

UNED

Facultad
de Psicología

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Máster en Psicología de la Música
Máster en Psicología para músicos
Experto Universitario en Psicología para músicos

UNED

TÍTULOS PROPIOS - FORMACIÓN ONLINE - MATRÍCULA ABIERTA

La Psicología en los Conservatorios

BASILIO FERNÁNDEZ |

Primeras Jornadas Universitarias Internacionales de Psicología y Música

Octubre 2018

Objetivos

- ▶ Conocer las características básicas del entorno enseñanza/aprendizaje en base a la investigación: "Modelo Conservatorio"
- ▶ Consecuencias de la ausencia de psicología en los Conservatorios: en los alumn@s y profesor@s
- ▶ Centros de referencia
- ▶ Lecturas recomendadas

Cuestiones iniciales: contexto

- ▶ ¿Por qué el Conservatorio?
- ▶ Institución que abarca la mayor parte de la enseñanza musical formal
- ▶ Escasa investigación

Cuestiones iniciales (II)

► ¿Qué es un Conservatorio?

“The Conservatorios were intended to preserve (*conservare*) the science of music from corruption”

Phillimore, M. (1879). “Conservatorio”,
Grove Dictionary of Music and Musicians, (p.394)

Desarrollo Universidades vs Conservatorios

I. Siglos IX-XIII

859

University of Al-Karaouine– Fez (Marruecos)

958

Azhar University (Egipto)

1088

Universidad de Bolonia (Italia)

1096

Universidad de Oxford (Reino Unido)

1150

Universidad de Paris (----> Sorbona, Francia)

1208

Universidad de Palencia (España)
Universidad de Salamanca (1218)

Música = *Quadrivium* (Artes Liberales)

Universidades y Conservatorios: Cronología

6/22

University of Al-Karaouine– Fez (Marruecos) · 859

Universidad de Bolonia (Italia) · 1088

Universidad de Oxford (Reino Unido) · 1096

Universidad de Paris (----> Sorbona, Francia) · 1150

Universidad de Palencia (España) · 1208

Real y Pontificia Universidad de San Marcos, Lima (Perú) · 1551

Universidad de Santo Tomas, Manila (Filipinas) · 1611

Universidad de Harvard (USA) · 1636

1537 · Conservatorio Santa Maria de Loreto (Nápoles)

1584 · Conservatorio La Pietá dei Turchini (Nápoles)

1589 · Conservatorio Poveri di Gesù Christo (Nápoles)

1600 · Conservatorio Sant' Onofrio de Capuana (Nápoles)

1753 · Conservatorio de Las Rosas, Morelia (México)

1771 · Conservatorio de Estocolmo (Suecia)

1783 · *Ecole Royal de Chant* ---> 1795 *Conservatoire National de Musique et de Déclamation*, Paris (Francia)

1811 · Conservatorio de Praga (República Checa)

1813 · Conservatorio de Bruselas (Bélgica)

1817 · Conservatorio de Viena

1821 · Conservatorio de Varsovia (Polonia)

1822 · *Royal College of Music*, Londres (Reino Unido)

1826 · Conservatorio de La Haya (Holanda)

Bases del conservatorio moderno

- ▶ Conservatorio de Paris (1795) ->Estandarización estatal
- ▶ Conservatorio de Leipzig (1843) -> Educación superior

