

INFORME INSOLARTE

LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO
MUSICAL-ARTÍSTICO PARA LA INCLUSIÓN
SOCIAL Y EDUCATIVA

DESCRIPCIÓN BREVE

Los proyectos artísticos para la sostenibilidad, empleabilidad y calidad de vida.

Breve revisión y propuesta

Ana M. Vernia

Universitat Jaume I -

vernia@uji.es

INFORME

INSOLARTE

Sociedad, Educación y Cultura

**LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO MUSICAL-
ARTÍSTICO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA**

El informe ISOLARTE, aporta información relevante para considerar los proyectos artísticos como recursos y herramientas que pueden influir en el bienestar, calidad de vida, empleabilidad y sostenibilidad en entornos sociales, de grandes y pequeñas ciudades.

La economía de un país debería tener en cuenta este informe para orientar sus políticas sociales, educativa y culturales

Este informe/proyecto ha sido gracias a la *subvención para estancias de personal investigador doctor en centros de investigación radicados fuera de la Comunitat Valenciana convocada por la CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT. DIRECCIÓ GENERAL D'UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA*

Informe INSOLARTE
Sociedad, Educación y Cultura

Dra. Ana Mercedes Vernia Carrasco

Universitat Jaume I

vernia@uji.es

Han colaborado por parte de la UB:

Josep Gustems Carnicer

Eugènia Arús

Ester Bonal

Ma. Fernanda Viñas

Ma. Antonia Pujol

Sandra Soler

Eulàlia Abad (Música per creixer)

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	
2. ARTE E INVESTIGACIÓN SOCIAL.....	
Cultura, música y sociedad.	
Proyectos artísticos y desarrollo sostenible.	
3. MARCO METODOLÓGICO.....	
Proceso.....	
4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.....	
4.1. Impacto.....	
Referencias bibliográficas.....	

1. INTRODUCCIÓN

La música siempre se ha considerado como un arte más, aunque si leemos artículos sobre arte, la música se queda fuera de ellas, incluso en las revistas de arte o en las facultades de bellas artes, la música se desmarca, se separa o simplemente no se cuenta con ella. Puede que se sea debido a que ya en la mitología griega, las musas, inspiradoras de las artes, eran consideradas hijas de Zeus y Menmósine y compañeras de Apolo, dios de la música. En nuestro trabajo, aunque la bibliografía nos mostrará la conexión, pero también la separación, consideramos a la música como un arte más, y mostraremos la importante vertebración de la música con el resto de las artes y su relación con la sociedad.

Actualmente la música, aunque está perdiendo representatividad y presencia en las instituciones educativas, contrariamente, está tomando relevancia en la sociedad, en la calidad de vida de las personas, en la inclusión educativa y social, además se estima que es una potente herramienta de vertebración social, de empleabilidad y sostenibilidad. A través de proyectos artísticos, la música se comporta como un nexo de unión que permite la implementación en diferentes contextos y perfiles, de acciones capaces de potenciar la motivación, la autoestima, así como mejorar las competencias sociales y personales.

Los beneficios de la música van más allá de lo cognitivo para incidir positivamente en lo social, atendiendo también a la empleabilidad y al desarrollo sostenible, conectando así, directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 (4º ODS), referente a la Educación, y interconectando prácticamente con casi todos los ODS.

Nuestra propuesta parte de una primera revisión de proyectos artísticos de impacto social y, las reflexiones y opiniones de diferentes profesionales especialistas de la música y las actividades artísticas de diferentes perfiles discentes y docentes. Sus aportaciones, por una parte, nos permitirán ofrecer una aproximación a los beneficios de los proyectos

artísticos y cuáles son sus entornos, y por otra parte, diseñar un boceto docente de perfil ideal para la gestión e implementación de proyectos artísticos de impacto social.

2. ARTE E INVESTIGACIÓN SOCIAL

En relación con la investigación social, que es nuestro enfoque, según Canales Cerón (2006), se ha de diseñar sus instrumentos y elegir sus estrategias, abandonando los protocolos. En el enfoque dialéctico, este autor señala que los investigadores identifican a los participantes como sujetos y actores en sus relaciones sociales. Enfoque que se relaciona con las premisas de Paulo Freire, centrándose en problemas e interrogaciones de los entornos sociales de los participantes, generando un proceso de educación popular, transformando su realidad. Este trabajo centra su enfoque en la calidad de vida de las personas y como el arte y la cultura puede mejorar los entornos sociales, por eso insistiremos en trabajos donde el arte se convierte en herramienta de trabajo en personas con demencia, de un lado y, por otro lado, como mejora de los entornos sociales desfavorecidos.

Atendiendo al Manifiesto de Crisp et al. (2016), para conseguir una ciudad saludable, no sólo deben estar implicados médicos y políticos, es necesaria toda la sociedad, empresarias, trabajadoras/es, grupos y asociaciones comunitarias, profesorado. En este informe se señala que la dependencia crea mala salud, con lo cual, las sociedades modernas, también necesitan de otras iniciativas o apoyos que permita a las personas, poder controlar sus propias vidas.

Cultura, música y sociedad

Los entornos sociales, según Terán Cázares et al. (2015), son diferentes en cada población, atendiendo a las costumbres del cuidado a la salud, los hábitos de ahorro y el tiempo de retiro laboral, actitudes hacia el trabajo, por eso estas autoras destacan la importancia de conocer los efectos del entorno sociocultural como información para las expectativas de empleo.

