Políticas Educativas de Reforma y Educación Musical en Tiempos de Crisis

Los beneficios sociales de la música

Professor Graham F Welch

International Music Education Research Centre (iMerc)

Institute of Education, University of London

Introducción y contexto

Supervisón de la inclusión social en la UE - 2012

- …el impacto de la crisis económica y financiera, combinado con los efectos de las medidas de austeridad, están llevando a un estado de pobreza y exclusión social cada vez más profundo en la mayoría de los países
- …algunos de los temas clave que emergen de esta situación son el desempleo juvenil y el desempleo de larga duración, el alto riesgo al que se enfrentan los inmigrantes y las personas con antecedendes migratorios, y la segmentación y la inequidad en el mercado de trabajo… El riesgo… incluye a niños y jóvenes… con un incremento de la pobreza infantil… es necesario promover el bienestar infantil…

EU (2012) *Assessment of progress towards the Europe 2010 social inclusion objectives*
UE (2012) Evaluación del progreso para alcanzar los objetivos de inclusión social para Europa 2010

Exclusión e inclusión social

- La **Comisión Europea** proporciona la siguiente definición básica para considerar la **exclusión social**: '… un proceso por el cual ciertos individuos son arrastrados a los límites de la sociedad, donde se les impide participar plenamente en virtud de su pobreza, la falta de competencias básicas y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, o como resultado de la discriminación.
- Esto les distancia del trabajo, los ingresos y las oportunidades de educación y formación, así como de redes y actividades sociales y comunitarias.
- Tienen poco acceso al poder y a los órganos encargados de tomar las decisiones y, consecuentemente, a menudo se sienten impotentes e incapaces de participar en las decisiones que afectan a sus vidas cotidianas.

- La **inclusión social** se define como un "proceso que asegura que aquellas personas en riesgo de pobreza y exclusión social obtienen las oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente en la vida económica, social y cultural y para disfrutar de un estándar de vida y un bienestar considerados como normales en la sociedad en la que viven.
- Asegura que tienen una mayor participación en la toma de decisiones que afectan a sus vidas y acceso a sus derechos fundamentales." (EC COM, 2008)

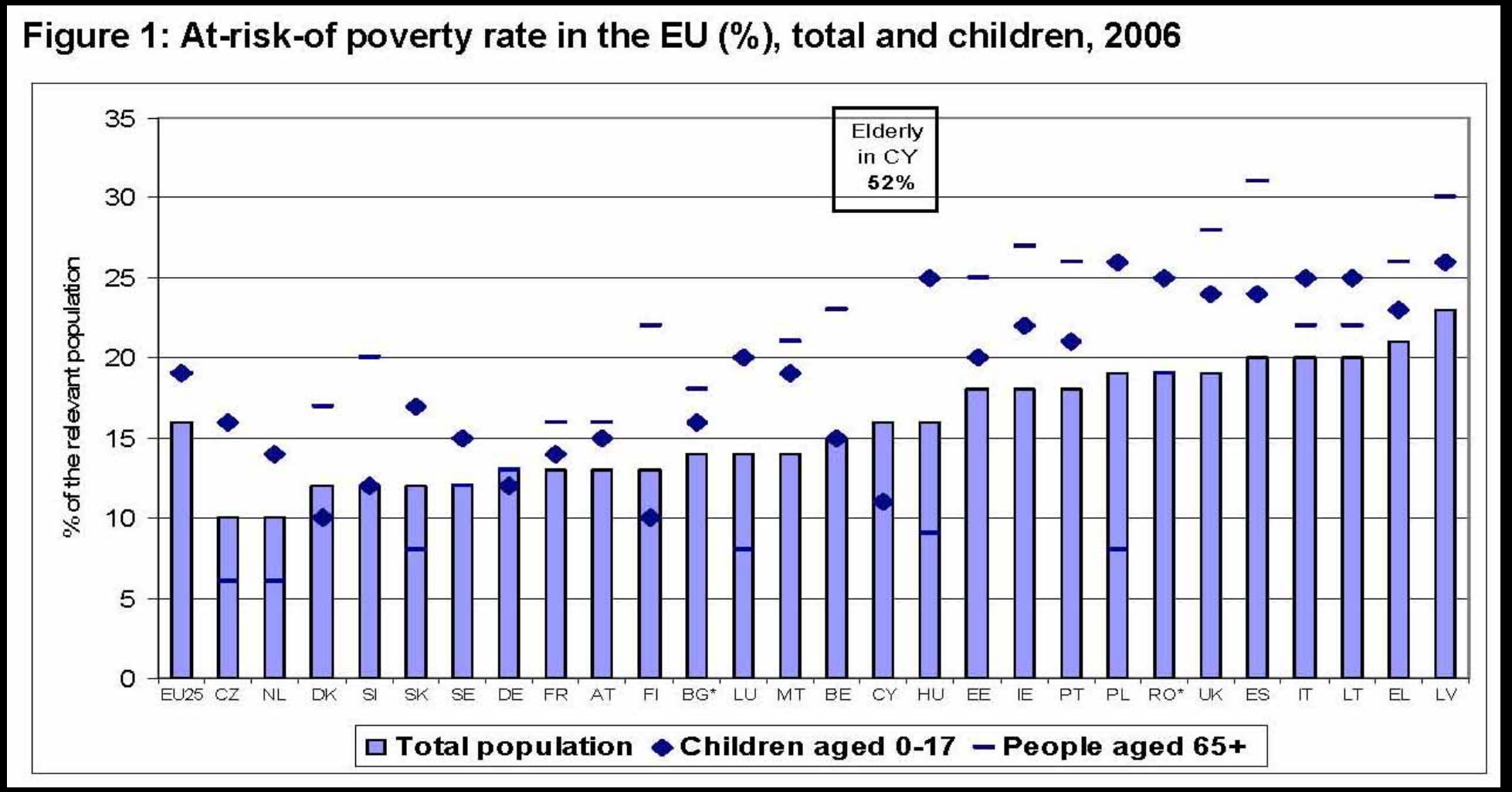
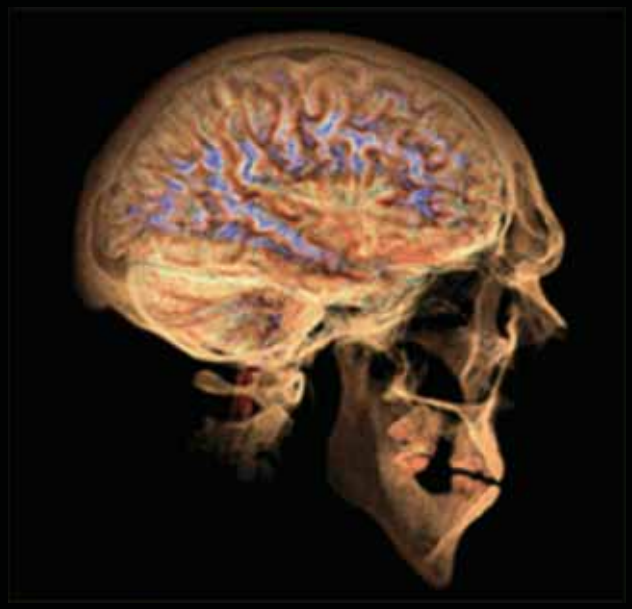


Figura 1: Índice de riesgo de pobreza en la UE (%), total y niños, 2006

EU: Social Protection and Social Inclusion in Europe (2008)
UE: Protección social e inclusión social en Europa (2008)

