

LIBRO *Integrated music education: Challenges of teaching and teacher training*

Cslovjecsek, M., & Zulauf, M. (2018)

Bern: Peter Lang. 418 págs.

ISBN-10: 3034303882

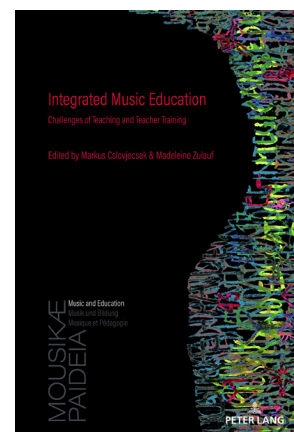
Recepción: 08/09/2020 | Revisión: 10/09/2020 | Aceptación: 10/09/2020

Karen LUDKE

Edge Hill University, UK

Karen.Ludke@edgehill.ac.uk

Traducción de M^a del Mar Suárez

Ludke, K. (2020). Libro: *Integrated music education: Challenges of teaching and teacher training* (Trad. M. M. Suárez). *Didacticæ*, 8, 213-216.

Hay cada vez mayor acuerdo en el hecho de que dedicarse activamente a las artes beneficia numerosos aspectos de nuestra vida a largo plazo, tales como el académico, el cognitivo, el sociocultural, el económico, así como nuestra salud física y mental. Sin embargo, la música y las artes se encuentran todavía entre las materias escolares que reciben habitualmente los recortes de presupuesto, especialmente en tiempos en que, por tendencias políticas y culturales, estamos volviendo a un tipo de educación que se centra en las materias «troncales». Ante este reto, los profesionales de la educación y los investigadores han intentado mantener las artes creativas en el currículum a través de iniciativas como, por ejemplo, el STEAM, cuyo objetivo es enseñar conceptos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a través de ac-

tividades creativas de resolución de problemas que integran las artes.

El alcance de esta colección que nos invita a pensar va más allá de las típicas inicia-tivas y nos provee de definiciones claras de conceptos clave así como de sugerencias prácticas para mejorar la comprensión y los avances en este campo. Este libro surge del lanzamiento de parte de Markus Cslovjecsek en 2006 de *Practice and Research in Integrated Music Education* (PRIME) – ahora un grupo de especial interés y parte de la International Society for Music Education (ISME) – que ha organizado varias conferencias, simposios y otros eventos. Coeditado por los expertos pedagogos Markus Cslovjecsek y Madeleine Zulauf, tanto ellos como los autores de este volumen tienen amplia experiencia en las áreas interdisciplinarias como música,

educación y formación de profesores. Valiéndose de una amplia variedad de perspectivas filosóficas, teóricas y prácticas, uno de los objetivos valiosos de este volumen es ayudar a los profesores a apreciar mejor y aplicar algunos de los beneficios trascendentales de integrar actividades musicales creativas en sus prácticas habituales de enseñanza y aprendizaje en el aula. Como resultado, el texto es de interés para profesores, formadores de profesores e investigadores interesados en mantener viva la educación en las artes y la música – tanto por su propio valor como por los procesos de aprendizaje comunes que pueden conducir a los beneficios aplicados a otras áreas.

El libro toma un enfoque procesual, con un punto de partida que se desarrolla en cinco pasos:

- Paso 1: Acercamiento a la educación musical integrada explorando horizontes lejanos
- Paso 2: Encuentro con la educación musical integrada: De cuando la escuela se une a la vida
- Paso 3: Descubrimiento de modelos escolares en la educación musical integrada
- Paso 4: Familiarización con las actividades de aula integradas de educación musical
- Paso 5: Invitación a adentrarse en las mentes de la gente implicada en la educación musical

Cada «paso» o sección empieza con una breve introducción de los coeditores,

aportando información de base útil sobre las perspectivas y procesos tomados, así como las cuestiones claves exploradas o que surgen de las contribuciones de los autores de los capítulos. El libro concluye con unas «Lecciones aprendidas durante el viaje: ¿y ahora qué?» donde los coeditores exploran nuevas cuestiones y ofrecen sugerencias acerca de otras cuestiones importantes que puede que el área de la educación musical integrada explore en el futuro.

En mi opinión, hay tres capítulos que destacan sin por ello desmerecer la alta calidad de todo el volumen. Fue difícil para mí reducir esta lista a tres contribuciones dado el alto número de ideas y puntos de vista que llevan a la reflexión en todos los capítulos.

Me interesó particularmente el capítulo 7, que se centra en el aprendizaje de la lengua francesa a través de las artes visuales y la música. Anne Lowe y Monique Richard describen los resultados de una intervención-colaboración interdisciplinar de música/artes/francés en una comunidad minoritaria francófona en New Brunswick, Canadá. La lógica detrás de la intervención, explicada por los autores que siguen a Deveau, Landry y Allard (2005), se basó en parte en el hecho de que «la educación artística satisface la necesidad de los estudiantes de autonomía, competencia y conexión facilitando la asertividad, la exposición a ideas nuevas, el desarrollo de la tolerancia, y al sentido de pertenencia a una cultura. Esto no solo contribuye a la experiencia ‘culturizadora’ sino también a una experiencia de empoderamien-