También Treloyn (2016), resalta el estudio de la música para una mejor comprensión del mundo, la humanidad y sus sociedades, así también desde la cognición musical, la musicología o la musicoterapia.

En nuestra opinión, un proyecto cultural, debe tener un impacto positivo en la sociedad, que genere nuevos conocimientos y que pueda generar nuevos proyectos o acciones dirigidas a la mejora de la ciudadanía, la calidad de vida y la educación sostenible. Además, un proyecto cultural debe tener un fundamento en las artes y su vertebración social.

El proyecto *Sustainable Futures*, llevado a cabo desde el *Queensland Conservatorium Research Centre* (2009), descubrió que describir cada práctica musical en términos de su contexto, y en relación con la sostenibilidad, brinda nuevos y útiles conocimientos, ya que según se cita en este documento, son muchas las iniciativas relacionadas con la sostenibilidad cultural, que han abordado las prácticas musicales como instrumento, en lugar de considerarlas como partes dinámicas de los ecosistemas.

La música es asociativa, emotiva y comunicativa, es capaz de transportar a un lugar, un tiempo, un momento, un recuerdo. Puede conectarse entre nosotros y en nosotros mismos, es casi instintivo, como un latido del corazón. (Morgan, 2018). Estrechando lazos con la música, la cultura con la inclusión social, y de acuerdo con Castillo, Sostegno y López-Arostegi (2012), sobre el derecho que tenemos los ciudadanos en el acceso al empleo, vivienda, salud, educación y cultura, entre otros, como el acceso a la información o las redes sociales, también los proyectos artísticos, pueden permitir unos espacios de contacto, de inclusión de cambio de entornos hacia una mejora social, como puede apreciarse en la siguiente figura:

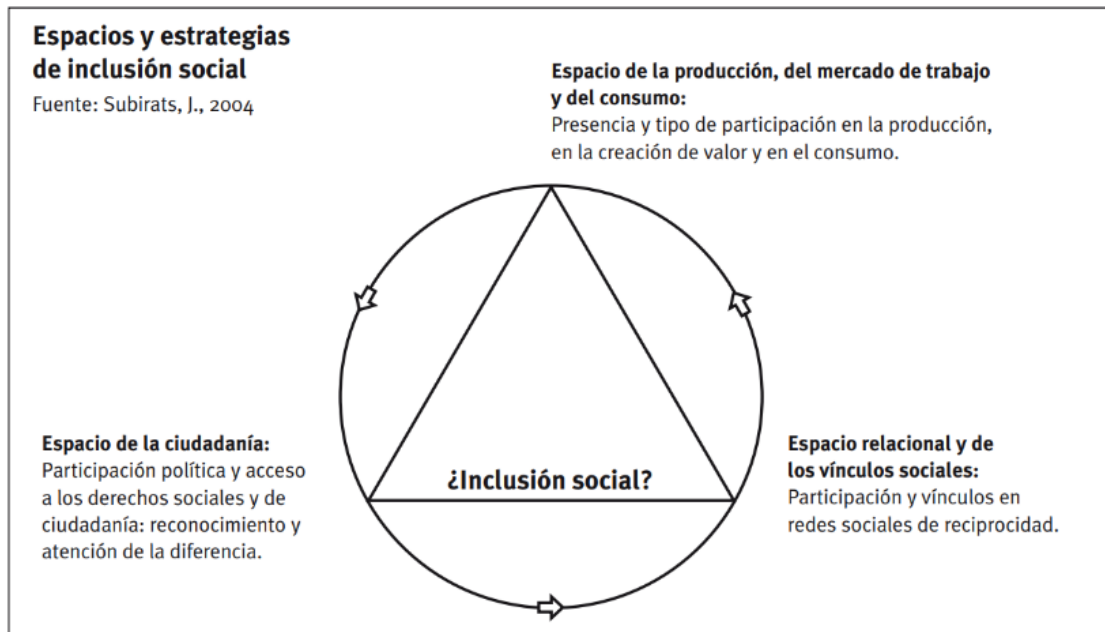

Figura 1: vinculación de la inclusión con tres espacios
Fuente: Subirats (2009).

El reportaje educarse: «Análisis de la educación artística» en (AAVV, 2013a), también muestra una cierta similitud entre los avances y el retraso de la educación artística en España, sufriendo los cambios de leyes, y entendiendo las artes, en algunos momentos como entretenimiento, lo que supone rebaja de presencia en el currículo. Desde estos planteamientos, podemos deducir, una vez más, que la educación artística, será motivo de exclusión educativa y privilegio de unos pocos afortunados, que podrán acceder por motivos económicos y de ventajas en su situación geográfica.

Proyectos artísticos y desarrollo sostenible.

Desde nuestros años de experiencia, en el panorama artístico y la investigación en el ámbito de la calidad de vida, consideramos que los proyectos artísticos se han convertido en herramientas para la mejora de las sociedades.

Las principales preocupaciones mundiales las podemos observar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que los Jefes de Estado, dirigentes gubernamentales y representantes de alto rango de las Naciones Unidas, así como entidades de la sociedad civil, adoptaron en septiembre de 2015, en la 70ª Asamblea General de la ONU (UNESCO, 2015). Bajo nuestro punto de vista, estos ODS tienen un fundamento en el

número 4, dirigido a la Educación, que podrías ser capaz de mejorar el resto de ODS, conectarlos entre sí, que tanto la ciudadanía como los propios gestores de políticas tomen conciencia de la relevancia de los mismos. En este punto seguiríamos las líneas de la UNESCO (2017), que propone una Educación para los ODS, concretamente, unos logros de aprendizaje para los ODS, para fortalecer los sistemas educativos, garantizando una educación inclusiva, equitativa y de calidad. En el marco de la Educación 2030 se promovería oportunidades de aprendizaje para todos y a lo largo de la vida.