Investigación, política y contextos de práctica

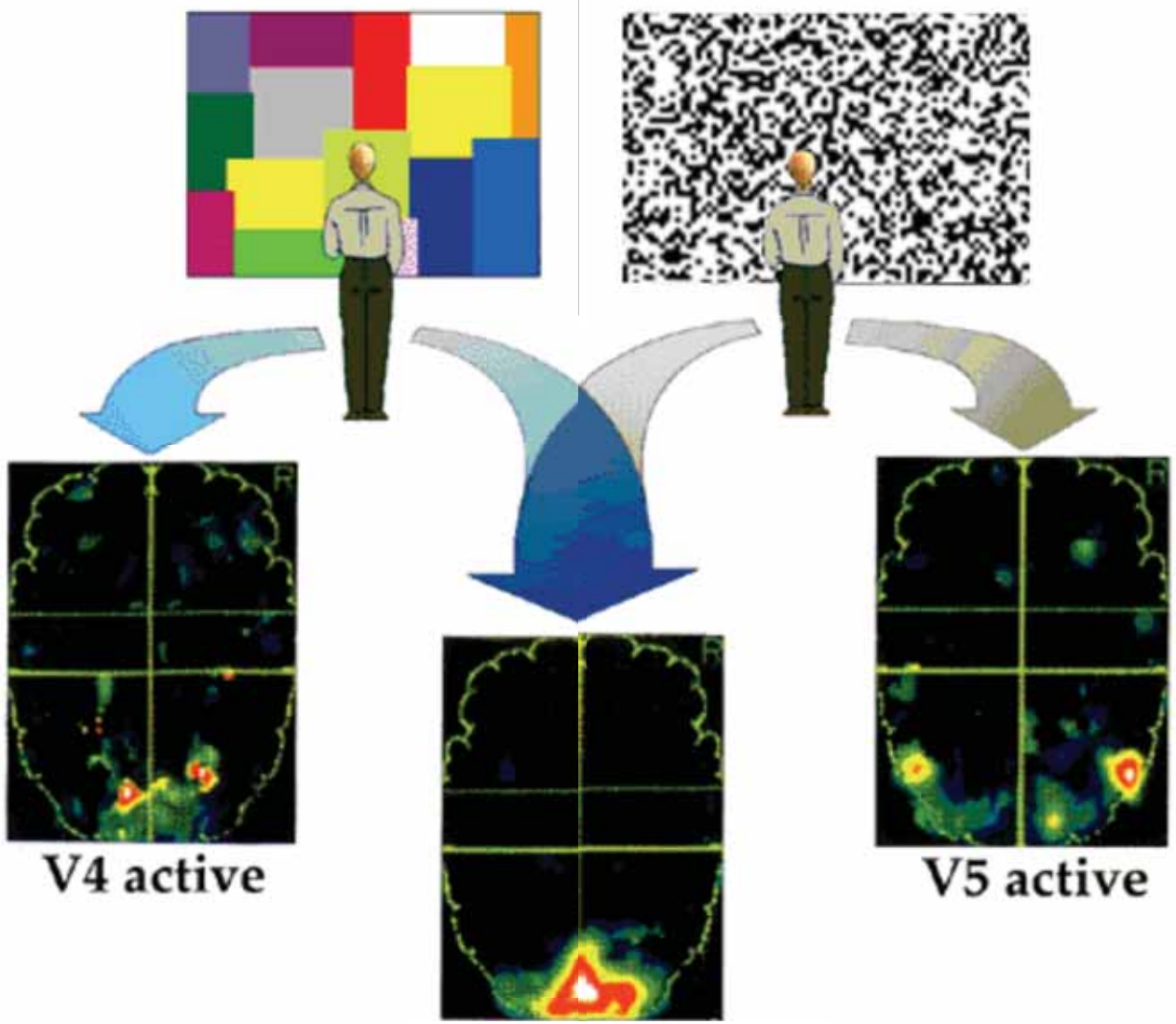
- A menudo, la educación musical tiene lugar o coexiste con un mundo caracterizado por:
  - La pobreza, las enfermedades y la mortalidad infantil (*cf* Bill & Melinda Gates Foundation; UNHDI)
  - Entornos en los que los cuidados infantiles y la educación son variables en calidad, están a menudo separados y no se apoyan mutuamente (UNESCO, 2010)
  - De un total estimado de 101 millones de niños sin escolarizar, más de la mitad son niñas (UNICEF, 2010)
  - Pero… sabemos que la salud económica de una nación está directamente relacionada con la educación de la población femenina, incluyendo la de las madres
- Entonces, ¿cuáles son las consecuencias para la educación musical?



Neuropsicobiología

La arquitectura del cerebro y las Artes – un sistema neuronal distribuido en acción

Artes visuales



V1 & V2 activo

Primary visual cortex

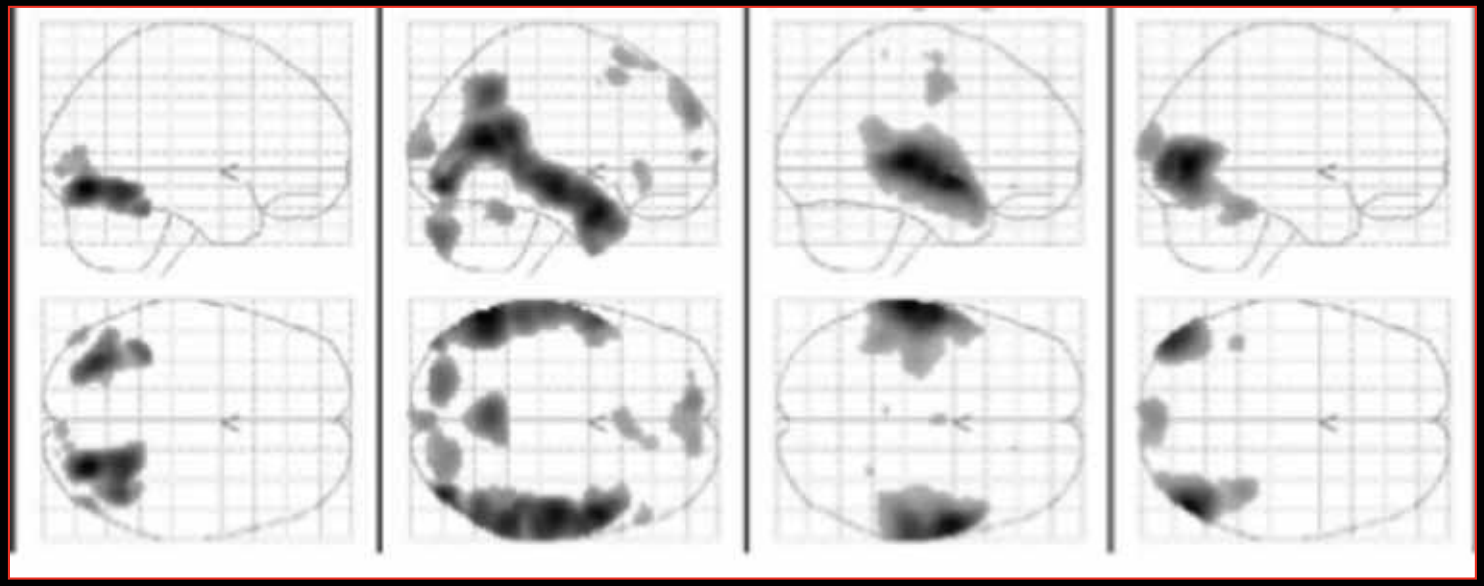
Actividad en el córtex visual:

una comparación de la actividad de la mente al mirar un cuadro de Mondrian (centro e izquierda) y una imagen en movimiento en blanco y negro (centro y derecha)