Investigaciones acerca del Conservatorio

Investigaciones etnográficas

10/22

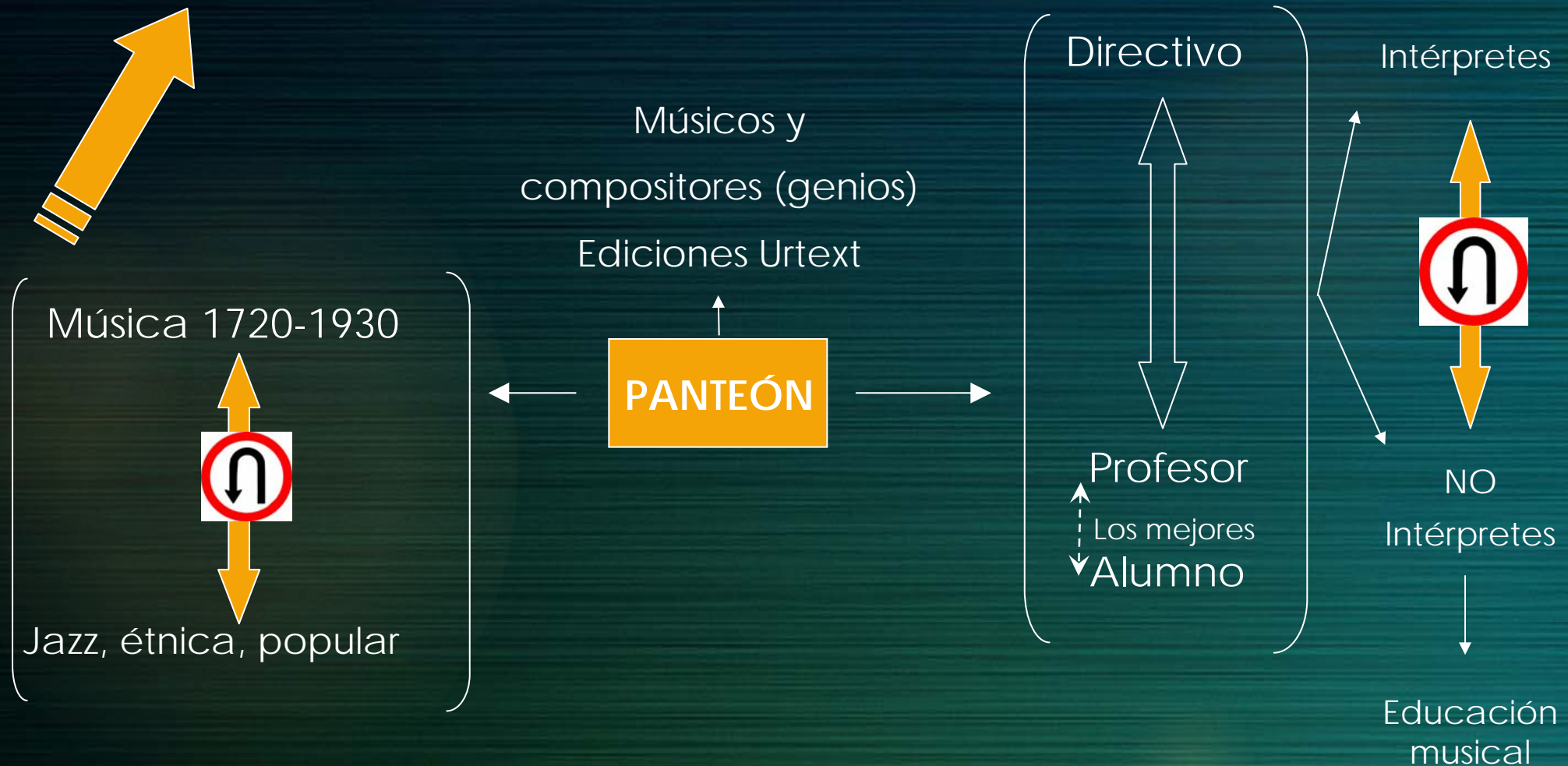
KINGSBURY, H. (1988): *Music, talent and performance: A conservatory cultural system*.
Filadelfia: Temple University Press.

Investigaciones etnográficas (II)

11/22

NETTL, B. (1995). Heartland excursions. *Ethnomusicological reflections on schools of music*. Urbana y Chicago: University of Illinois Press.

Otras investigaciones

- ▶ Musumeci (2005) : Educación humanamente compatible

Enfoque humanamente Incompatible	Enfoque humanamente compatible
El aprendiz «tiene oído» o no lo tiene	Reconoce que todos somos musicales , aunque no lo manifestemos en actividades musicales de producción
La excelencia es innata, genios	Reconoce nivel de excelencia a través de procesos esencialmente similares al resto de las personas
La formación se centra casi exclusivamente en la música académica	Utiliza todas las músicas que se escuchan en la cultura: académicas, populares, folklóricas, mediáticas, etc.
Privilegio de la producción – explícita – sobre la comprensión – implícita Búsqueda de afinación perfecta, aun sin comprender la música ni la notación Fomento de una ejecución mecánica Reproducción del modelo «correcto» dictado por el profesor, que excluye «desviaciones» consistentes en interpretaciones y notaciones alternativas	Se privilegia la comprensión sobre la producción. Canto como medio para demostrar la comprensión musical, sin buscar una afinación perfecta prima el fraseo expresivo – producto de la comprensión global – sobre la exactitud metronómica Se admiten interpretaciones alternativas basadas en la comprensión

"Realmente soberbia... un film fantástico"
THE NEW YORK POST.