Cuando hablamos de educación, de enseñanza y aprendizaje, tanto en adultos, en niños como en adolescentes, suele aparecer la palabra pedagogía, adaptada para todos los perfiles discentes, en cambio, sí somos conscientes que cada etapa de desarrollo de las personas es diferente. Entendemos también que niño y adultos no aprenden de la misma forma, no tienen los mismos intereses ni las mismas inquietudes. En este sentido, para la elaboración de proyectos artísticos que inciden en la sociedad, también debemos tener en cuenta estos factores. Una sociedad está compuesta también de diferentes perfiles discentes y docentes, y por ello cabe la necesidad de conocerlos. En la siguiente figura se muestran las ciencias agógicas:

La Paidología:	Estudia la educación de niños en su etapa de preescolar de 3-6 años de edad.
La Pedagogía:	Estudia la educación del niño en su etapa de Educación Básica. Es una ciencia aplicada con características psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio.
La Hebegogía:	Estudia la educación del adolescente en su etapa de Educación Media y Diversificada.
La Andragogía:	Estudia la educación de las personas adultas hasta la madurez.
La Gerontogogía:	Estudia la educación de adultos en su tercera edad.
La Antropogogía:	Es la ciencia y el arte de instruir y educar permanentemente al hombre, en cualquier período de su desarrollo psico-biológico y en función de su vida natural, ergológica social.
La Ergología:	Estudio de la ciencia o filosofía de la ciencia del trabajo, los presupuestos y condiciones del trabajo, las técnicas, biológica y mecánica del trabajo, su organización y valoración.
La Paragogía:	Estudio crítico y la práctica de aprendizaje de pares o entre iguales.

La Heutagogía:	Comprende al estudiante adulto en su capacidad de aprendizaje auto-determinado, superando a la andragogía desde el punto de vista de la autonomía del estudiante adulto.
-----------------------	--

Figura 2: Ciencias agógicas

Fuente: Lui Lam Campos (2018).

3. MARCO METODOLÓGICO

La investigación social, se puede entender como un camino para saber de problemas o necesidades sociales. Nuestra investigación, de carácter sincrónico y descriptivo, busca conocer un problema social en un momento determinado, utilizando la metodología cualitativa, a fin de recoger los datos necesarios, para dar respuesta a las hipótesis, conseguir los objetivos y elaborar el informe que nos permita su aplicación en otro contexto. Dentro de lo que sería la investigación cualitativa, tenemos la vertiente narrativa, dentro del ámbito de las ciencias sociales y humanas. Como dice Blanco (2011), los mismos especialistas aceptan que la investigación narrativa tiene muchos puntos en común con otros tipos de investigación de carácter cualitativo, como la autobiografía y relatos de vida, o también la autoetnografía.

Por otra parte, la investigación de carácter biográfico-narrativo posibilita que el sujeto aporta sus propias vivencias, y éstas son el elemento central de las historias de vida que son definidas por Pujadas (1992) como un relato autobiográfico obtenido mediante entrevistas sucesivas en que se muestra el testimonio subjetivo del entrevistado, recogiendo tanto los acontecimientos como las valoraciones que este sujeto hace de su propia existencia. Podemos decir que las historias de vida son una de las herramientas más útiles si queremos entender la vida de las personas posibilitando un punto de vista más amplio y adecuado a la complejidad del ser humano y su mundo de vida (Fernández y Ocando, 2005).

Como indican Bolívar y Segovia (2006, en Huch Aguilar y Reyes Chávez, 2013), la investigación biográfica, especialmente la narrativa, permite que afloran y se desarrollan perfiles que vinculan estrategias cualitativas de investigación a los actores reales de la vida cotidiana. En este caso la narración biográfica ofrece un marco conceptual y

metodológico para analizar aspectos esenciales del desarrollo humano y establece sus líneas personales y expectativas de desarrollo.

Dentro de esta línea, nuestra investigación utilizará la perspectiva narrativa y descriptiva, pero desde las experiencias artísticas vividas y por vivir. Las actividades planteadas desde el canto, el movimiento y la expresión corporal, diseñadas para diferentes perfiles psicomotrices y cognitivos, formarán parte también de los propios relatos, conectando con la memoria artística y cultural de las personas participantes y, añadiendo las nuevas experiencias para conectarlas con las historias de cada uno. Se trata de una nueva perspectiva, que esperamos nos reporte lo esperado.