Zeki
(recuperado de la web 16/1/05)
http://www.vislab.ucl.ac.uk/resfmri.html

Mirando una representación dramática

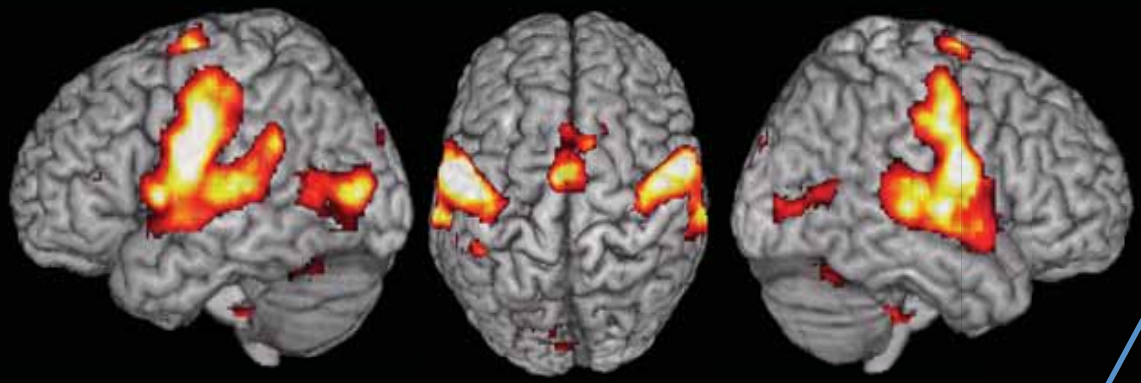
Color Rostros Lenguaje Cuerpo humano



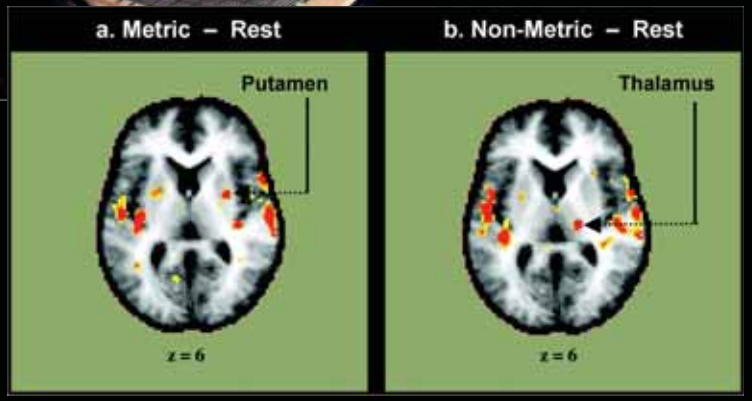
Actividad cerebral diferenciada que se correlacionó con la intensidad de la experiencia ante el color, los rostros, el lenguaje y los cuerpos de las personas durante el visionado libre de una película de acción (*James Bond*).

(Bartels & Zeki, 2004)

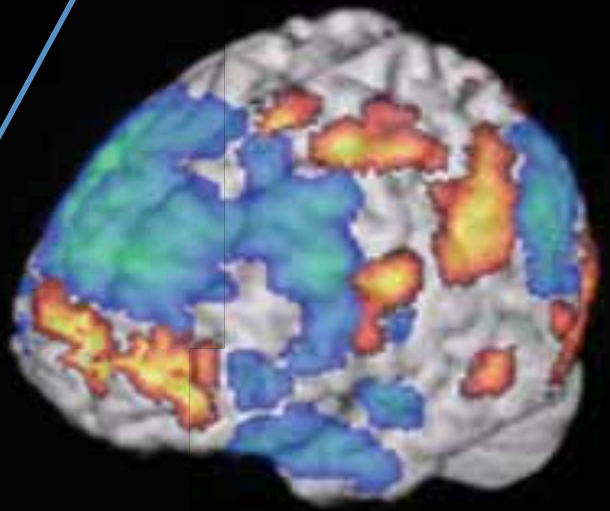
Una modularidad neurológica integrada: ejemplos desde la música (canto, improvisación de jazz) y baile



Canto (Kleber et al, 2007)



Danza (tango)
(Brown et al, 2006)



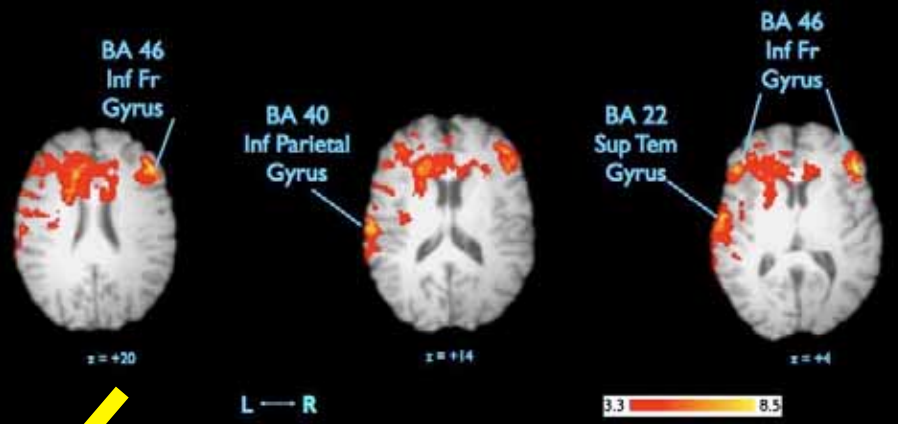
Improvisación de jazz
(Limb & Braun, 2008)

Antes de las lecciones de canto

La actividad funcional disminuye en un adulto no musical tras un año de lecciones / práctica en el canto

(Initial Singing Minus After Lessons/Practice)

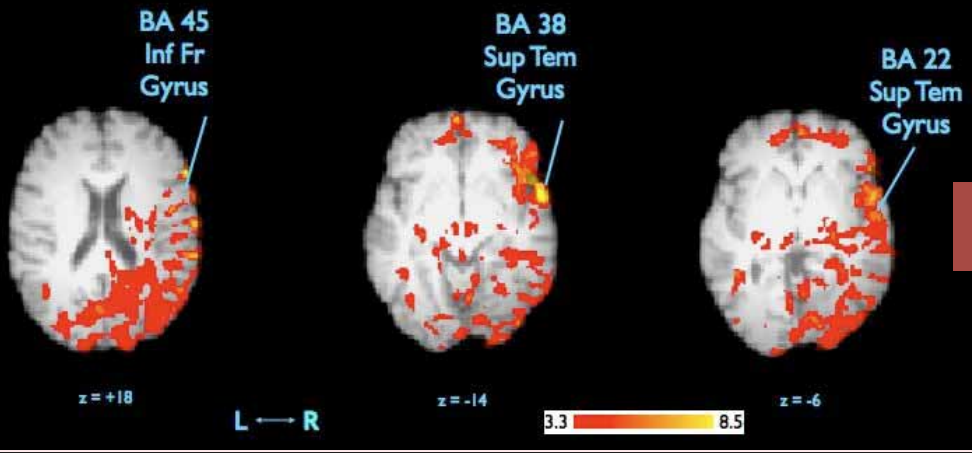
Combinación general de 12 tareas de canto/repentización (incluyendo canción, altura, tono, timbre, dinámica, ritmo)



La actividad cambia la función del cerebro - plasticidad neuronal

La actividad funcional aumenta en un adulto no musical tras un año de lecciones / práctica en el canto

Combinación general de 12 tareas de canto/repentización (incluyendo canción, altura, tono, timbre, dinámica, ritmo)

