

Los programas de Doctorado en Educación Musical

© Emilio Molina

Mesa redonda, SEM-EE Ceuta, Septiembre-2002

<http://www.iem2.com>

Agradezco el ofrecimiento de SEM-EE y de su presidenta, la Dra. Maravillas Diaz, para poder presentar mis opiniones y mi pequeña aportación a estas jornadas.

Mi exposición tiene dos apartados claramente diferenciados; por una parte trataré de resumir el funcionamiento de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), centro en el que he realizado los cursos de doctorado y el trabajo de investigación tutelado que da acceso al título de Estudios Avanzados (TEA) y por otra resumiré mi propia experiencia en esa Universidad y la marcha de mi investigación sobre la Improvisación como Sistema Pedagógico.

1. La UAM

La Universidad Autónoma de Madrid nació en 1968 y se estructura en 5 facultades y actualmente tiene su campus propio situado en Cantoblanco, al norte de Madrid.

1.1 ¿Dónde se sitúa la música en la UAM?

El Programa de doctorado de música se encuentra incluido en la Facultad de ciencias económicas y empresariales
Departamento de Sociología y antropología social
U.D.I de música
El coordinador es José Peris Lacasa.

1.2 ¿cómo se accede? ¿qué se exige para entrar?

Se accede mediante la presentación de una solicitud y todos los documentos que se consideren demostrativos del curriculum personal. Se exige un título de Profesor Superior de Música o equivalente. No es necesario tener el título de Licenciado.

1.3 ¿Qué cursos de doctorado se ofrecen? ¿cuál es la temática de estos cursos?

Los cursos de doctorado que se ofrecen tratan de aspectos musicales muy diferentes, desde la paleografía musical a la pedagogía musical pasando por elementos de musicología histórica y sistemática, estética musical y cursos específicos sobre músicos y sus obras; además se imparte todos los años un curso sobre metodología de una tesis doctoral.

Durante los últimos años se han ofrecido los siguientes programas de doctorado:

1998-99

Metodología de una Tesis doctoral
Alfredo Vicent y
U. Martínez Veiga

Estética Musical

Schubert y Beethoven: dos visiones del romanticismo E. Fubini
La visión musical romántica del compositor europeo. C. Colombati

Música y Músicos

Los instrumentos de arco: Historia y literatura. Desde los orígenes hasta el siglo XX. V. Gai
La música de cámara en la cultura europea. Cuatro maestros del siglo XX. Falla, Esplá, Orff
y Penderecki. J. Peris Lacasa
La música dramática: Las Óperas de Mozart. R. Alier.
Del piano a la orquesta (Chopin, ante el 150 aniversario de su muerte) K. Morski

Musicología Histórica. Musicología sistemática.

Introducción a la polifonía vocal e instrumental de la música española del siglo XVI. J.V.
González Valle
Musicobiopsicología. J.M García Llovera
La importancia de las canciones de cuna en el desarrollo del niño. J.L. Linaza Iglesias

Paleografía musical

La notación española en el siglo XVI: antecedentes y desarrollo. J.V. González Valle.
Notación de la música polifónica desde sus orígenes hasta ca. 1300. M.C. Gómez Muntané.

Pedagogía musical

Música y educación. Prácticas instrumentales, Prácticas vocales. J. Peris Lacasa
Música y Lenguaje. Análisis: Bach. Música contemporánea. Prácticas vocales. F. Amrhein.

2001-2002

Metodología de una Tesis doctoral. Alfredo Vicent y U. Martínez Veiga
Estética de la música. E. Fubini
Sociología de la música. C. Colombati
Filosofía y Música. J. Sádaba
Música y Músicos en España
Tonadilla, zarzuela y ópera. R. Alier
Monodía, polifonía y música instrumental en España. J. Peris Lacasa
Compositores contemporáneos analizan su obra. C. Halfter. L. De Pablo. C. Bernaola. A.
García Abril.
XXV Aniversario de la muerte de Oscar Esplá. J. Peris Lacasa
Música y cultura política: Oscar Esplá en la renovación de España. M. Bizcarrondo Albea
El ambiente barcelonés en los años de formación de Oscar Esplá. R. Alier
Oscar Esplá y la formación musical. M. Cateura
Oscar Esplá y el sinfonismo en España. J. Peris Lacasa
Oscar Esplá y su obra para piano. A. Iglesias.
Organología II V. Gai
Musicología histórica II. J. V. González Valle.
Musicología sistemática II. J. V. González Valle.
Paleografía II. J. V. González Valle.
Pedagogía musical II. Prácticas vocales e instrumentales obligatorias. J. Peris Lacasa. J.L.
Linaza Iglesias. P. Tur. M. Cateura.
Análisis/Acústica/Estudios de Género/Música española. Acústica musical. R. Caussé
El análisis como instrumento de la investigación musical. P. González Casado.
La guitarra en la obra de Manuel de Falla. A. Vicent López
Estudios de Género en Música. C.C. Piñero Gil.

