

Abstract

We agree with Schraw (2000) that there is a gap in the studies of "how educators can collect information about a student's abilities in a way that allows the educator to provide useful formative feedback" (SCHARAW, 2000, p. 313). On the other hand, intrinsically linked to learning, we have metacognition as a part of cognitive science that is interested in studies about the Subject's Control and Supervision of Activities, that is, the knowledge that an individual has of his or her own abilities and potential to find solutions or strategies to use in solving a problem or performing an action (Goanac'h, 2016).

According to Bernadette Noël,

Metacognition is a mental process in which the object is a cognitive activity or a set of cognitive activities that the subject has just performed or is currently performing, that is, a mental product of these

cognitive activities. Metacognition can lead to a judgment (usually unexpressed) about the quality of the mental activities in question or their product and eventually to a decision to modify the cognitive activity, its product or even the situation that gave rise to it (Noël, 1997, p.19 apud Noël et Cartier 2016, p. 28).

Despite metacognition being widely studied in the last thirty years and being among the eight key competencies for personal development of active citizenship recommended by the European Parliament to education professionals (Famose; Margnes, 2016, p. 39 - 40), there is still a lack of knowledge about its benefits for learning. In music education the fact is more serious. Even after statements such as those by Susan Hallam (2001) that metacognitive skills can contribute to music development occurring in a more effective way and those of Garcia and Dubé (2012 and 2014) orienting that metacognitive skills can be developed from stimuli from instrument teachers, recent systematic literature review led by this proponent on metacognition and music, identified only 46 peer-reviewed scientific articles in journals on the subject in the last twenty years, none of them in Portuguese language (Nascimento et al, in press).

On the other hand, this proponent has been applying metacognition for some years in his musical instrument classes in collective and individual

contexts in the disciplines of Instrumental Practice - Wind Instruments of the Music Undergraduate Program - at the Federal University of Ceará in Sobral and has taught courses and workshops in several events in the area in Brazil and worldwide. The results undertaken by the proponent are very promising and are available in recent publications (Nascimento; Stervinou, 2018, Nascimento, 2019 and Serafim, 2021). Thus, the workshop proposal, duly aligned with the social sustainability of the 6-Year Strategic Plan of the International Society for Music Education (ISME) through the encouragement of professional qualification projects, one aims to disseminate and stimulate the use of metacognitive strategies by music teachers in their instrumental practice classes.

Key words: Metacognition; instrumental didactics; pedagogical tools

Description

Target audience (maximum of 20 students, no minimum): the workshop is intended for teachers and future teachers of any musical instruments, regardless of language (popular or classical), students' levels (beginner or advanced) or methodology (tutorial or collective).

Total duration (3 days): the workshop will take place over three days, 1h30 per day totaling 4h30 class hours. The workshop will also include 2

hours of non-mandatory asynchronous activities related to reading texts about Metacognition and music, as well as filling out a questionnaire and recording a class.

General objective: to develop an initial understanding of metacognition for its use in instrumental practice classes.

Specific objectives: to provide resources for the teacher to foster in his/her students metacognitive strategies applied to the study of musical instruments; discuss technical and didactic dimensions for the performance and evaluation of musical instrument teachers for individual and/or collective learning contexts.

Contents:

1. Origin of metacognitive studies
2. Definition and components of metacognition
3. Expert musicians and metacognition
4. Metacognitive development
5. Pedagogical tools

Methodology

The workshop will prioritize expository lectures and dialogues on metacognition and its application to music teaching always based on

reference texts and practical examples from the teacher in the teaching of the clarinet and saxophone. Non-compulsory directed studies may be carried out by the students using suggested bibliography. Metacognitive analysis of the participants can be done through a specific questionnaire, as well as the analysis of pre-recorded instrument lessons which can be discussed together and compared with the didactic procedures used before the course.

Resources

- Classroom for 25 people
- Data Show with HDMI input (to be provided by the event organization)
- Amplification with cable to connect to the computer (to be provided by the event organizer)
- Computer (from the speaker)
- Saxophone and clarinet (from the speaker)
- Participants may bring their own instruments.

Evaluation: attendance according to the event rules.