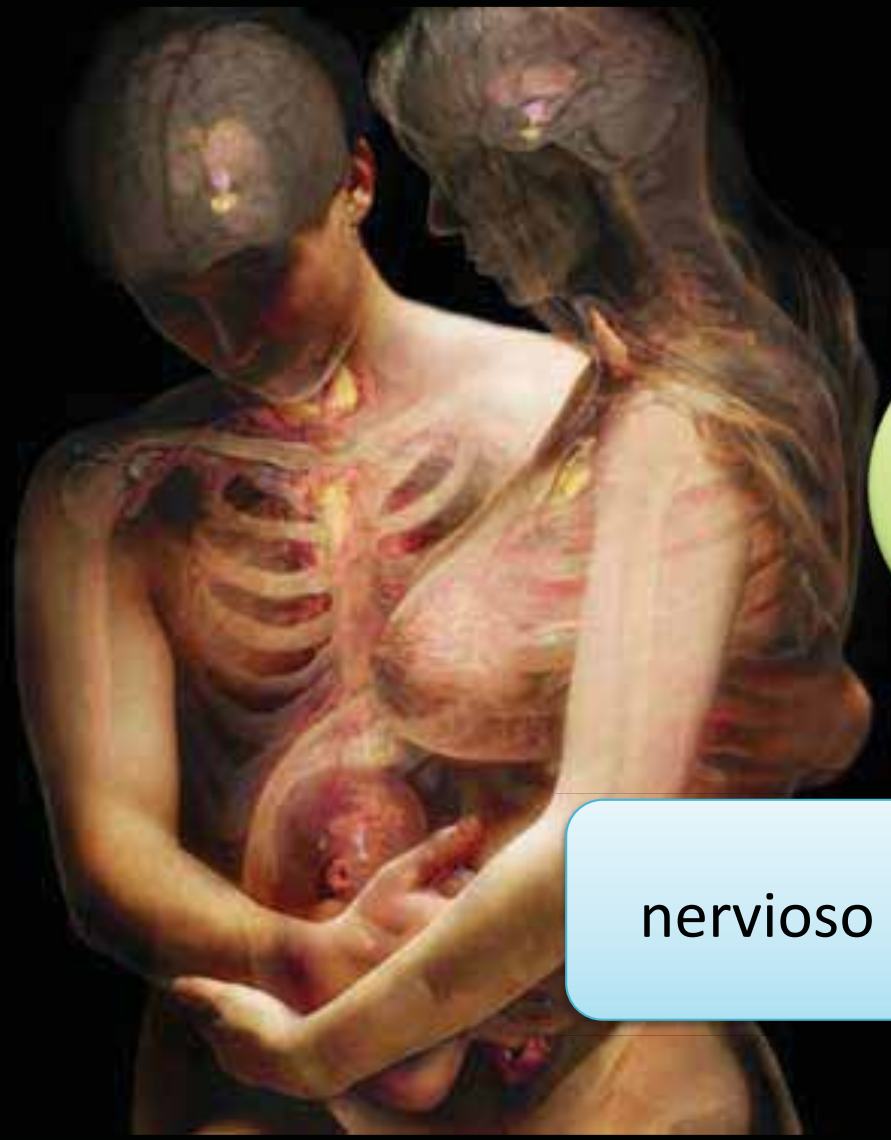


Tras un año de lecciones de canto

(Parsons & Mithen, 2008)

El diseño neurobiológico y las artes: la "mente del cuerpo" (bodymind)

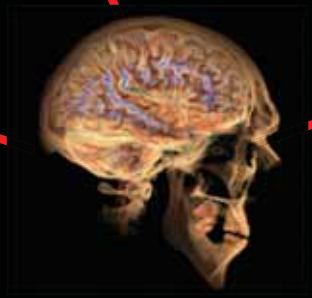
(Pert, 1986; Thurman & Welch, 2000; Welch, 2005)



Las Artes involucran a los tres sistemas integrados en el cuerpo, incluido el emocional

endocrino

nervioso



inmunológico

Imagen de Tsiaras (2005)

- Hay un interés creciente, a nivel global, sobre los amplios beneficios de la música, por ejemplo, para la salud – ¿por qué?

Boy Band 'One Direction' & value of singing
(UK Sun Newspaper, UK, Friday 2 November 2012)

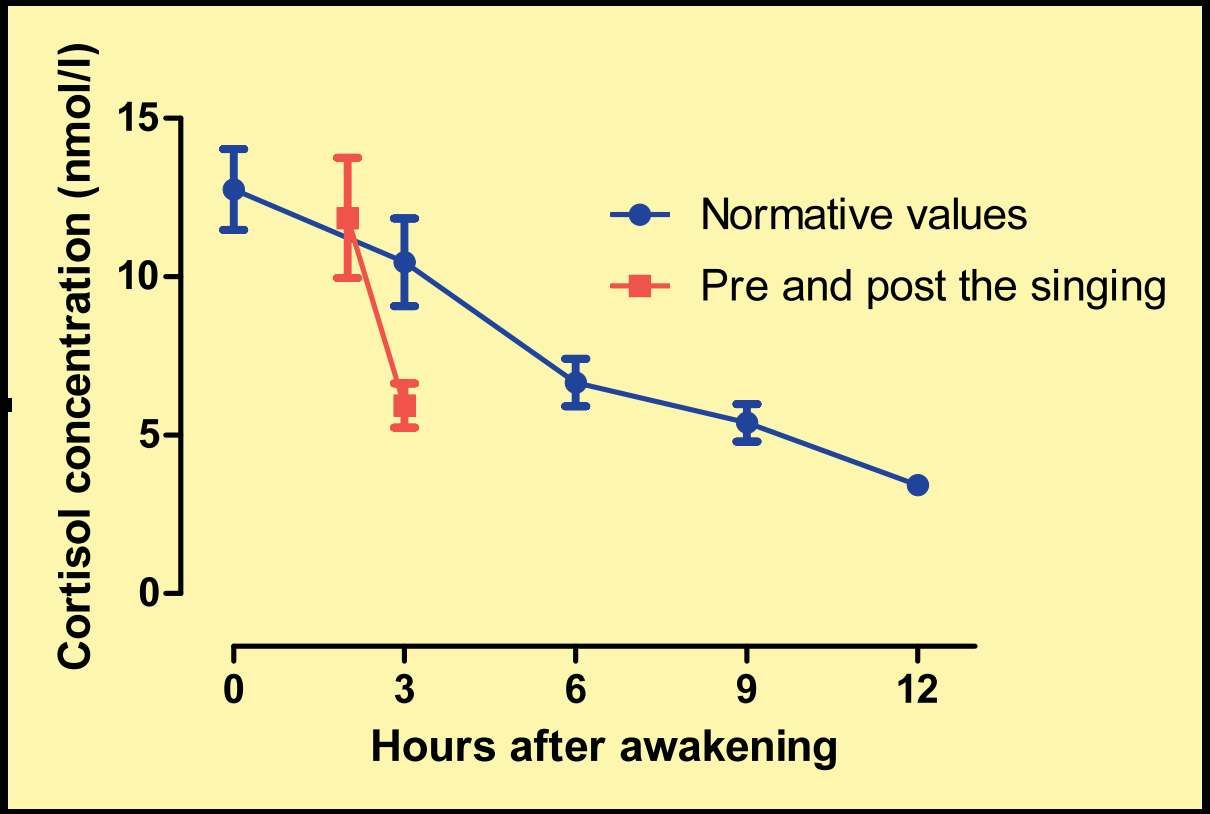
¿Por qué cantar?