En la siguiente figura presentamos algunos de los proyectos artísticos de impacto social, facilitados por los especialistas consultados:

Esbart Català de Dansaires - Barcelona	Bailan y hacen participar a toda la gente del barrio que quiera. Se puede formar parte del cuerpo de danza a nivel estable o puedes ir a bailar en la sesión semanal que hacen cada viernes y la de las fiestas señaladas.
El Tecler - Aula de Música Tradicional i Popular - Tarragona	EL proyecto, AMTP, lo inició el Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña el curso 1992-93 y llevó su gestión hasta el curso 2011-12. Actualmente el proyecto continúa en manos de entidades privadas esparcidas por tres lugares del territorio: Tortosa, Girona y Tarragona. El objetivo es que todo el mundo puede tocar y hacer música tradicional y popular y participar en sus manifestaciones.
Ritmo en los barrios	Organización que trabaja la educación musical con niños de diferentes barrios de Nicaragua.
Xamfrà	De impacto sociales en barrios de Barcelona. Centro de música y escena del Raval de Barcelona que usa la música, el teatro y la danza como herramientas de participación e inclusión social.
Músicas para la vida	En personas mayores / adultas, para la mejora de la calidad de vida y la prevención de demencias. Actualmente, este proyecto se desarrolla en L'Alcora (Castellón), desde el grupo de investigación Q-HEART (de la Universitat Jaume I. Se ha iniciado colaboración con médicos psicólogos e informáticos para desarrollar aplicaciones y conocer el impacto que la música, practicada de manera activa, ejerce sobre personas mayores.

Música y palabra	En personas mayores, para la mejora de la memoria y la calidad de vida. Se desarrolló en 2014 en la Residencia Azahar del Mediterráneo en convenio con la Universidad Jaume I.
Art transforma	ARTransforma es una entidad sin ánimo de lucro, creada en 2009 por profesionales de la cultura, del arte y del ámbito social, con el objetivo de fomentar oportunidades de participación, educación y profesionalización artística. Para hacer realidad la resolución 48/96 de la ONU: El derecho a la cultura es un derecho inalienable a la persona. La igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a la cultura, a las obras de arte, el patrimonio y las prácticas artísticas es uno de los valores de la identidad.
Corals infantils, Jovenils i d'adults	Personas de diferentes edades, valores, orientaciones y niveles musicales y llevando la música en directo en muchos pueblos y ciudades, permitiendo una experiencia musical tanto al público como a sus integrantes.
Bandes a la Comunitat Valenciana	

Figura 3: Proyectos artísticos de impacto social**Fuente:** Elaboración propia

3.1. Proceso

El proceso de la estancia de investigación se ha desarrollado en tres fases o secciones paralelas, reuniendo a diferentes colaboradores miembros de la Universidad de Barcelona y externos. Se elaboraron unos cuestionarios validados por los propios participantes, en el que se formularon diferentes preguntas relacionadas con el propósito de la estancia de investigación. Se realizaron dos entrevistas con preguntas abiertas para recabar información bajo la experiencia en docencia y proyectos artísticos. Finalmente se llevaron a cabo dos *focus group*, para enfocar la discusión entorno a los objetivos de la estancia, lo que llevó al debate y a la reflexión de los participantes.

En la siguiente figura podemos observar las sesiones y los objetivos en cada una de los instrumentos utilizadas para la recolección de datos:

Herramientas	Sesiones	Objetivos
--------------	----------	-----------

Cuestionarios	En diferentes sesiones a lo largo de la estancia. Individuales y por grupos	Conocer el estado de la cuestión real y la opinión de los expertos/as
Entrevistas	Dos sesiones	Dar una opinión más centralizada sobre un perfil docente y la repercusión en la formación del maestro/a
Focus grup	Diferentes sesiones durante la estancia, agrupadas en temáticas vinculadas a los objetivos	Realizar un debate sobre la temática de la estancia para la reflexión y propuesta de opciones de implementación

Figura 4: Instrumentos, sesiones y objetivos**Fuente:** Elaboración propia

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Los resultados responden a nuestros planteamientos, avalando la relevancia de los proyectos artísticos en la sociedad. La encuesta realizada sobre los entornos sociales y los proyectos artísticos nos aporta información a tener en cuenta, también para la mejora de la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la siguiente tabla destacamos lo que hemos consideramos más significativo de cada pregunta:

Tabla 1: Mejora de los entornos sociales desde las artes

1. ¿Qué efectos consideras que produce el arte en general y la música en especial, en las personas mayores?	Especialmente, desde las canciones, recuperación de la memoria. Partiendo de la premisa de que el arte es la habilidad o destreza para hacer cosas, cuando estas cosas están relacionadas con una de las bellas artes como la música, los efectos que produce el contacto con el arte en general y la música en particular en personas mayores es el continuo desarrollo de la propia persona a varios niveles. Este desarrollo está relacionado con el desarrollo integral de la persona que engloba aspectos emocionales, cognitivos, motrices, personales y sociales. Las personas mayores, con el bagaje cultural y experiencias vitales van "almacenando" historias y vivencias que a menudo pueden estar relacionadas con la música. Es decir, posiblemente, asocien una música a un día, a un momento concreto, a un recuerdo y / o situación. Bienestar, posibilidad de recordar momentos y vivencias, bailar (si todavía pueden). El arte en general y especialmente la música les ayuda a
--	---