Expected Outcomes

It is expected that the course participants will have an initial knowledge about the metacognitive approach applied to the teaching of musical

instruments and that they will be motivated to implement such strategies in their pedagogical practices.

Vem Brincar Com Música: canção, jogos e brincadeiras para musicalização

Vinícius Eufrásio, Universidade Federal de Minas Gerais

Descrição

De forma inteiramente prática, nesta oficina, com duração de 2 horas, são exploradas diversas referências musicais da cultura tradicional brasileira para estimular a musicalidade dos participantes com o objetivo de lhes apresentar técnicas para promover musicalização. Serão realizadas diversas brincadeiras e jogos musicais, assim como atividades que estimulam o desenvolvimento de habilidades motoras, percepção auditiva, sensibilidade e, especialmente, da criatividade, oportunizando momentos de improviso e criação musical coletiva. As atividades contemplam estratégias para que o público atendido possa assimilar um repertório lúdico e aprender técnicas didáticas para utilização com crianças. As proposições elencadas partem da exploração das sonoridades e do ritmo no espaço por meio de movimentos corporais, aprendendo a despertar nas crianças não somente aprendizado e desenvolvimento de suas habilidades cognitivas e motoras, mas também o gosto pela música enquanto promotora de alegria. Todas as atividades, brincadeiras e jogos incluídas no repertório desta oficina possuem, essencialmente, um objetivo pedagógico-musical e têm o

propósito de servir a educadores como suportes didáticos para a estimulação da percepção, a interação musical e, como eixo central, estão alinhadas à valorização da criatividade, tanto de professores como dos alunos, entendidos como agentes influentes e transformadores da práxis musical. Utilizando do espaço e das potencialidades musicais oferecidas pelo próprio corpo e compreendendo a música e sua prática como gestos que, no coletivo, se dão por meio de diferentes pontos de interação, esta oficina propõe sua realização a partir das seguintes perspectivas e passos metodológicos: 1) Abordagens ativas para o ensino de música (Fonterrada, 2008; Bona, 2012; Silva, 2012; Parejo, 2012) ; 2) Brincadeiras musicais utilizando o cancionário tradicional da infância e músicas compostas pelo próprio autor da oficina; 3) Interação entre criação, apreciação e performance; 4) Realização musical mediada por jogos cantados, oriundos da cultura popular brasileira; 5) Prática musical com objetos de baixo custo e percussão corporal, tornando as atividades replicáveis em distintos contextos; 6) Introdução ao conceito de Educação Musical Humanizadora (Brito, 2019); 7) Interseções entre o jogo sensório-motor, jogo imaginário (Kishimoto, 2000) e a musicalização na educação infantil (Eufrásio; Pereira, 2021). É possível indicarmos que os jogos e brincadeiras incluídos nesta oficina possuem dois papéis: 1) o de potencializar habilidades musicais; 2) o de potencializar a criatividade. Estes eixos possibilitam a articulação entre

diferentes pontos de interação entre professores, alunos, o ambiente e a prática musical, bem como a improvisação e criação coletiva. Cada canção escolhida, assim como os fonogramas que serão utilizados durante a oficina, oferece suporte rítmico e melódico para e ideias para que os educadores participantes possam utilizá-las posteriormente para praticar música com seus alunos. Deste modo, uma mesma atividade possui variados desdobramentos que serão explanados e que podem ser utilizados, por exemplo, em diferentes segmentos educativos para auxiliar no desenvolvimento simultâneo de várias habilidades motoras, da percepção musical e da criatividade. Para sua realização, demanda-se equipamento audiovisual, espaço amplo, violão, mínimo de 20 e máximo de 150 participantes. É desejável percussão pequena, mas, caso não seja possível, as atividades podem ser feitas a partir do próprio corpo.

Palavras-chave: Musicalização; Jogos Musicais; Brincadeiras Musicais; Educação Musical Escolar; Cultura Popular Brasileira.