Música española e iberoamericana. La obra de Manuel de Falla II. P- González Casado.
La música iberoamericana: un recorrido histórico. C.C. Piñero Gil.
La tonadilla como género de transición entre la ópera del siglo XVIII y la zarzuela del XIX:
música de corte y pueblo II. B. Lolo.

2002-2003

Música y Músicos en España. La Tonadilla y los bailes escénicos. Género chico y Género grande. La ópera en España y Europa. R. Alier Aixalat. J Peris Lacasa. L.de Pablo. C. Alonso Bernaola. A. García Abril. I. Nomik.

Estética de la música. E. Fubini. C. Colombati. A. López Quintás.

Musicología histórica III. J. V. González Valle. J.M García Llovera. M.C. Gómez Muntané.

Análisis/Acústica/Estudios de Género/Música española. Acústica musical. R. Caussé. A. Vicent López. M. Pérez Bermúdez.

La polifonía profana española y su influencia en la música especulativa y la estética. A. Vera Aguilera, L. Noain Calabuig.

La música iberoamericana: un recorrido histórico. C.C. Piñero Gil. J. Peris Lacasa.

Pedagogía musical II. J.L. Linaza Iglesias. P. Tur. F. Blanco Trejo. V. Perelló Domenech

Metodología de una Tesis doctoral. Alfredo Vicent y U. Martínez Veiga

Organología II. V. Gai. K. Morski.

La tonadilla como género de transición entre la ópera del siglo XVIII y la zarzuela del XIX:
música de corte y pueblo II. B. Lolo Herranz

-----.

1.4 ¿Cuál es la situación de la investigación en pedagogía musical en la UAM?

Las tesis que se leen o que se inscriben versan necesariamente sobre temas musicales en general, aunque no obligatoriamente sobre temas pedagógico. No es pues un centro dedicado específicamente a la investigación pedagógica musical ni a temas educativos, aunque pueden estar presentes entre las preferencias de los doctorandos. Como es lógico, no hay una línea investigadora impuesta ni directrices concretas sobre los trabajos de investigación a realizar. Se anima a trabajar en temáticas específicamente musicales pero éstas pueden ser muy diferentes unas de otras; musicología, educación, análisis, crítica musical, etc. conviven en buena armonía entre los trabajos de investigación

1.5 ¿qué tesis han sido leídas hasta el momento?

Fernando Fernandiere. Alfredo Vicent. Dir. José Peris Lacasa

La Real Capilla de Música de Madrid. José de Torres y Martínez Bravo (1665-1738).

Begoña Lolo 1986. Es más bien una tesis de Arte.

La percepción musical en escolares: relaciones con la Psicología cognitivo-evolutiva y la Pedagogía Musical.

Denise Alvarez Campos. Dir.: Pío Tur Mayans y Ana Vera Tejeiro. Leída el 10/07/98

La repetición motivico-temática como principio formal de la obra para piano solo de Manuel de Falla. Pedro González Casado. Dir. José Peris Lacasa. Leída el 9/07/1999. E/T/320

El libro de los tonos humanos de la Biblioteca Nacional de Madrid: estudio del manuscrito. Alejandro Vera Aguilera. Dir. José Peris Lacasa y Álvaro Torrente Sánchez-Guisande. Leída el 17/10/2001

El legado docente de Chopin. Filosofía de la creación a través de su expresión pedagógica a la luz de los testimonios de sus alumnos y coetáneos (1831-1849). Luis Noain Calabuig. Dir. José Peris Lacasa y Claudia Colombati. Leída el 13/07/2001. E/T/ 365

La enseñanza de la música en la nueva ordenación del sistema educativo. Su aplicación en la comunidad valenciana. Vicente Perelló Doménech. Dir. María Cateura. Leída el 26/04/2002

Cuatro compositoras del s. XX. Cecilia Piñero

El pianismo en la ciudad de Pelota. Isabel Porto Nogueira

Las Tesis que se encuentran inscritas pero no han sido leídas aún, no son de acceso público en la UAM y por tanto no puedo aportar datos al respecto.

2. Mi experiencia en la UAM

Mis opiniones sobre la UAM han de ser escuchadas desde el punto de vista de mi situación como doctorando que ha realizado los cursos de doctorado y el trabajo de investigación en esa universidad. La historia de la presencia de la música en las Universidades españolas tiene una gran tradición en el S. XVI, tradición que se interrumpe muy pronto y que aleja la música de la Universidad donde no hay presencia apenas durante los s. XIX y XX. Es tan sólo a finales de este siglo cuando, con timidez y con enfrentamiento a las posiciones de los conservatorios, aparece de nuevo la música en la universidad y ello para ofrecer los estudios de tercer ciclo, los que corresponden al doctorado. Es bueno y era necesario ofrecer a los titulados en música la posibilidad de acceder al grado de doctor, pero la ilusión de los conservatorios, en donde se concentra la enseñanza específicamente musical de más nivel en nuestro país, es la de poder impartir ese tercer grado, como lógica continuación hasta lo más alto del escalafón académico, a sus alumnos. Pero la paradoja de que los estudiantes y profesores de estos centros tengan que marchar a la universidad, donde el nivel musical es escaso y la presencia de la música en el nivel más alto no es consecuencia de una progresión de estudios sino de una artificialidad casi esperpéntica, y donde se nos presenta un panorama de cursos de doctorado dispersos y de escaso interés para los alumnos.