	<p>nivel cerebral, y emocional, a expresar sus sentimientos, sus emociones, es también un vinculador social, depende como se utilice puede ser una terapia importante, los hace vivir mejor. La música en particular, elegida, y el canto pueden ser despertadores para potenciar los principales valores interiores como la alegría, la paz, y muchos otros.</p>
<p>2. Y en jóvenes y adultos?</p>	<p>Al Margen de la empleabilidad, autoestima, potencia diferentes capacidades relacionadas con el currículo oficial. Estar activo física y psicológicamente. Sociabilización, cultura y educación. Para un joven o adulto la música puede significar un momento para desconectar el mundo, un elemento de unión y cohesión social en otros momentos. Por lo menos, clave en su día a día. En adolescentes, identificarse con un grupo, poder ser admitidos y hacer amigos. En jóvenes y adultos, el arte en general ayuda a nivel emocional y cerebral igualmente. Una manera de canalizar especialmente en los jóvenes las emociones negativas, abrirse a la expresión y en la alegría de vivir. Compartiendo con los demás.</p>
<p>3. ¿Cómo se podrían mejorar la calidad de los entornos educativos y sociales desde la música y el arte?</p>	<p>A través de proyectos que conectan la sociedad, la educación y las artes, también los museos y auditorios. Desde repertorios populares. Abrir la música y las artes a los entornos de los pueblos. La sociedad debe ser consciente de que la música es tanto o más importante que las matemáticas, el inglés o cualquier otra materia. Mayor presencia en los centros educativos mediante grupos vocales, instrumentales o de danza. Dar más importancia al arte, en los centros educativos como una asignatura obligatoria, reconocida como algo imprescindible para la educación global, a nivel cerebral y emocional, también terapéutico. Formar maestros especializados y musicoterapeutas para poder divulgar la música entre los jóvenes y adultos trabajando fuera de los centros escolares o académicos. Arte como vínculo cultural y social</p>
<p>4. ¿Qué tipo de actividades musicales se podrían realizar con personas con dificultades de aprendizaje, por sus entornos desfavorables?</p>	<p>Depende de las dificultades de aprendizaje, pero con instrumentos musicales de percusión, piano. A través de la expresión corporal y la voz. Las actividades de aprendizaje de la música siempre están relacionadas con aprender haciendo música, por tanto, las actividades musicales se basan en el hacer música. Todos tenemos un instrumento gratuito que lo podemos utilizar desde que nacemos: la voz. Pero no podemos olvidar el poner movimiento a la música que se toca. Si a todas estas actividades añadimos la actividad por excelencia de la música que es el escuchar, ya tenemos las cuatro actividades musicales que se pueden realizar a cualquier edad y en cualquier entorno de aprendizaje: tocar, cantar, bailar y escuchar. Actividades atencionales, de sensibilización y de discriminación, rítmicas y motrices, de</p>

	expresión emocional... dependerá mucho del motivo que ocasione las dificultades de aprendizaje (si es de tipo emocional, cognitivo...).
5. ¿Qué competencias deberían desarrollar los proyectos artísticos?	Sociales, personales, emocionales, cognitivas. a) las competencias técnicas, que son las específicas del proyecto y que están directamente relacionadas con las habilidades y los conocimientos de las diversas disciplinas que integran el proyecto, y b) las competencias transversales, aquellas que se adquieren tanto desde un proyecto artístico como desde otra actividad: la competencia de identificación (identificación de las propias capacidades y la disposición al aprendizaje), la competencia de relación (comunicación, relación interpersonal, trabajo en equipo) y la competencia de afrontamiento (responsabilidad, adaptabilidad, organización, negociación, gestión del estrés). Sobre todo, competencias sociales. Es decir: escucha activa, crítica y analítica de la música. Empatía con el medio, fomento del liderazgo y del trabajo en equipo, creatividad e innovación, valor añadido en clave social o económica. Beneficios a nivel cerebral, a nivel emocional, a nivel de expresión, de sensibilidad y de valores como la empatía hacia los demás y / o la tolerancia.
6. Participas o has participado en algún proyecto artístico de inclusión? explica brevemente	En entornos desfavorables, desde la música, la palabra, las artes, hacia la inclusión educativa y social en personas mayores. Música tradicional y popular para mí es el mejor proyecto artístico de inclusión social ya que engloba personas de edades muy diversas con la casuística personal especial de cada uno. Como director durante 2 décadas de diversos grupos vocales de adultos, con un componente artístico, pero también social, tanto en su difusión musical como en las interacciones de sus componentes y con los proyectos musicales llevados a cabo con un marcado componente artístico. "Música para Crecer" e inclusión, se hace con adolescentes. También bailes de salón y con mucho éxito.
7. Consideras que la formación de maestros es completa, con respecto a la música?	Actualmente No. Es necesario repensar el Currículo, las competencias y las necesidades que la realidad demanda. Tiene mucho que desear provocada por tres motivos: a) los mismos alumnos tienen muchos miedos y prejuicios en relación al hacer música cuando ellas y ellos están consumiendo diariamente, b) en la organización curricular continúa primando las habilidades instrumentales básicas como son la lengua y las matemáticas, y c) la falta de equilibrio en el desarrollo del pensamiento cognitivo convergente y divergente. La formación debe ser constante. No se trata de hacer una carrera universitaria y dejar de formarse. Es vital seguir estudiando, investigar, asistir a congresos y / o formaciones permanentes y saber qué se está haciendo dentro y fuera de nuestro