"Un placer sofisticado"
VARIETY.

"Una verdadera joya de película"
ROLLING STONE.

PHILIP SEYMOUR
HOFFMAN
(Ganador de 1 Oscar®)

CHRISTOPHER
WALKEN
(Ganador de 1 Oscar®)

CATHERINE **KEENER**
(Nominada a 2 Oscar®)

MARK **IVANIR**
(Ganador de 1 Oso de Plata)

EL ÚLTIMO CONCIERTO

UNA PELÍCULA DE YARON ZILBERMAN

LA AMISTAD ES LA MAYOR EXPRESIÓN DEL ARTE

... (fine print text) ...

Alerta nº1:

Separar contenidos de los juicios

GRAND PRIX
PRIX DU PUBLIC
SUNDANCE
FILM FESTIVAL

OUTLINE
CANNES 2014

GRAND PRIX
PRIX DU PUBLIC
DEAUVILLE
FESTIVAL DU CINÉMA AMÉRICAIN

UN GROOVE HALETANT
UN DUEL INOUBLIABLE
UNE RÉVÉLATION

JOUISSIF ★★★★★

MILES TELLER J.K. SIMMONS

WHIPLASH

UN FILM DE DAMIEN CHAZELLE

14/22

Alerta nº2:

No permitir el uso de la violencia de ningún tipo en las aulas de educación musical

MICHEL SAINT-JEAN PRESENTA

15/22

FESTIVAL DE CANNES
SELECCIÓN OFICIAL
UN CERTAIN REGARD

CATHERINE FROT DÉBORAH FRANÇO

LA ÚLTIMA NOTA

UNA PELÍCULA DE DENIS DERCOURT

con PASCAL GREGGORY · NINON DE GUILLEBOD · CLOTHILDE MOULLET · CHRISTINE COTTI

CON LA PARTICIPACIÓN DE JACQUES BOUTONNIÉ · MARTINE CHEVALER · JUSTINE LE GROS · ANNE MARC · JULIE RICHELET · ANTOINETTE MARISYOC

www.olafilms.com

Mozart in the jungle (2014)

Modelo Conservatorio

Definición y características (López y Vargas, 2010)

- ▶ Sistema instruccional centra en el estudio de la música académica de los siglos XVII a XX que prioriza el aprendizaje instrumental.
- ▶ Fuerte base en lectoescritura.
- ▶ Cánones musicológicos y repertorios limitados, preestablecidos.
- ▶ Práctica de la técnica desvinculada de la interpretación.
- ▶ Basado en la relación diádica profesor-alumno.

Borgdorff y Shuijjer (2010)

- ▶ Separación de la teoría y la práctica
- ▶ Los contenidos más importantes, con enorme diferencia, son únicamente los meramente instrumentales

La prioridad: la excelencia

- ▶ Estrictos procesos de selección.
- ▶ Criterios no del todo definidos y consensuados. El elitismo aceptado ha supuesto el que los modelos de enseñanza nunca fueran objeto de reflexión (Pozo, Bautista y Torrado, 2008).
- ▶ Sin mecanismos de control de su salud, el éxito de los alumnos depende de su carácter, de su contexto, y de su suerte.
- ▶ Consecuencias = supervivientes: secuelas físicas y/o psicológicas