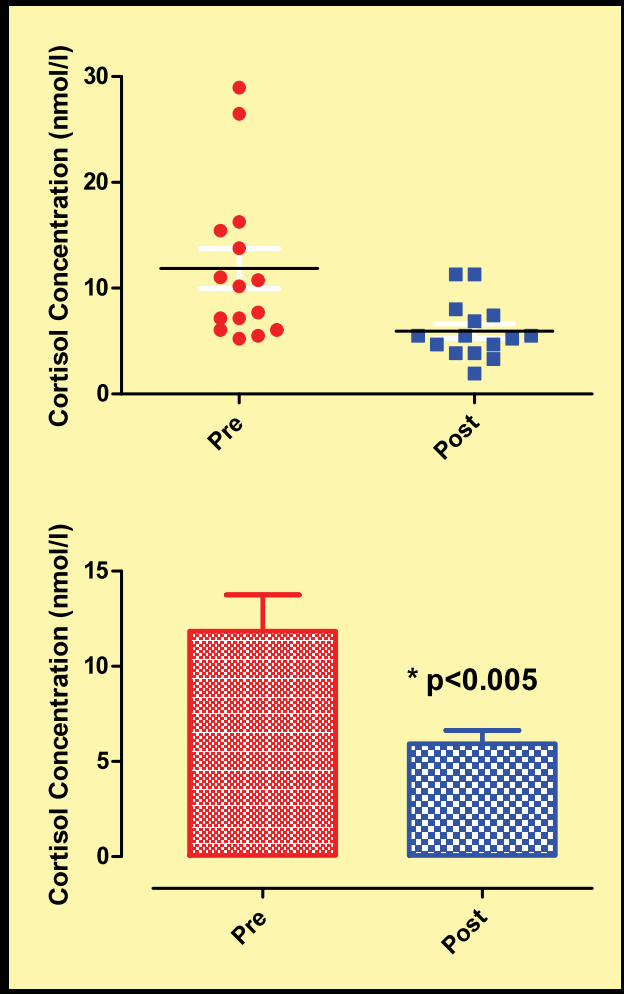
- Beneficios físicos
  - Respiratorios (aeróbicos)
  - Cardíacos
  - Inmunológicos
  - Neurológicos
    - Desarrollo
    - Integración
- Beneficios psicológicos
  - Comunicación intrapersonal
  - Catársis
  - Comunicación interpersonal
- Beneficios musicales
  - Comprensión de la estructura y el fraseo musical
  - El desarrollo de la memoria musical
  - Incremento en el dominio del timbre vocal, la altura, el ritmo y la intensidad
  - Creación de un repertorio musical

- Beneficios educativos
  - Incremento del conocimiento, comprensión y habilidades sobre el mundo que nos rodea
  - Impacto sobre otros aspectos del desarrollo intelectual, como el alfabetismo
- Beneficios sociales
  - Afiliación a un grupo
  - Comunicación
  - Sentido de comunidad
  - Integración social

Ejemplo de beneficios psicobiológicos

Cantando en un ensayo de coro = reducción de cortisol (la hormona del estrés)





Clow (2009)

El cerebro musical es un cerebro social

Desde antes del nacimiento, la voz humana funciona como una herramienta musical social, conectando el feto en desarrollo con el mundo materno

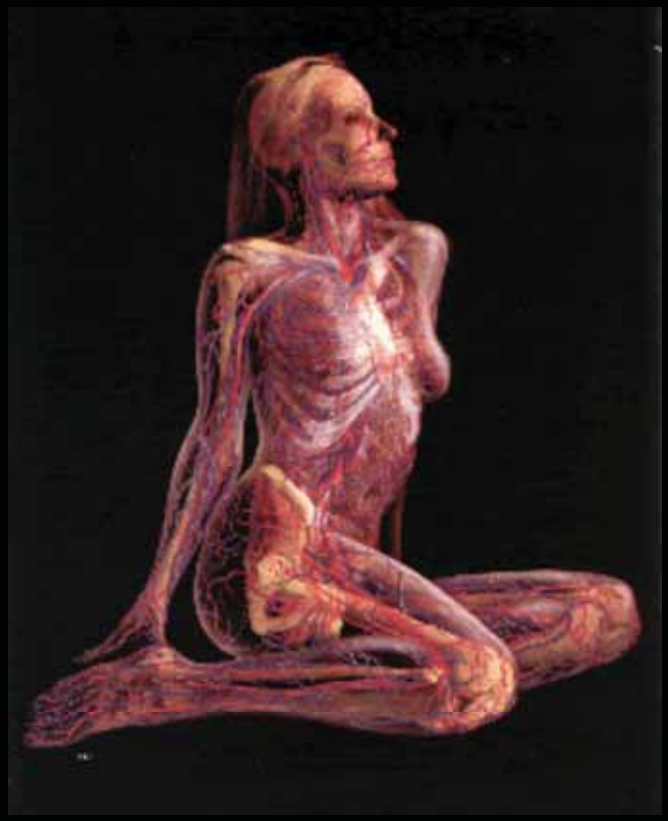


Imagen de Tsiaras (2005)

(Welch, 2005; Woodward, forthcoming)

El desarrollo musical comienza antes del nacimiento

Enlaces acústicos

Las características prosódicas y melódicas de la voz de la madre (hablando y cantando) son percibidas *en el útero*

feto

madre

El estado emocional de la madre al vocalizar (hablando o cantando) es "codificado" hormonalmente en la conexión filtrada del torrente sanguíneo entre la madre y el feto