	entorno más inmediato. El aprendizaje musical necesita tiempo. La formación del profesorado es insuficiente.
<p>8. ¿Podrías hacer unas breve recomendaciones para mejorar las instituciones educativas, respecto al arte?</p>	<p>El arte en general y la Música en especial son materias que pueden vertebrar todo el currículo, apostar por la música en las instituciones educativas, es apostar por la calidad educativa. El arte, como práctica y aprendizaje, debe formar parte de los planes educativos como asignatura obligatoria. Sin su presencia significativa la educación estará incompleta. Es necesario que la misma institución educativa crea y apoye proyectos artísticos y que en los propios centros educativos den al arte la importancia y respeto que se merece. En un currículum en el que las horas dedicadas a la música son menos de un tercio a las que se dedica por ejemplo a las matemáticas, difícilmente se podrá conseguir ninguna mejora. Aumentar el número de asignaturas destinadas a las artes, tanto en su vertiente formativa, técnica, interdisciplinaria o mediante proyectos que aglutinen toda la comunidad. Promover la importancia que tiene el arte y la música en particular y esté considerada como lo que es realmente por las instituciones educativas. Formar a los profesionales de música también con otras disciplinas.</p>
<p>9. Enumera los proyectos de impacto sociales (desde la música y las artes) que congas y haz una breve descripción (no más de 2 líneas)</p>	<p>Xamfrà: de impacto sociales en barrios de Barcelona. Músicas para la vida: en personas mayores / adultas, para la mejora de la calidad de vida y la prevención de demencias. Esbart Catalán de Danzantes – Barcelona: Bailan y hacen participar a toda la gente del barrio que quiera. El Tecler Aula de Música. Música Tradicional y Popular – Tarragona. EL proyecto, AMTP, lo inició el Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña el curso 1992-93 y llevó su gestión hasta el curso 2011-12. Ritmo en los barrios, organización que trabaja la educación musical con niños de diferentes barrios de Nicaragua. L'Art del Cor, proyecto de autogestión (teórico, práctica y económica), dignidad y participación, por el colectivo de personas mayores, supervisado por un profesional cualificado en Musicoterapia. Art transforma. Música y palabra: en personas mayores, para la mejora de la memoria y la calidad de vida.</p>

En la siguiente tabla recogemos la información que hemos considerado relevante para nuestro trabajo, y que se desprende del debate y las reflexiones de los dos *Focus Group*:

Tabla 2: Debate y reflexiones de los *Focus Group*

<p>La importancia de la música en la sociedad.</p>	<p>La música como doble situación. Es fundamental para la sociedad, pero no se le da el suficiente soporte, aunque la gente tiene la necesidad de utilizarla. Cuando un país entra en crisis, recortan en educación musical, cuando lo que deberían hacer es lo contrario. Cuando más sufre la gente, más necesita de la música. A nivel social, la música es cohesionadora, ha estado presente en todas las culturas, desde la antigüedad hasta la actualidad, por necesidad de expresión. Forma parte de la vida, de la sociedad. Es una necesidad, que también influye en la salud. Recortar en arte y en cultura, de alguna manera es recortar en salud. Afecta tanto al espíritu (emociones) como a la cognición. Mejora en el afecto, en la motivación, en positivizar las malas situaciones para sobreponerse. La inversión en los proyectos artísticos, son capaces también de regenerar un barrio, una sociedad... La música no tiene la misma importancia que el resto de lenguajes (la música no lleva etiquetas en los grandes almacenes...). En la música caben todos los perfiles de la sociedad. La música es un elemento que enriquece a las personas y define a una sociedad. Los adolescentes están acompañados de música en su mayor parte del tiempo, por ello es una gran influencia (positiva o negativa).</p>
<p>Las políticas educativas vs la educación artística.</p>	<p>Las inversiones institucionales deben estar en el material humano y no tanto en el económico, por ello invertir en arte lleva una repercusión directa con las personas. En Cataluña se realizó un estudio sobre la enseñanza no formal, y es sorprendente la cantidad de personas, agrupaciones, lugares, donde está presente la música. Lo que significa que las personas están implicadas en la música y la cultura, pero no la educación, las políticas educativas. Si la escuela ofrece una educación musical responsable y acorde con las realidades actuales, habrá una mejor conexión y cohesión social, además de una mejora en la calidad educativa. El tiempo de la escuela no es el mismo que el de los niños, esto es, que las programaciones son orientaciones didácticas y no deben imponerse como requisitos indispensables. El currículum oficial necesita de una revisión de especialistas con capacidad para ver más allá de los contenidos para realmente trabajar por competencias, porque todavía no vemos el trabajo competencial real. Sigue primando la programación por encima del proceso y el conocimiento. Es necesario volver al docente especialista o buscar</p>

	<p>una formación para el docente generalista en el que la música no sea un entretenimiento o una materia a superar por necesidad. El arte debe ocupar un lugar más relevante tanto en las políticas educativas como en la sociedad. Las sociedades pueden ser transformadas positivamente desde el arte. Las políticas educativas deben plantearse importantes cambios respecto a la consideración de las artes en el currículum. Las políticas educativas deberían ver las aportaciones de la música en la globalidad: las personas con educación musical son más resilientes, creativas, innovadoras, capaces de adaptarse a cualquier situación, pues están acostumbradas a unos procesos mentales especiales, que no se desarrollan en otros ámbitos y/o contextos. Los actuales modelos de empleabilidad buscan además de buenos currículums, las <i>soft skills</i>¹, (habilidades blandas, como las competencias emocionales, sociales, personales, etc.); la música potencia este tipo de habilidades.</p>
<p>Los beneficios de los proyectos artísticos para la inclusión (social y educativa).</p>	<p>La música parece que todavía está en la situación de hace muchos años. Todavía se pretende que la población siga aprendiendo unos mínimos, de leer, escribir y sumar y restar (básicamente). Todas las formas de razonamiento tienen una conexión directa con el proceso de un músico. La música facilita los procesos complejos cerebrales y te empodera para superar situaciones complicadas. Facilita la inclusión y la alfabetización. El pensamiento divergente se enriquece de las posibilidades que ofrece la creatividad musical, y el arte. La música facilita y fortalece la inclusión, permite de manera global, la diversidad en el aula mejor que cualquier otra asignatura. La importancia del esfuerzo para conseguir los objetivos. Desde los proyectos artísticos se puede hacer un trabajo educativo sobre el <i>bullying</i>, diversidad de género u otros problemas sociales. Se potencia el pensamiento crítico y la creatividad</p>
<p>La formación docente para la implementación de proyectos.</p>	<p>El futuro maestro/a de primaria, llega con una mala predisposición a la formación musical, posiblemente porque no ha tenido una experiencia positiva en su formación como alumno/a. La música hoy debe alejarse de los virtuosismos para acercarse a todas las personas. La música esta impregnada en el entorno, en la vida. Hoy la música debe enseñarse desde experiencias diferentes. La música puede ser una buena aliada del docente para mejorar su práctica y hacer disfrutar al discente aprendiendo. Se aprende música haciendo música, desde la actividad, practicidad (dependiendo</p>