PRESENTE

The 17th International
FRYDERYK CHOPIN
Piano Competition

preliminary round

19/22

	DA	MA	TD	AE	PE	NG	AH	AJ	GO	JO	PP	EP	KP	JR	WŚ	DY	Y
Mr Seong-Jin Cho	10	9	8	9	1	9	6	9	9	10	9	9	9	9	9	9	9
Mr Aljoša Jurinić	2	4	2	3	3	2	6	3	6	1	1	1	1	5	1	5	4
Ms Aimi Kobayashi	1	6	7	5	2	5	2	8	1	5	4	6	6	3	5	3	5
Ms Kate Liu	7	4	s	3	5	5	9	10	9	9	10	8	9	8	10	8	6
Mr Eric Lu	9	5	s	4	8	8	3	6	4	8	8	8	8	4	7	7	6
Mr Szymon Nehring	4	4	1	3	4	2	2	5	2	6	5	2	4	2	5	4	3
Mr Georgijs Osokins	3	4	4	5	4	2	5	2	5	3	2	2	1	7	4	6	2
Mr Charles Richard-Hamelin	8	9	8	9	8	10	7	6	8	7	6	7	10	9	8	9	9
Mr Dmitry Shishkin	6	5	5	5	7	6	7	3	7	2	3	5	1	6	1	2	4
Mr Yike (Tony) Yang	5	5	s	8	6	6	2	2	3	4	7	6	6	1	5	2	5

Oceny Jury - Finał

Poszczególne oceny jury oznaczono symbolami przedstawionymi poniżej

DA	Dmitri Alexeev
MA	Martha Argerich
TD	Thai Son Dang
AE	Akiko Ebi
PE	Philippe Entremont
NG	Nelson Goerner
AH	Adam Harasiewicz
AJ	Andrzej Jasieński
GO	Garrick Ohlsson
JO	Janusz Olejniczak
PP	Piotr Paleczny
EP	Ewa Pobłocka
KP	Katarzyna Popowa-Zydroń
JR	John Rink
WŚ	Wojciech Światała
DY	Dina Yoffe
Y	Yundi

Consecuencias del modelo

" Mi formación como joven pianista, área en la que tenía un notable talento, finalizó de forma repentina a los 12 años (cuando no quise seguir practicando las tres horas diarias que me exigía mi profesor)" (p.13)

GARDNER, H. (2012). *El desarrollo y la educación de la mente*. Barcelona: Paidós

"I only accept students with natural talent.
Your kid's talent is unnatural."

Bamberger, en PARAKILAS (2001): *Piano roles. A new history of the piano.* New Haven: Yale University Press

- ▶ "Durante sus clases magistrales en Weimar, Liszt usó la palabra "conservatorio" como peyorativa para denunciar todo lo que consideraba rígido o poco imaginativo. Se refirió en tono de broma a los estudiantes que asistieron brevemente a sus clases entre semestres en los conservatorios como Konservatoriumsvögel [aves de conservatorio]. En varias ocasiones, entretuvo a sus alumnos con parodias de Clara Schumann, Ignaz Moscheles y otros conocidos maestros de conservatorio"
- ▶ "Cuando una estudiante tocaba demasiado mecánicamente durante una clase magistral, Liszt sugirió que probablemente provenga de un conservatorio muy rígido o de una pequeña aldea. Paradójicamente, cuando otro estudiante se "emocionaba" demasiado, dijo, "en Leipzig, Frankfurt, Colonia o Berlín, en los" grandes conservatorios ", allí tendrás éxito así (p.131-132)

Botstein, L. (2000): The Training of Musicians.
The Musical Quarterly, 84(3), 327-332.

- ▶ Una vez di clases como invitado en un seminario sobre interpretación en un famoso conservatorio estadounidense. Cada estudiante recibió una clase completa en la que presentaba un trabajo y defendía su estrategia y opciones interpretativas. El primer estudiante, un pianista, eligió una Balada de Chopin. Cuando se le preguntó acerca de la frase inicial, la articulación y las opciones de ritmo, el estudiante no tuvo explicación, excepto una apelación a la autoridad del maestro que no solo era famoso, sino también alumno de un alumno de un alumno que había estudiado con Karol Mikuli. y Julian Fontana, copistas de Chopin.