Los músicos se forman en los Conservatorios. ¿Por qué han de marchar en el último momento a realizar sus últimos estudios a instituciones universitarias con nula presencia de la música en las etapas anteriores?

2.1 comentarios sobre los alumnos que acuden a las aulas de la UAM,

Los alumnos que acuden a las clases son preferentemente alumnos con un título superior de música reciente o profesores de conservatorios que deciden continuar sus estudios. Los últimos 3-4 años han supuesto un empujón fuerte de la demanda. La perspectiva de conseguir el título de doctor parece tener suficiente atractivo entre ellos.

2.2 el profesorado que imparte los cursos

El profesorado en principio se componía de personalidades de universidades italianas (Fubini, Colombati, Gai), Universidad de Barcelona (Alier, Cateura), CSIC (González Valle) y profesores de la UAM. Actualmente se ha ampliado con los nuevos doctorandos de la propia universidad (González Casado, Noain Calaguig, Perelló, Lolo, ...)

2.3 el funcionamiento, horarios, distribución a lo largo del año, etc.

La distribución mayoritaria de las clases se distribuye entre los meses de Enero a Mayo en horario de mañana y tarde.

2.4 el trabajo de investigación para completar los 32 créditos,

Los 12 créditos que se conceden por el trabajo de investigación a realizar después de los 20 créditos de asistencia a cursos dan acceso al título de estudios avanzados (TEA).

Durante el curso 2002-2003 estos trabajos de investigación en música (Musicología histórica, Musicología sistemática. Música española vocal e instrumental. Música iberoamericana. Análisis musical. Música dramática. Pedagogía. Etnomusicología. Crítica y documentación. Música española SS. XVIII-XX) los dirigen U. Martínez Veiga. A. Vicent López. R. Alier. J. Peris Lacasa. J.V. González Valle. J.M. García Llovera. V. Perelló Doménech. C. Cecilia Piñero Gil. J.L. Linaza Iglesias. P. Tur. B. Lolo. F. Blanco Trejo. L. Noain Calabuig. M. Pérez Bermúdez. A. Vera Aguilera. J. Torres Mulas.

Mi propia tesis:

La improvisación como sistema pedagógico. Investigación y Creación como Fundamento de un Sistema Pedagógico aplicado a la Educación Musical. Dir.: Jacinto Torres.

Ya fue inscrita y se encuentra en avanzado estado de gestación.

Se centra en la utilización de la improvisación como centro del proceso educativo. La improvisación, como utilización libre y personal del lenguaje, no escapa a las reglas intrínsecas a la propia expresión de un pensamiento coherente, ya que de lo contrario, correría el riesgo evidente de ser libre pero no expresar nada.

Trato de hacer una investigación sobre la presencia de la improvisación y la creatividad en los Sistemas Pedagógicos del S. XX.

Los apartados principales en que se divide serán:

Concepto y definiciones de Creación, Composición e Improvisación

La improvisación en Dalcroze, Kodály, Orff, Willems, Martenot, Suzuki, Schafer, Garmendia, Hemsy de Gainza,.....

La improvisación como eje y fundamento de un sistema pedagógico global y coherente.

Los objetivos son:

- Tratar de encontrar un punto de equilibrio entre el estudio de la técnica instrumental y la comprensión musical. La técnica no debe ser un objetivo en sí mismo si no está sometida a la música que se quiere interpretar.
- Desarrollar la capacidad creativa de los músicos de modo que les permita ser capaces de utilizar su instrumento como medio de construir su propia música, además de mejorar la interpretación de obras ajenas gracias a su comprensión.
- Desarrollar la interacción intérprete-compositor. El intérprete comprenderá mejor las obras del compositor y éste atenderá mejor a la realidad interpretativa en sus composiciones
- Desarrollar el hábito y la capacidad de análisis, como herramienta de acercamiento a la partitura; del análisis se extraen los materiales y sus relaciones que permitirán al músico expresarse por sí mismo.
- Investigar una fórmula que permita dar coherencia al conjunto de las materias que se imparten en el proceso de la educación musical, de modo que el alumno sienta y palpe la relación que existe entre todas ellas.

Y eso es todo. Gracias por su atención.

<http://www.ien2.com>