Come Play With Music: songs, games and games for musicalization

Description

In an entirely practical way, this workshop, lasting 2 hours, will explore various musical references from traditional Brazilian culture to stimulate the musicality of the participants with the aim of introducing them to techniques to promote musicality. Several musical games and games will be performed, as well as activities which stimulate the development of motor skills, auditory perception, sensitivity and, especially, creativity, providing opportunities for improvisation and collective musical creation. The activities contemplate strategies so that the public attended can assimilate a ludic repertoire and learn didactic techniques to be used with children. The propositions listed start from the exploration of sounds and rhythm in space through body movements, learning to awaken in children not only learning and development of their cognitive and motor skills, but also the taste for music as a promoter of joy. All the activities, games and games included in the repertoire of this workshop have, essentially, a pedagogical-musical objective and are intended to serve educators as didactic supports for the stimulation of perception, musical interaction and, as a central axis, are aligned with the enhancement of creativity, both of teachers and students, understood as influential agents and transformers of musical praxis. Using the space and the musical potential offered by the body itself and understanding music and its practice as gestures that, in the collective, are given through different points of interaction, this workshop proposes

its implementation from the following perspectives and methodological steps: 1) Active approaches for teaching music (Fonterrada, 2008; Bona, 2012; Silva, 2012; Parejo, 2012) ; 2) Musical games using the traditional childhood songbook and songs composed by the author of the workshop himself; 3) Interaction between creation, appreciation and performance; 4) Musical realization mediated by sung games, originating from Brazilian popular culture; 5) Musical practice with low-cost objects and body percussion, making the activities replicable in different contexts; 6) Introduction to the concept of Humanizing Music Education (Brito, 2019); 7) Intersections between the sensory-motor game, imaginary game (Kishimoto, 2000) and musicalization in early childhood education (Eufrásio; Pereira, 2021). It is possible to indicate that the games and play included in this workshop have two roles: 1) to enhance musical skills; 2) to enhance creativity. These axes enable the articulation between different points of interaction between teachers, students, the environment and the musical practice, as well as improvisation and collective creation. Each song chosen, as well as the phonograms to be used during the workshop, offers rhythmic and melodic support and ideas for the participating educators to utilise in their work.

Keywords: Musicalization; Music for Kindergarten; Musical Games;
Musical Education at School; Popular Brazilian Culture.

Currículos criativos e inovadores para a educação superior em música no século XXI

Dr. Luis Ricardo Silva Queiroz, Universidade Federal da Paraíba
Dr. Marcus Vinícius de Medeiros Pereira, Universidade Federal de Juiz de Fora

Descrição

Esta oficina será realizada em três dias (dias 04, 05 e 06/10/2023), com carga horária de duas horas por dia (seis horas no total) e contemplará até 30 participantes. A oficina tem como objetivo compreender tanto a atual realidade dos currículos dos cursos de música no Brasil e em outros países da América Latina, quanto uma ampla diversidade de inovações que têm emergido na contemporaneidade em diferentes contextos do mundo, a fim de conceber e propor perspectivas curriculares criativas e inovadoras para a área. Esse objetivo geral se desdobra nos seguintes objetivos específicos: identificar as principais características, problemas e lacunas que estão na base dos currículos dos cursos de música; analisar e compreender inovações curriculares que têm emergido no Brasil e em outros países do mundo; conceber e sistematizar alternativas curriculares inovadoras para os cursos de música de forma contextualizada com a realidade cultural, social e educacional do país na atualidade. A oficina tem como público-alvo professores da educação superior, estudantes de pós-graduação,

profissionais e estudantes em geral interessados no tema. Quanto à metodologia, as aulas serão ministradas presencialmente, privilegiando diálogos e interações entre os participantes em todas as etapas da oficina. As atividades realizadas serão estruturadas da seguinte forma: exposição sintética da proposta do curso, com ênfase na ementa, objetivos, conhecimento e saberes que serão trabalhados; apresentação dos participantes, com vistas a evidenciar a experiência profissional, o contexto de atuação, as expectativas e os objetivos de cada um em relação à participação no curso; discussão interativa e dialógica de conceitos fundamentais para as análises e a elaboração de propostas que serão efetivadas ao longo do curso; análise crítica da atual realidade dos cursos de graduação em música no país, a partir da apresentação de dados específicos sobre essa realidade; apresentação e análise interativa de atividades e propostas curriculares inovadoras no cenário nacional e internacional; levantamento, a partir das experiências dos participantes, de práxis curriculares inovadoras que eles/elas têm desenvolvido em suas atividades e instituições de ensino; elaboração coletiva de propostas curriculares para diferentes perfis de cursos de música (licenciatura, bacharelado em instrumento, bacharelado em música popular, bacharelado em músicas e tradições culturais do Brasil, entre outras alternativas a partir do perfil e da decisão coletiva dos participantes). Ao longo dos três dias os participantes terão acesso a