Síntesis: implicaciones psicológicas

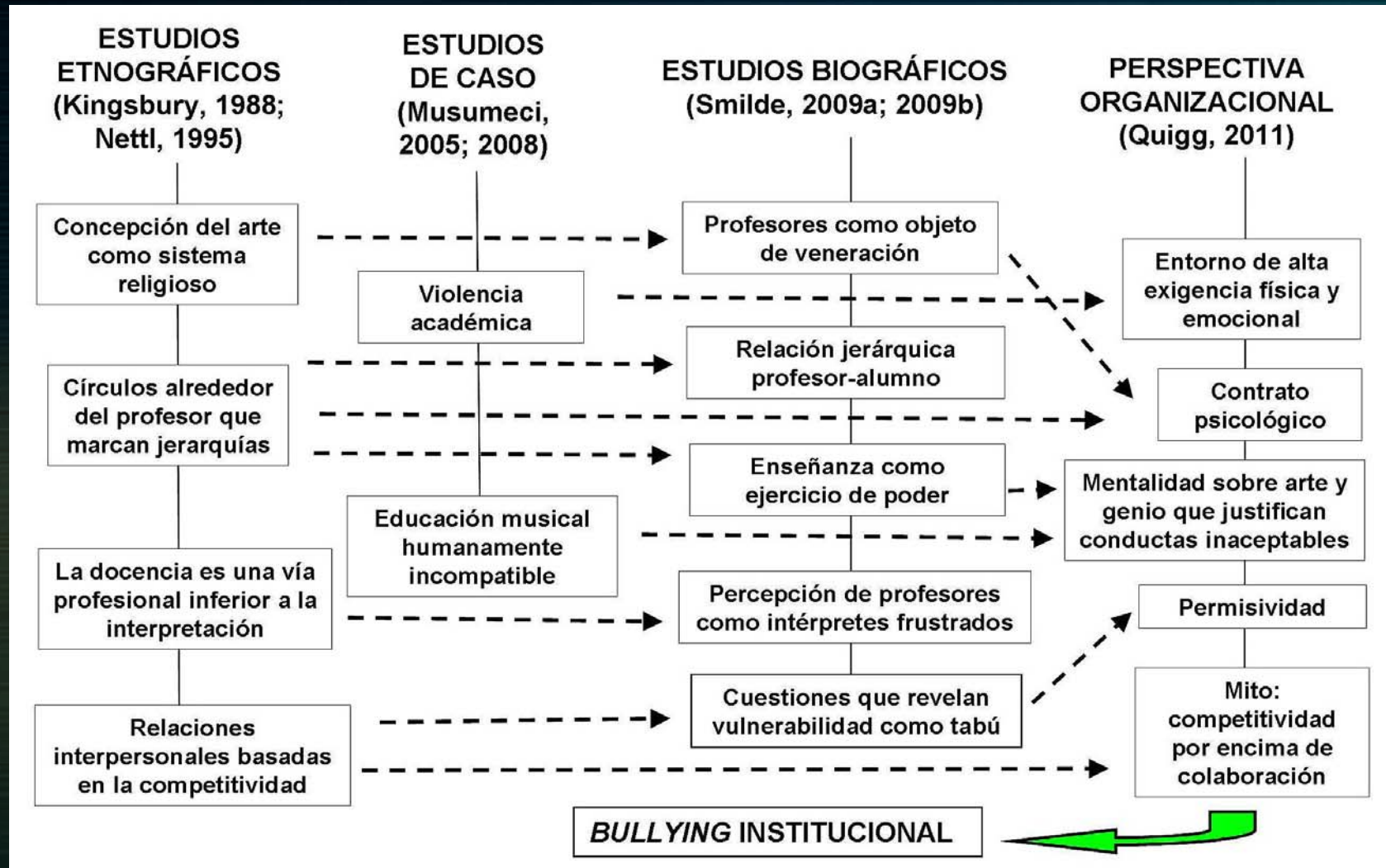
- ▶ Los alumnos aprender a obedecer, en detrimento de pensar. Tocan, interpretan...pero no comprenden
- ▶ El miedo campa a sus anchas: escénico, al error, al fracaso, a su futuro, a sí mismos...
- ▶ Los Conservatorios en España y buena parte del resto del mundo no disponen de medios para afrontar esto
- ▶ Contradicción entre formar solistas y educar personas: modelo inclusivo/excelencia
- ▶ Las víctimas son los alumn@s... y también los profesor@s