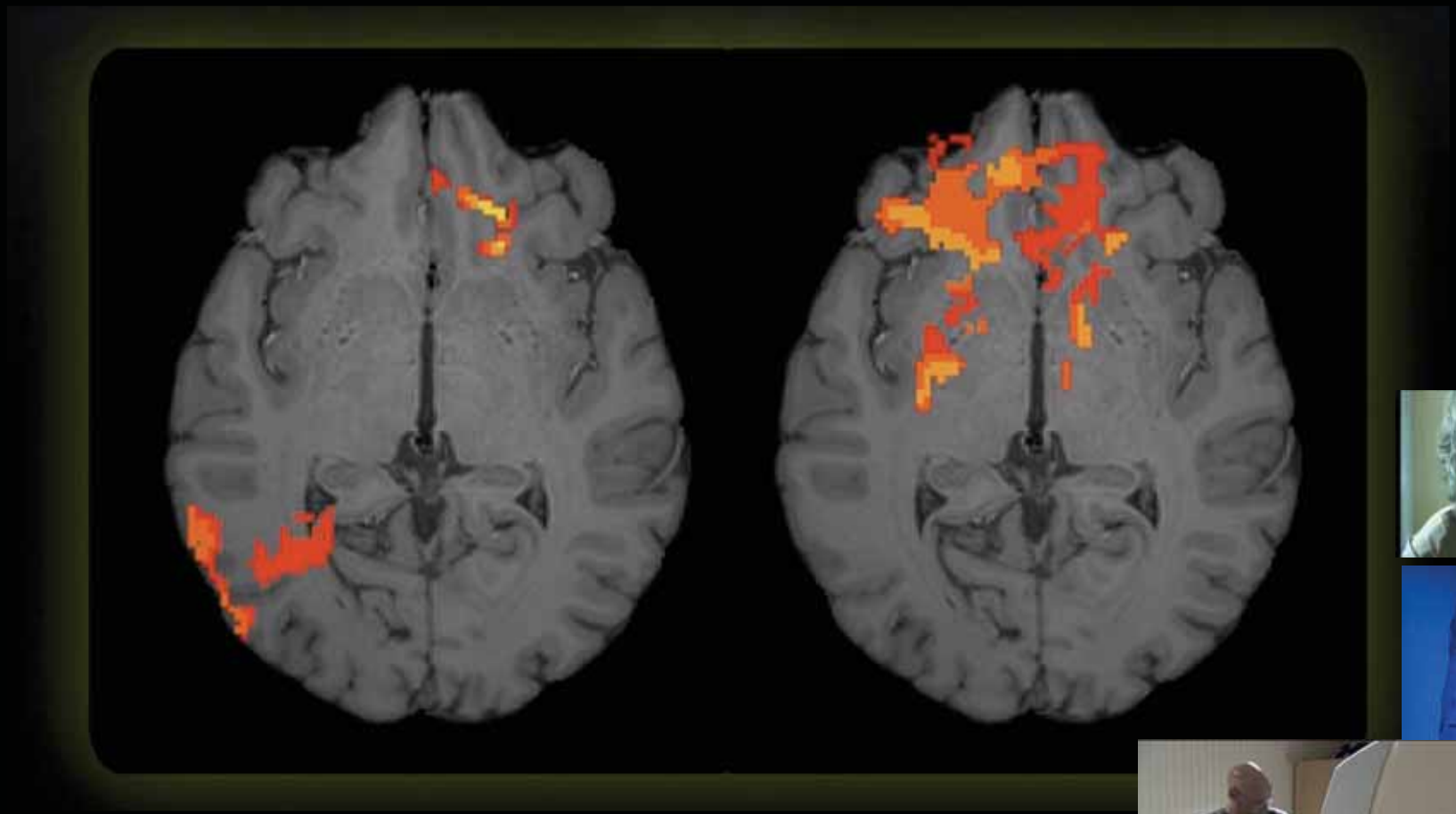
Enlaces hormonales

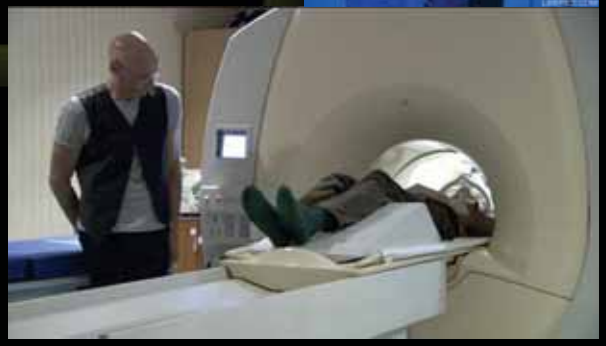
(Welch, 2005)

El cerebro musical es un cerebro social

www.pbs.org/musicinstinct

Diferencias neurológicas al cantar sólo y con otras personas





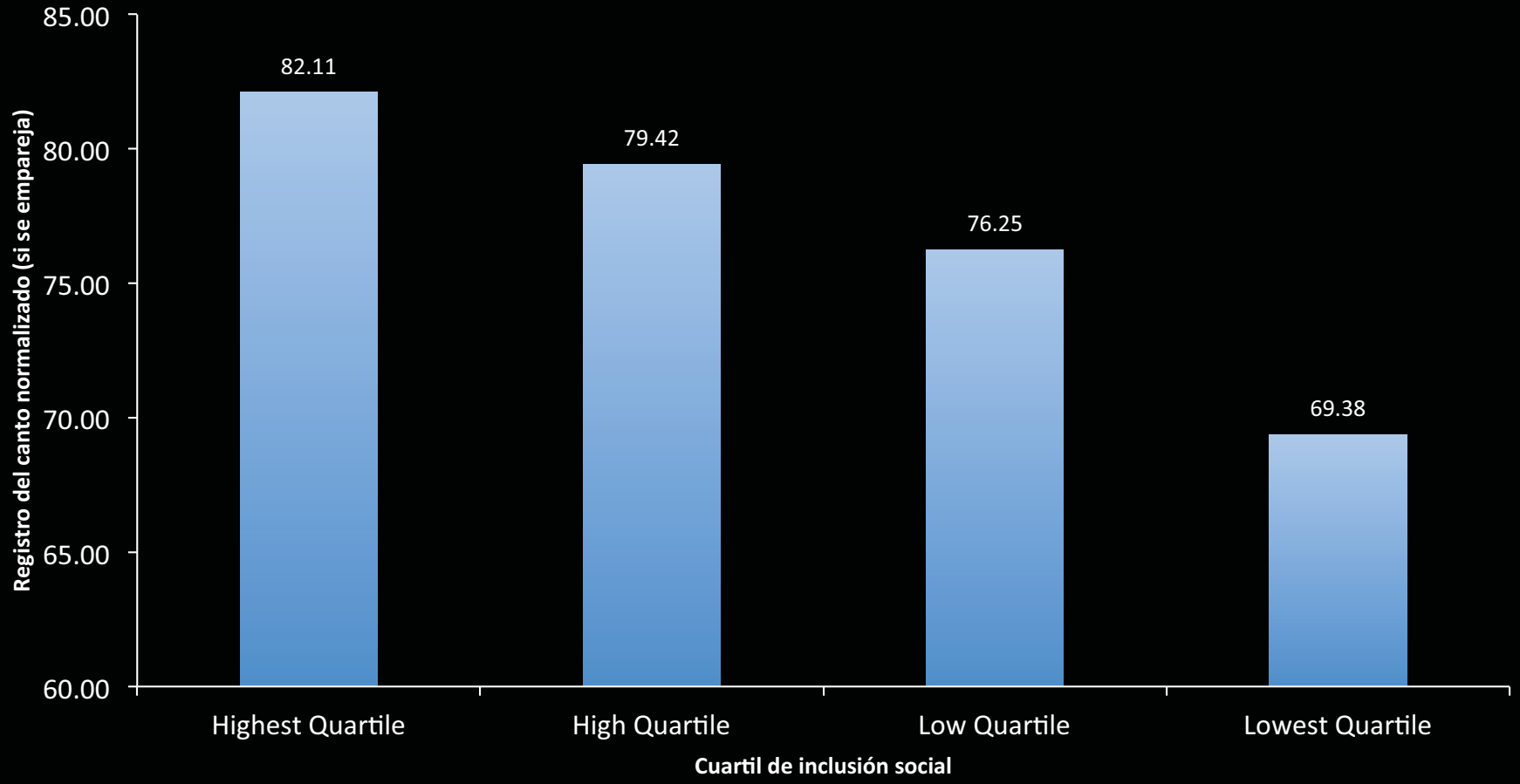
El profesor Larry Parsons con Jarvis Cocker

www.pbs.org/musicinstinct

Entonces… ¿cuál es el impacto social de cantar con otros?

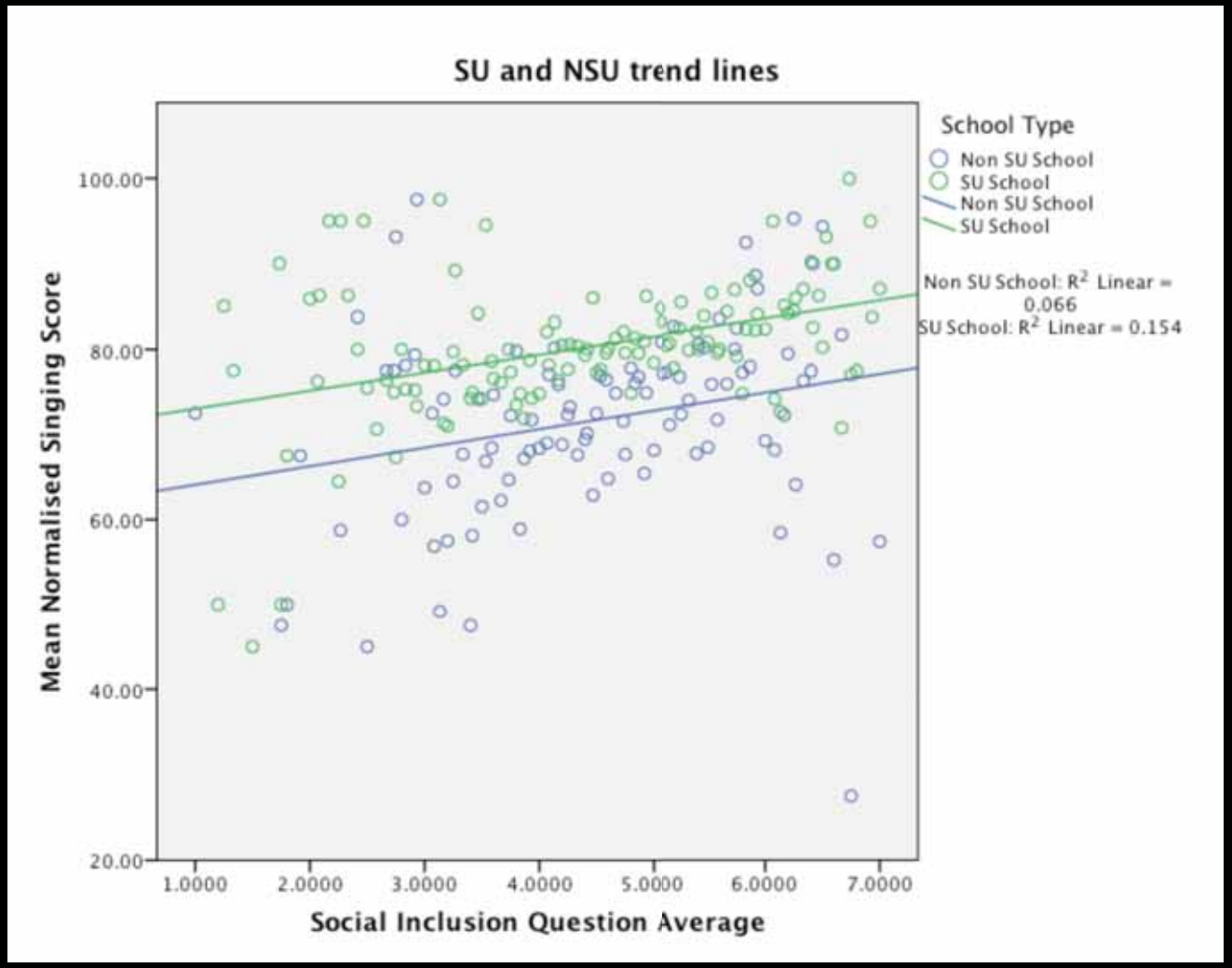
El desarrollo en el canto, autoconcepto e inclusión social (1)