vídeos, textos, post, sites da internet, entre diversos outros materiais relacionados ao tema do curso. As bases históricas, os pilares epistemológicos, os dados empíricos da realidade brasileira, exemplos de currículos inovadores implementados, e proposições e inovações para os cursos de graduação em música, podem ser encontrados em várias palestras e textos dos ministrantes do curso. Esses materiais estão disponíveis tanto YouTube quanto em sites diversos. O trabalho a ser realizado é fundamentado em pesquisas dos autores da proposta (Lucas *et al.*, 2016; Pereira, 2020; Pereira, 2020, 2014; Queiroz, 2020, 2017) e de outros estudiosos do tema no Brasil e em outros contextos do cenários internacional (Campbell; Myers; Sarath, 2016; Heile; Rodriguez; Stanley, 2017; Moore, 2017; Penna; Sobreira, 2020).

Palavras-chave: Educação Superior; Formação em Música, Currículos Inovadores

Creative and innovative curricula for higher music education in the 21st century

Description

This workshop will be held over three days (October 4th, 5th, and 6th, 2023), with a workload of two hours per day (six hours total). It will include up to 30 participants. The workshop aims to understand both the current reality of music course curricula in Brazil and in other Latin American countries, as well as a wide range of innovations that have emerged in contemporary times in different contexts of the world, to conceive and propose perspectives creative and innovative curricula for the area. This general objective unfolds into the following specific objectives: to identify the main characteristics, problems, and gaps that underlie the curricula of music courses; analyze and understand curriculum innovations that have emerged in Brazil and other countries around the world; to conceive and systematize innovative curricular alternatives for music courses in a contextualized way with the current cultural, social, and educational reality of the country. The workshop's target audience is higher education professors, graduate students, professionals, and general students interested in the topic. As for the methodology, the classes will be in person, favoring dialogues and interactions between participants in all workshop stages. The activities carried out will be structured as follows: summary presentation of the course proposal, with emphasis on the syllabus, objectives, knowledge and knowledge that will be worked on; presentation of the participants, with a view to highlighting the professional experience, the context of

action, the expectations and objectives of each one in relation to participation in the course; interactive and dialogic discussion of fundamental concepts for the analyzes and the elaboration of proposals that will be carried out throughout the course; critical analysis of the current reality of undergraduate music courses in the country, based on the presentation of specific data about this reality; presentation and interactive analysis of activities and innovative curricular proposals in the national and international scenario; survey, based on the experiences of the participants, of innovative curricular praxis that they have developed in their activities and teaching institutions; collective elaboration of curricular proposals for different profiles of music courses (degree, baccalaureate in instrument, baccalaureate in popular music, baccalaureate in music and cultural traditions of Brazil, among other alternatives based on the profile and the collective decision of the participants). Over the three days, participants will have access to videos, texts, posts, and internet sites, among many other materials related to the course topic. The historical bases, the epistemological pillars, the empirical data of the Brazilian reality, examples of implemented innovative curricula, and propositions and innovations for undergraduate music programs, can be found in several lectures and texts by the course instructors. These materials are available both on YouTube and on various websites. The work will be based on research by

the authors of the proposal (Lucas et al., 2016; Pereira, 2020; Pereira, 2020, 2014; Queiroz, 2020, 2017) and other scholars on the subject in Brazil and in other contexts of the international scenario (Campbell; Myers; Sarath, 2016; Heile; Rodriguez; Stanley, 2017; Moore, 2017; Penna; Sobreira, 2020).