- ▶ Glenn Gould, 1958

Consecuencias más graves

La violencia psicológica

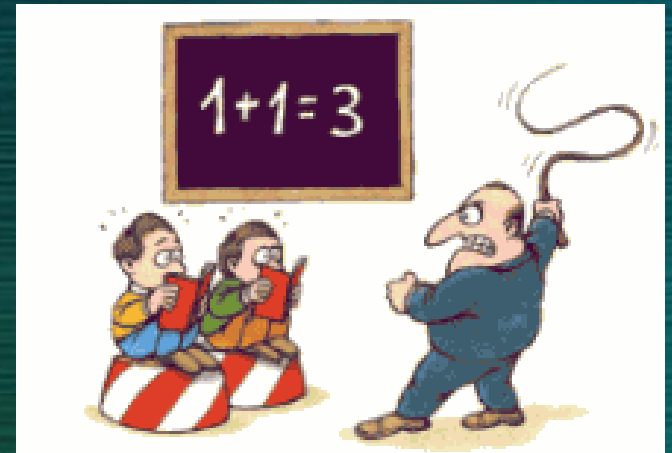

- ▶ En el contexto de Conservatorios, especialmente en niveles de educación superior, se acepta un grado de violencia psicológica injustificable en ningún otro ámbito

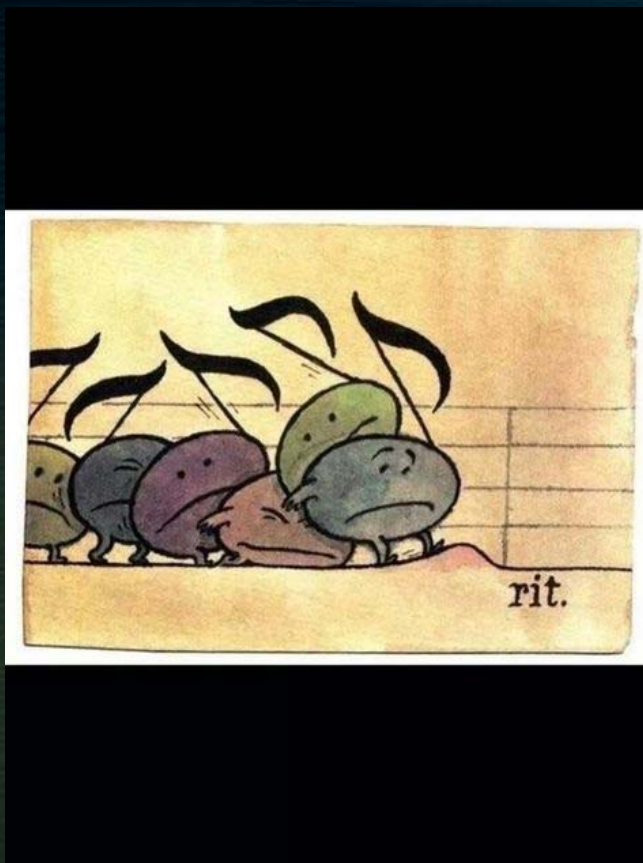

Los alumn@s están expuestos a:

- ▶ Juicios profesionales constantes... y personales
- ▶ Exposiciones públicas
- ▶ Clases magistrales

Las clases magistrales

Los profesor@s están expuestos a:

- ▶ El estereotipo del funcionario: poco trabajo y muchas vacaciones
- ▶ Estatus medio-bajo del docente en España
- ▶ Alta motivación de estos estudiantes en estas enseñanzas: un mito.
- ▶ Dificultades máximas para compaginar actividad concertística con la docencia
- ▶ No pueden atender a la diversidad
- ▶ Desarrollo de carrera inexistente, que obliga a construirse uno propio

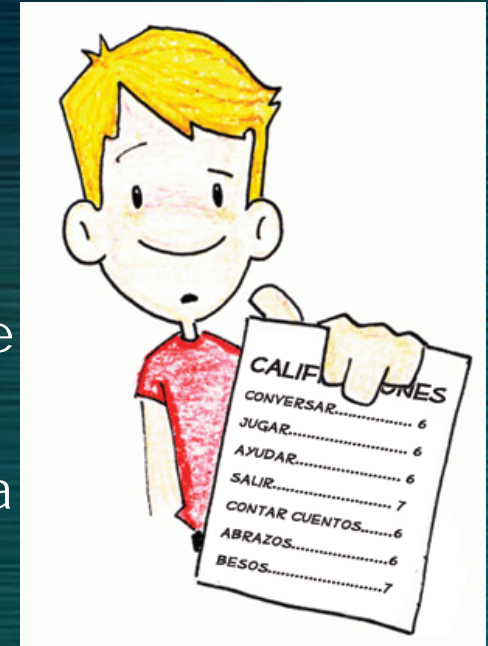

Burnout docente

Futuro: asignaturas pendientes

- ▶ Repensar el modelo: selectivo o inclusivo
- ▶ Abordar el **abandono** escolar
- ▶ **Integrar** teoría/práctica. Contemplar las músicas
- ▶ No juzgar alumnos solo a partir del rendimiento instrumental: repensar la evaluación y las pruebas de acceso
- ▶ Mayor énfasis en el **aprendizaje** que en la enseñanza
- ▶ Enseñar también para el error y el fracaso
- ▶ **Autocrítica**. Todo lo desagradable no es un mal necesario
- ▶ Introducir la **psicología**: evaluación e intervención psicopedagógica