¹ Combinación de habilidades interpersonales, habilidades sociales, habilidades de comunicación, rasgos de la personalidad, actitudes, atributos profesionales, inteligencia social e inteligencia emocional.

	<p>siempre del perfil discente). Es necesaria también la formación en gestión, en psicología y pedagogía. Las buenas experiencias educativas pueden definir el futuro profesional. El buen docente debe ser experto en lo que enseña, en lo que hace, debe tener dominio, sin olvidar la parte emocional que debe estar presente (en cualquier materia). Transmitir la importancia del esfuerzo para superar obstáculos y sentar el aprendizaje. Competencia científica, competencia pedagógica y competencia emocional/social/personal.</p>
<p>Las responsabilidades éticas en los profesionales de la comunidad educativa</p>	<p>El docente debe dominar la especialidad y enseñarla desde las competencias musicales. Debe enseñarse desde los primeros años (infantil). La creatividad no debe inferir en transferir las competencias musicales. Es necesario recuperar el profesorado especialista vs generalista. El docente universitario desconecta de la realidad, lo cual supone un alejamiento de la realidad en las aulas. Es necesario que el docente también conecte con la sociedad. Transformación de la escuela desde los proyectos artísticos.</p>
<p>Qué competencias, conocimientos y habilidades debería tener el docente ideal para la implementación de proyectos artísticos inclusivos/sociales?</p>	<p>La interdisciplinariedad, que parece estar de moda, ya se desarrollaba a través de la educación musical, hace muchos años, cuando a partir de una canción podías y puedes desarrollar y aprender muchas competencias. No debe pretenderse que en la escuela los niños/as sean músicos (como tampoco se pretende que sean matemáticos o literatos), pero sí se debe enseñar la música haciendo música. La música es una disciplina y como tal, necesita de conocimientos conceptuales, independientemente de la edad o perfil del alumnado. Las propias competencias que demanda la música (auditiva, vocal, etc.). El docente debe tener una formación como especialista. Habilidades sociales, personales, emocionales, empáticas. Capacidad de adaptación. Ser consciente del aprendizaje a lo largo de la vida, estar en continua formación y reciclaje. El docente ideal debería ser una persona muy versátil, especialista de su materia y complementada en diferentes competencias relacionadas con las <i>soft skills</i>. Capacidad para implicar a los discentes de su propia formación.</p>

Desde la información obtenida en los cuestionarios y las aportaciones de los *Focus Group*, podemos considerar a los proyectos artísticos como herramientas para la mejora de la calidad educativa, la calidad de vida, la inclusión social y educativa. También la mejora del desarrollo sostenible se refleja en la base de los proyectos artísticos, al tener

en cuenta, la mayoría de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por tanto, podemos considerar que la inversión en proyectos educativos, no solo mejora a las personas y a sus entornos, sino que también aporta beneficios a la salud. Esto nos hace suponer que supondrá beneficios económicos, al potenciar la calidad de vida, la prevención y la inclusión social y educativa. Las políticas educativas deben replantearse los currículums oficiales, para incluir las artes de manera rigurosa y con especialistas, que puedan desarrollar tareas y proyectos artísticos.

La formación docente es fundamental, el reciclaje y el aprendizaje a lo largo de la vida, pero con una clara relación social, mirando hacia los ODS. La educación y la formación todavía no atiende a las demandas actuales, las habilidades y competencias que adquiere el alumnado no tienen una conexión con la sociedad y la empleabilidad. En este sentido, se considera el arte y los proyectos artísticos como herramientas que permitirán una nueva generación de personas más resilientes, capaces de innovar e innovarse. Con espíritu crítico que les permitirá utilizar las tecnologías desde la música, para acercarse no para aislarse.

La educación musical y los proyectos artísticos, aportarán nuevas visiones desde su conexión con la sociedad, con la cultura, con los entornos educativos y políticos. Pero es necesario la renovación en la formación docente, con mayor y mejor relación con los diferentes niveles educativos y con la sociedad. En los ámbitos de la salud y la psicología, la música ya está muy presente, no obstante, la apuesta en la formación todavía no contempla esta interdisciplinariedad, lo que dificulta determinados proyectos de inclusión e integración donde los campos de la música y la salud necesitan de un trabajo compartido y respaldado por profesionales especialistas. También la salud, necesita de la música y los músicos y viceversa. Esto a su vez conecta con los perfiles que hoy podemos encontrar en una sociedad, en un barrio. Adolescentes, adultos, jóvenes, niños, de diferentes culturas, diferentes capacidades, con necesidades similares o diferentes, pero todos con raíces culturales, entre las cuales la música es el hilo que las une.