Relación lineal entre el desarrollo en el canto –vs- autoconcepto y sentido de inclusión social
N=7,369 encuestados (n=6,087 pares idénticos)



(Welch, Himonides, Saunders, Papageorgi & Rinta, forthcoming)

El desarrollo en el canto, autoconcepto e inclusión social (2)



Correlación similar para ambos grupos ($p = .01$)

<u>Pero</u>

Participantes en *Sing Up* > No participantes en *Sing Up*

(Welch, Himonides, Saunders, Papageorgi & Rinta, forthcoming)

Programa de participación como corista en *Sing Up* (*Chorister Outreach Programme*)

Los niños de Primaria que participaron en el *Chorister Outreach Programme* (n=943) tuvieron:

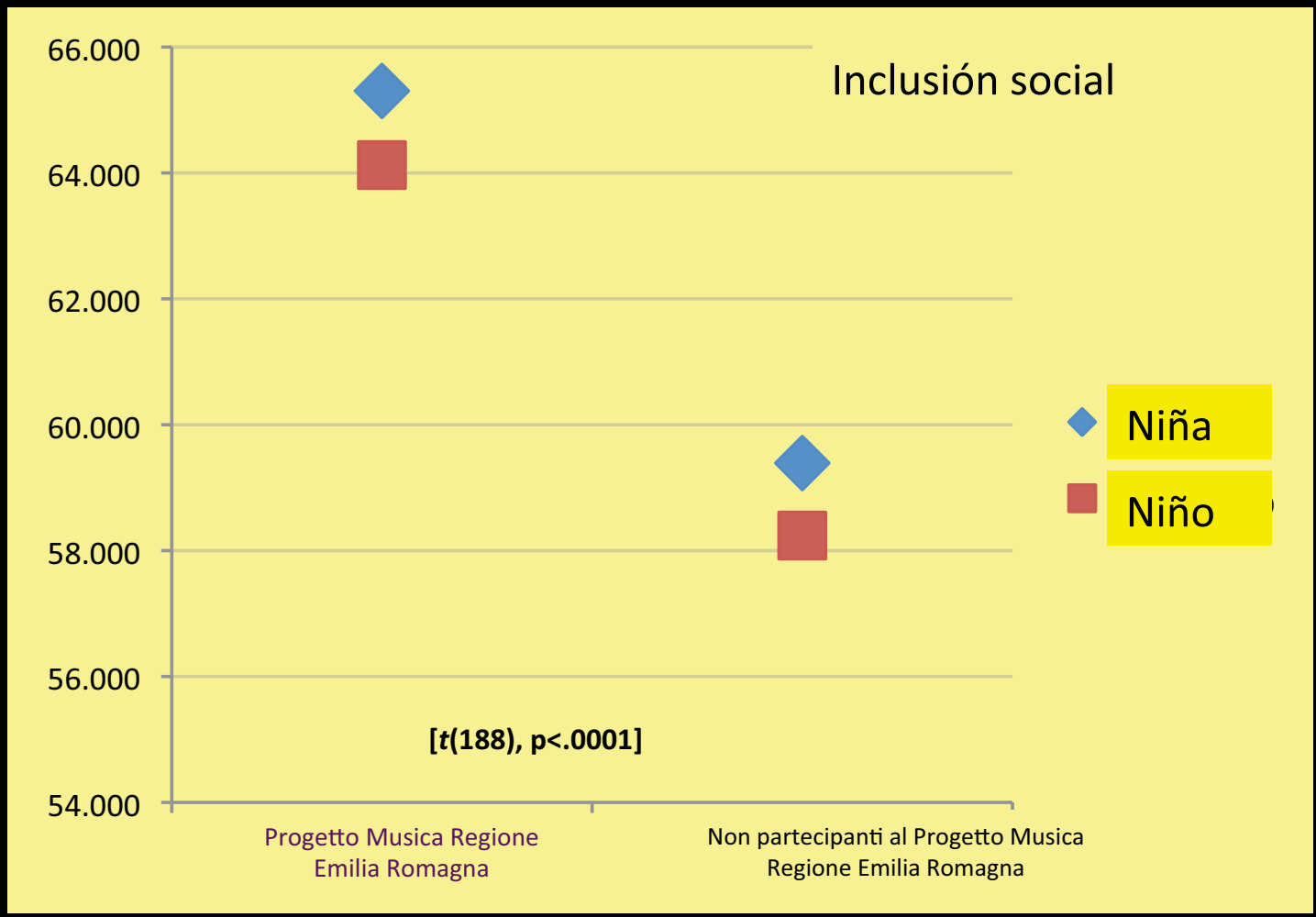
- las actitudes más positivas ante el canto;
- el compromiso más fuerte con el canto; y
- el mayor índice promedio de inclusion social

(Saunders et al, 2012)

Datos similares encontrados en Italia:
Progetto Musica Regione Emilia-Romagna

Música e inclusión social

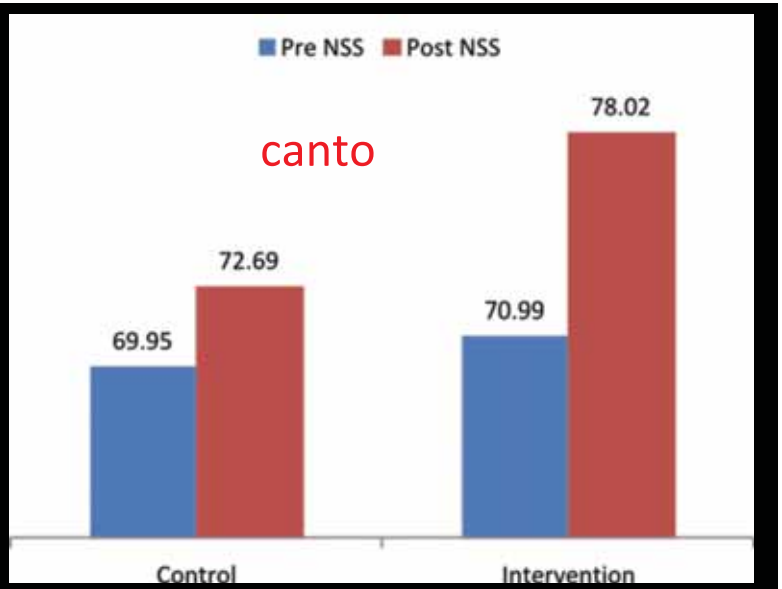
Datos del cuestionario – niños n=190 (niña = 112; niño= 78)