Keywords: Higher Education; Music Education, Innovative Curricula

Uma Pedagogia Musical Saudável: Estabilização Postural Para Músicos E Professores

Dra. Carina Joly, Universidade Federal do Cariri

Resumo

Este workshop é direcionado a instrumentistas, regentes e cantores, e irá proporcionar uma introdução de conhecimentos gerais de estabilização postural incluindo exercícios para músicos que tocam/cantam em pé ou sentados. Voluntários serão convidados a apresentar trinta segundos de um trecho musical do seu repertório antes e depois de praticarem os exercícios e vídeos destas performances serão gravados. Os participantes serão convidados a assistir os vídeos e discutir mudanças na postura e no som de cada voluntário. O workshop oferecerá a músicos e professores de música (1) informações práticas sobre a prevenção de problemas/doenças comuns entre músicos, (2) noções básicas de observação da postura em músicos, (3) exercícios desenvolvidos por profissionais da saúde e terapeutas corporais especializados em músicos, (4) técnicas práticas a serem utilizadas antes e durante a apresentação, explicando como estas técnicas podem ser úteis também na lida com o medo de palco.

Palavras Chave: saúde do músico, postura para músicos, problemas físicos em músicos, prevenção em músicos, estabilização postural

A Healthy Music Pedagogy: Postural Stabilization for Musicians and Teachers

Abstract

The workshop is designed for instrument players, singers and conductors and will provide an introduction of general knowledge of posture stabilization considering both seated and standing positions. Volunteers will be invited to perform a 30-second segment of their repertoire before and after experiencing the exercises and a video of these performances will be recorded. The audience will be invited to watch the videos and to discuss changes in posture and sound observed in each volunteer. This workshop will (1) provide musicians and music instructors with practical information on the prevention of playing-related injuries, (2) identify common postural behavior among musicians, (3) introduce exercises developed by health professionals and therapists specialized in the treatment of musicians, and, (4) discuss practical techniques to be applied before and after the performance, explaining how these techniques can help with dealing with stage fright.

Keywords: musicians' health, posture for musicians, prevention for musicians, playing-related injuries, posture stabilization

Dirección Orquestal y Coral: técnica contemporánea.

Dr. Alexandre Muratore Gonçalves,
Universidade Federal de Goiás

Nota do editor

A presente proposta de oficina surgiu dentro do contexto da própria conferência, a partir da mesa redonda “La enseñanza de la Dirección Musical en Brasil, Estados Unidos y Paraguay”, realizada no dia 04 de Outubro de 2024. Nessa oportunidade, desde os participantes emergiu o interesse por aprofundar as temáticas desenvolvidas na palestra, especialmente com relação a quatro áreas de conteúdo.

- Eficácia do gestual do director de orquestra e coral na comunicação com seus músicos
- Neurociência aplicada às relações interpessoais entre director e seus músicos
- Técnicas de direção orquestral e coral e neurociência: ferramentas para otimização da comunicação musical
- Exercícios práticos de direção, utilizando a comunicação não verbal

Estas áreas constituíram a base da oficina intitulada “Dirección Orquestal y Coral: técnica contemporánea”, ministrada pelo Dr. Alexandre Gonçalves, quem respondeu de forma espontânea e afirmativa no inquérito dos estudantes e participantes.

Palavras chave: Regência da orquestra contemporânea, Técnicas de direção orquestral e coral, Neurociência aplicada às relações entre director e seus músicos

Orchestral and Choral Conducting: contemporary techniques.

Notes of the editor

This workshop proposal arose within the context of the conference itself, from the round table “La enseñanza de la Dirección Musical en Brasil, Estados Unidos y Paraguay”, held on October 4, 2024. On this occasion, the participants showed an interest in delving deeper into the themes developed in the lecture, especially in relation to four areas of content.

- Effectiveness of orchestra and choir directors' gestures in communicating with their musicians
- Neuroscience applied to interpersonal relationships between directors and their musicians
- Orchestral and choral conducting techniques and neuroscience: tools for optimizing musical communication
- Practical conducting exercises using non-verbal communication

These areas formed the basis of the workshop entitled “Orchestral and choral conducting: contemporary technique”, given by Dr. Alexandre Gonçalves, who responded spontaneously and affirmatively to the survey of students and participants.

Keywords: Contemporary orchestral conducting, Orchestral and choral conducting techniques, Neuroscience applied to the relationship between directors and their musicians