4.1. Impacto

Consideramos, a partir de la investigación realizada, que el impacto de los proyectos artísticos sobre la sociedad y la calidad de vida de las personas, es importante. También la empleabilidad y la sostenibilidad se ligan a los proyectos artísticos, generando empleo desde la cultura, la educación, las artes y la gestión. Además, incide positivamente en la economía y sostenibilidad de una región o país.

La calidad de vida de las personas supone una reducción en ayudas provenientes de sanidad y servicios sociales.

La inversión en los proyectos artísticos para la inclusión social, educativa y calidad de vida, puede reportar beneficios a la sociedad en su conjunto, apostando por ciudades, no solamente sostenibles, sino también, educativas y comprometidas con el desarrollo sostenible, apostando por la calidad de vida, la inclusión y la educación.

La diversidad cultura y social hoy es un hecho y una realidad que crece con conflictos y oportunidades. En este sentido, los proyectos artísticos son herramientas que permiten procesos de integración e inclusión, posibilitando que diferentes culturas vivan y convivan, aprendan de sus riquezas musicales y artísticas, de sus costumbres y valores, generando espacios para una ciudadanía crítica.

Calibrar el impacto de un proyecto artístico significa atender a un importante número de ciudadanos y ciudadanas de un determinado contexto geográfico y social, sin ningún tipo de discriminación o exclusión. Por tanto, existe una implicación positiva en la mejora de la convivencia, de la calidad educativa y de las responsabilidades social y sostenible.

En cifras o datos económicos, se necesitaría una nueva evaluación que calculara la reducción desde el ámbito de la salud en medicinas, personal sanitario, cuidadores, etc. que los proyectos artísticos aportarían, tales como la mejora de la calidad de vida, desde la psicomotricidad, la autoestima, las relaciones sociales y personales tanto de jóvenes como de adultos, la calidad educativa desde la inclusión y la integración. Reduciendo también los posibles casos de violencia “bullying”, a través de la educación emocional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAVV (2013a). EducArte: Análisis de la educación artística en Chile. Disponible en:

<http://www.artes.uchile.cl/noticias/96376/educarte-analisis-de-la-educacion-artistica-en-chile> [consulta: 17 de julio de 2019]

Blanco, M. (2011). Investigación narrativa: una forma de generación de conocimientos.

Argumentos (México, D.F.), 24(67), 135-156. Recuperado en 24 de agosto de 2018, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952011000300007&lng=es&tlng=es

Canales Cerón, M. (Coord.). (2006). Metodología de investigación social. Introducción a los oficios. Chile: LOM Ediciones.

- Castillo, R., Sostegno, R. y López-Arostegi, R. (2012). Arte para la inclusión y la transformación social. *3s_innovación*. Disponible en: http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1363_CAST-innovacion04.pdf
- Crisp, N., Stuckler, D., Horton, R., Adebawale, V., Bailey, S., et al. (2016). Manifesto for a Healthy and Health-creating Society. Londres: *The Lancet*
- Fernández, O. y Ocando, J. (2005). La búsqueda del conocimiento y las historias de vida. *Omnia, 11*. Universidad de Zulia, Venezuela.
- Huchim Aguilar, D., Reyes Chávez, R. (2013). La investigación biográfico-narrativa, una alternativa para el estudio de los docentes. *Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación*. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44729878019> [Consulta: 28 de abril de 2018]
- Lui Lam Campos, M. (2018). De la pedagogía a la hebegogía en la universidad. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/396382583/articulo-DE-LA-PEDAGOGI-A-A-LA-HEBEGOGI-A-EN-LA-UNIVERSIDAD> [Consulta: 9 de julio de 2019]
- Morgan, J. (2018). Art and Science. Music lives on: fine tuning the memory. *The Lancet. Neurology*, 17, 3, pp. 211-212. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S147444221730399X> [Consulta: 28 de abril de 2018]
- Pujadas, J. (1992) *El método biográfico: el uso de las historias de vida en ciencias sociales*. Madrid: CIS
- Queensland Conservatorium Research Centre (2009). Sustainable futures for music cultures. An ecological approach to intangible cultural heritage. Disponible en: https://www.griffith.edu.au/_data/assets/pdf_file/0030/93198/soundfutures.pdf
- Subirats, J. Cómo ser yo mismo, ser como los demás y sentirme reconocido en mi ser distinto. El reto de la nueva ciudadanía. En VVAA. *Eres Igual, Caja Madrid*, Madrid, 2009, página 14.
- Terán Cázares, M.M.; García de la Peña, M. E. y Blanco Jiménez, M. (2015). El entorno social como elemento a considerar para predecir la ciudadanización de los trabajadores dentro de la organización. *Innovaciones de Negocios 12(23)*: 133 –

151. UANL, Impreso en México (ISSN 2007-1191). Disponible en: <http://cort.as/-LGOX> [Consulta: 25 de abril de 2018].

Treloyn, S. (2016). Music in Culture, Music as Culture, Music Interculturally: Reflections on the Development and Challenges of Ethnomusicological Research in Australia. *Voices*, 16, No 2 (2016) Special Issue on "How Music Can Change Your Life and the World" DOI: <http://dx.doi.org/10.15845/voices.v16i2>

UNESCO (2017). *Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible Objetivos de aprendizaje*. ISBN 978-92-3-300070-4. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423> [Consulta: 12 de julio de 2019]

UNESCO (2015). *La UNESCO y los Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Disponible en: <https://es.unesco.org/sdgs> [Consulta: 13 de julio de 2019]