"El miedo es el camino hacia el lado oscuro,
el miedo lleva a la ira"

Aléjala con estos 12 consejos

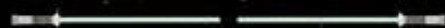
1. Recuerda que **la tensión puede controlarse.**

2. **Responde de forma adaptativa**, no agresiva.

3. **Identifica** personas y situaciones que te enfadan.

4. **Serénate** antes de responder.

5. **Respira profundamente** con el abdomen.

6. Abandona la situación y **retómala cuando estés calmado.**

7. **Escucha** al otro sin interrumpir.

8. **Busca explicaciones alternativas** a los pensamientos negativos.

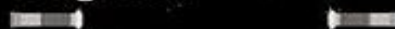
9. **Sé flexible**, no exijas.

10. **Evita juzgar a los demás.**

11. **Perdona** sin buscar venganza.

12. **Cuida tu tono de voz** y tu lenguaje corporal.

A evitar

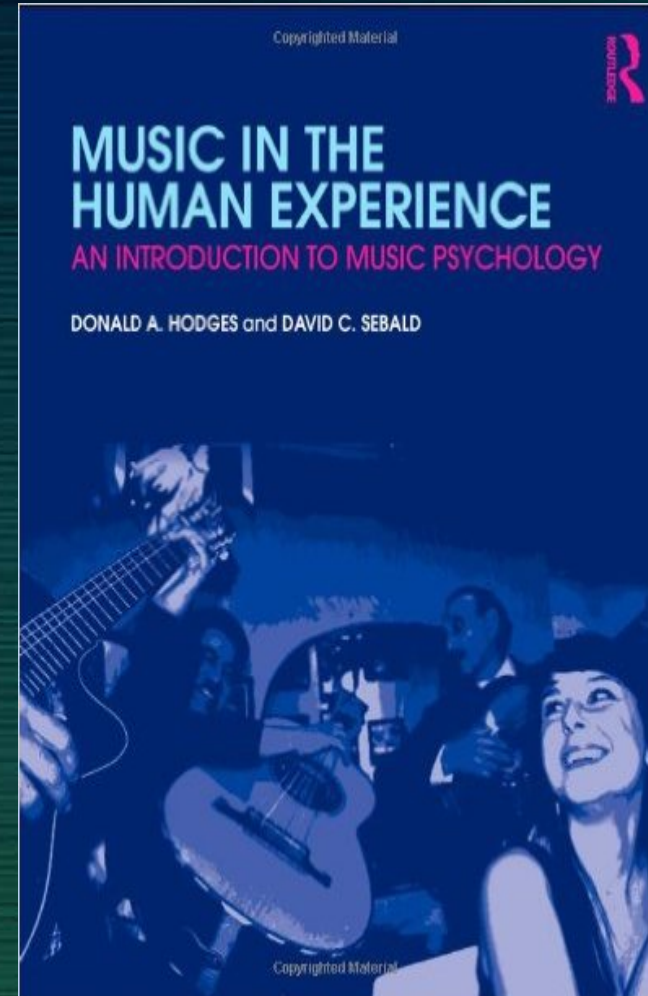
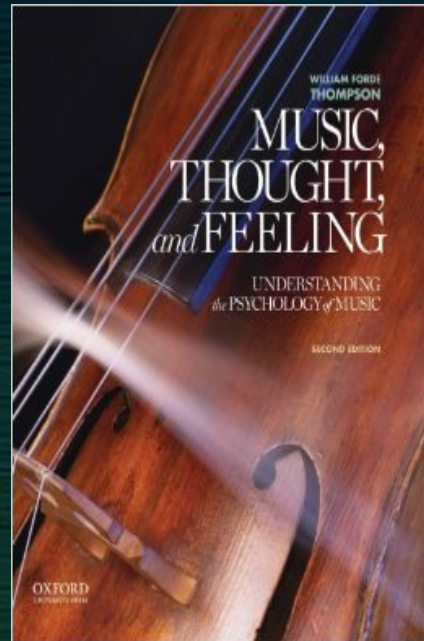
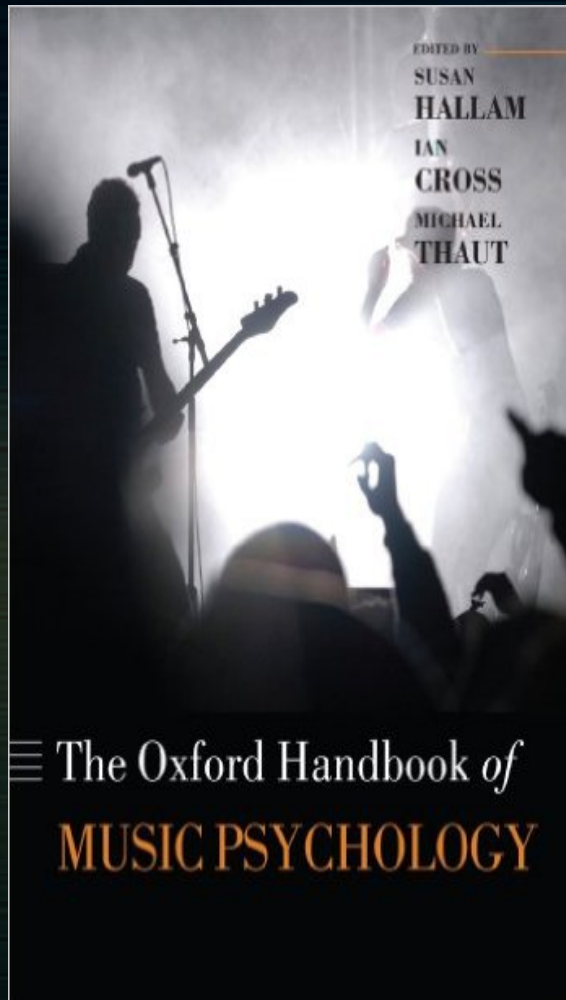
- ▶ *Exposiciones continuas sin preparación*
- ▶ *Las frases socorridas son contraproducentes*
- ▶ *El dolor*