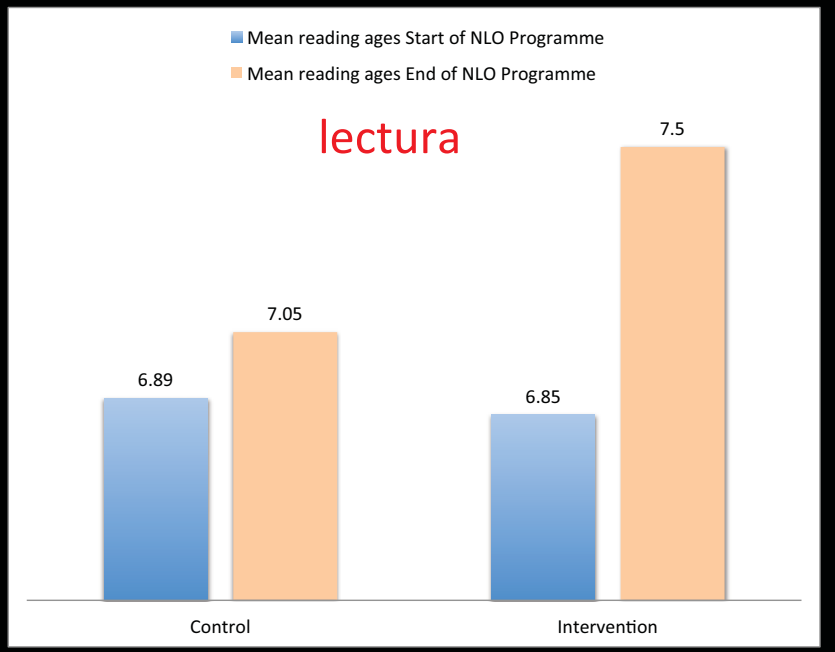


(Welch, Preti, Himonides & Toni, *2010)*

Programa de “Alfabetización a través de la música”

The New London Orchestra’s ‘Literacy through Music’ programme (2010-2011)





(Welch, Saunders, Hobsbaum, Himonides, 2012)

¿Impacto social del canto en general?

- un mayor sentido de pertenencia
- un incremento en la auto-eficiencia – la confianza en nuestra habilidad para tener éxito
- catársis – sentirse animado espiritualmente

Otro aprendizaje musical

Newham London

‘Every Child a Musician’

Project Evaluation 2011-2012

End of year overview October 2012

A report by

(Welch, Saunders, Himonides & Purves, 2013)

EVERY CHILD A MUSICIAN

‘Cada niño un músico’

- Distrito de Newham, en Londres, Reino Unido
- 2010-2011; 7,700 niños con edades entre 9 y 10 años aprenden a tocar un instrumento musical
- Lecciones semanales en pequeños grupos
- Oportunidades para participar en conciertos
- Un programa inclusivo
- La evaluación muestra que los niños:
  - valoran positivamente su experiencia en el aprendizaje de un instrumento musical;
  - presentan mayores niveles de inclusión social, salud y alegría;
  - consideran que el aprendizaje musical comunitario es placentero y vale la pena

(Welch, Saunders, Himonides & Purves, 2013)

UMSIC:
Uso de la Música para la inclusión social de los niños

- Foco> uso de tecnología móvil para promover la inclusión social (EC project 2008-2011)
- Participantes: 4 países, n=1,400 niños inmigrantes (UK) o con Dificultades de Aprendizaje Moderadas (Finlandia); software diseñado específicamente
- Habilidades sociales evidenciadas:
  - Conversar entre ellos
  - Colaboración
  - Compartir ideas
  - Trabajar en parejas
  - Animar al compañero con comentarios
  - Trabajo en grupo
  - Deseo por compartir composiciones con el resto del grupo

(Rinta et al, 2011; Purves et al, 2011)

Inclusión social (Finlandia TDAH)

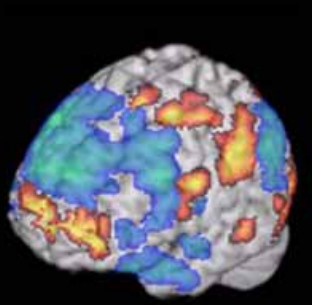
Los niños con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) reducen los síntomas al tocar con *JamMo*. Están mucho más involucrados y 'en la tarea' que en sus lecciones de música habituales

(Paananen & Myllykoski, 2011)

¿Beneficios sociales de la música (y otras artes)?

- La conducta artística involucra diferentes partes del cerebro que actúan de forma simultánea
- La participación exitosa en las artes incluirá funciones neuronales integradas y transferencias potenciales, incluyendo el sentido de inclusión social
- Posibles beneficios a lo largo de la vida
  - Por ejemplo: 570.000+ niños, jóvenes y adultos que participaron en actividades musicales en 20 salas de concierto en Europa en 2011

(Welch, Saunders & Himonides 2012)



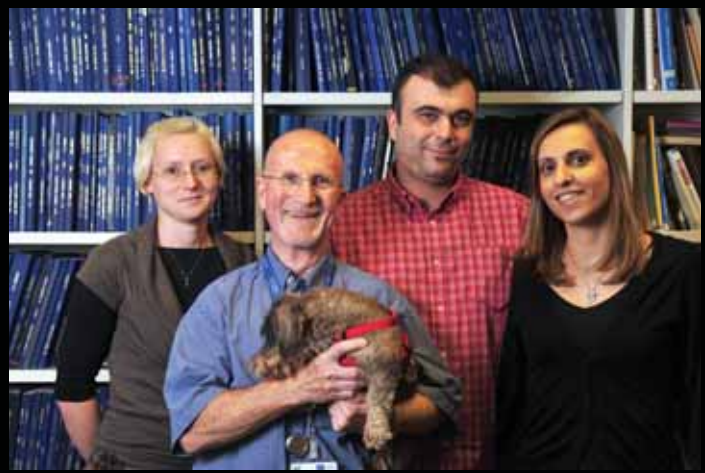
¿Prioridades para la UE? ¿Agenda de Seúl de la UNESCO?

- La evidencia de las investigaciones sugiere que:
  - El compromiso y la participación en la educación artística puede promover un cambio social positivo (p.ej., inclusión en lugar de exclusión) mediante la reducción de la 'brecha cultural'
  - De este modo, conduciendo a una vía de acceso mayor y al potencial para obtener beneficios neuropsicobiológicos interrelacionados para una cantidad creciente de personas a lo largo de la vida
  - Advertencia: los beneficios se acumulan siempre que podamos asegurar y mejorar la calidad de nuestras intervenciones artísticas

Agenda de Seúl: Metas para el desarrollo de la educación artística (2010)

Agradecimientos

- Toda investigación es una actividad colaborativa
- Un agradecimiento especial a:
  - Todos nuestros participantes, especialmente los niños y las niñas (y, en algunos casos, sus cuidadores)
  - El grupo de investigación del *National Singing Programme* (Dr. Evangelos Himonides, Dr. Jo Saunders, Dr. Joulia Papageorgi, Dr. Tiija Rinta, Dr. Costanza Preti, Dr. Cynthia Benson, Paula Bischop-Liebler, Dr. Maria Vraka, Joy Hill)
  - Catedrático Larry Parsons
  - Dr. Leon Thurman
  - Nuestros estudiantes de máster y doctorado
  - Profesores, directores, tutores y administradores
  - Milton y Alexander (y Sally) por la inspiración



g.welch@ioe.ac.uk

International Music Education Research Centre (iMerc)

[Centro Internacional de Investigación en Educación Musical]

Recent research reports

[Informes de investigación recientes]

(2012)

Leading education and social research
Institute of Education
University of London

London Borough of Newham

The Sage Gateshead (x3)

European Concert Hall Organisation

New London Orchestra (x2)

Choir Schools Association

Youth Music

iMerc .org

g.welch@ioe.ac.uk

www.imerc.org