to» (p. 160). El proyecto implicaba la creación de obras nuevas musicales o visuales para las que el estudiante necesita utilizar el francés (p. ej., cuando investiga para descubrir más acerca del artista local francófono que ha escogido) y formaba parte de las evaluaciones del estudiante de las artes musicales y visuales en francés. Este capítulo aporta evidencia acerca de los beneficios lingüísticos, artísticos y culturales que pueden surgir al tomar parte de un proyecto interdisciplinar, incluso dentro de los límites de una escuela «típica» e incluso llevó a visitas a artistas francófonos de la región. Los autores concluyen, en parte, que «las estrategias de enseñanza empleadas por los profesores revelaron que una pedagogía del descubrimiento y la reacción personal centradas en el estudiante puede contribuir al éxito de un proyecto interdisciplinar de música/artes/lengua» (p. 165) y destacan la importancia de la comunicación y colaboración y la voluntad de los profesores (y estudiantes) especialistas en la materia de probar nuevos enfoques y actividades de enseñanza y aprendizaje.

En el capítulo 9, Dagmar Widorski ofrece una contribución útil a nivel tanto filosófico como pedagógico, centrándose primero en por qué la escuela está organizada en «disciplinas» académicas para pasar a describir cómo trabajar de un modo interdisciplinar o fuera de estos límites disciplinares puede aportarles a los estudiantes experiencias educativas que favorezcan su capacidad de lectoescritura, su razonamiento crítico y sus experiencias estéticas. Las partes 4 y 5 pueden ser de especial

interés para los maestros, especialmente la lista de la página 207 de cómo la educación interdisciplinar puede favorecer el aprendizaje a través de considerar cómo estos enfoques pueden aplicarse a su propia enseñanza, y luego aporta un ejemplo concreto – una actividad de «dibujos aurales» (Wermke, 2011) para ilustrar el modo en que se pueden organizar las actividades del aula.

El capítulo 14 (y de hecho también las otras contribuciones en el Paso 4) pueden ser de especial interés para los maestros. El enfoque práctico, didáctico se vuelve más prominente, y los autores Anke Böttcher, Frits Evelein y Diana Harris describen paso a paso ideas para actividades que, a través de un enfoque de aprendizaje social y cooperativo, pueden favorecer la autodeterminación (Deci y Ryan, 2000), captando la atención de los estudiantes en tres tipos de actividades creativas distintas aunque todas ellas estructuradas en que cada estudiante tiene un papel importante, dentro de un marco más dirigido por el profesor. Con reminiscencias de capítulos previos de este volumen (como la observación de Jonathan Barnes sobre que la música puede tener un origen anterior a la lengua), las autoras del capítulo 14 creen que todos somos musicales inherentemente y que nuestro entendimiento y habilidades musicales pueden ayudarnos a reflexionar y a expresarnos, y contribuyen a nuestro bienestar y a nuestro desarrollo – especialmente cuando hacemos música juntos, con todos los sentimientos de pertinencia que puede generar esta actividad.

Y como concluyen Zulauf y Cslovjecsek en el capítulo 2, citando las valiosas sugerencias de Russell y Zembylas (2007) de alejarnos de las viejas concepciones de la educación de la música (y las artes) integradas:

«si dejamos de pensar en dualismos y vamos más allá del *o* (disciplinas) / *o* (útil) dicotomía, puede que empecemos a examinar la integración de las artes en un nivel totalmente distinto de pensamiento –esto es, como con otro tipo de aprendizaje de distintas capas y simbiótico» (2007, p. 288).

«Dejar de pensar en dicotomías es, en nuestra opinión, el mayor *proceso* que nos capacitará para alcanzar un mejor *resultado*: optimizando la integración de la música y por tanto mejorando la calidad de la educación de nuestros estudiantes.» (p. 62)

En general, *Integrated music education* aporta una importante contribución a este campo emergente –tanto en cuestión de teoría y práctica para ayudar a los maestros e investigadores a reflexionar sobre y a potenciar las posibilidades del aprendizaje integrado *de* y *a través* de la música en los variados sistemas escolares del siglo 21– y la publicación de este libro es precisamente una de las contribuciones de las que todos los autores pueden sentirse orgullosos.

Referencias

- Cslovjecsek, C., y Zulauf, M. (2018). *Integrated music education: Challenges of teaching and teacher training*. Bern: Peter Lang.
- Deci, E. L., y Ryan, R. M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. Recuperado de: https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf
- Deveau, K., Landry, R., y Allard, R. (2005). Au-delà de l'autodéfinition: composantes distinctes de l'identité ethnolinguistique. *Francophonies d'Amérique*, 20, 79-93.
- Russell, J., y Zembylas, M. (2007). Arts integration in the curriculum: A review of research and implications for teaching and learning. En L. Bresler (Ed.), *International handbook of research in arts education* (pp. 287–312). Dordrecht, The Netherlands: Springer. doi: https://doi.org/10.1007/978-1-4020-3052-9_18
- Wermke, J. (2011). Hör-Bilder: Zur Funktion von Bildern im Rahmen einer Hörerziehung. En J. Bilstein (Ed.), *Anthropologie und Pädagogik der Sinne* (pp. 293–317). Opladen, Alemania: Barbara Budrich.