Referentes en psicología de la educación musical

- ▶ *Royal College of Music* (Londres): *Performing simulator*
- ▶ *Guildhall School of Music and Drama*: *Student's affairs*
- ▶ Conservatorio de las Rosas (Morelia, México): Claudia Tello
- ▶ Berklee College of Music: María Zarza
- ▶ Sibelius Academy of Arts (Finlandia), Chopin University of Music (Polonia), Melbourne Conservatorium of Music (Australia)

Lecturas recomendadas

THOMSON

Sin Límites

*Psicología para
Intérpretes Artísticos*

*Andrés López de la Llave
M^o Carmen Pérez-Llantada*

John A. Sloboda

La mente musical:
La psicología cognitiva
de la música

Anti Machado
Libros

Música y desarrollo psicológico

David J. Hargreaves

126

GAO

Guillermo Dalia Cirujeda

C ó m o s u p e r a r l a
ansiedad d
escénica
e n m ú s i c o s

Un método eficaz
para dominar los "nervios"
ante las actuaciones musicales

mundimúsica
ediciones

MA
NON
TROFFO
collabora

TALLER DE
TEATRO/MÚSICA

El miedo escénico

ORÍGENES, CAUSAS Y RECURSOS
PARA AFRONTARLO CON ÉXITO

ANNA CESTER

EJERCICIOS PARA MÚSICOS, ACTORES
Y PERSONAS QUE DEBEN ENFRENTARSE
A UNA AUDIENCIA

Asociación Española de Psicología de
la Música y la Interpretación Musical

*Spanish Association for Psychology
of Music and Music Performance*

AEPMIM

**Asociación Española de Psicología de la Música
y la Interpretación Musical**

www.aepmim.org

---

aepmim@gmail.com

www.facebook.com/aepmim

[@aepmim](https://twitter.com/aepmim)

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Muchas
gracias

¿Preguntas?

