

RETOS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL

ANTE LOS CAMBIOS SOCIALES DEL SIGLO XXI

Dra. Margarita Lorenzo de Reizábal

Profesora • Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene)

Presidenta • Asociación Española de Psicología de la Música

9 de junio de 2026 |

17:00 h

Universidad Autónoma de Madrid

¿SEGUIMOS FORMANDO MÚSICOS PARA UN MUNDO QUE YA NO EXISTE?

Tres transformaciones obligan a replantear la educación musical

1. TRANSFORMACIONES SOCIALES

- Globalización y aceleración tecnológica
- Nuevos contextos profesionales
- Diversidad de trayectorias vitales y laborales
- Complejidad creciente de las sociedades contemporáneas

2. TRANSFORMACIONES CIENTÍFICAS

- Neurociencia del aprendizaje
- Integración entre emoción y cognición
- Aprendizaje significativo y construcción de sentido
- Nuevas perspectivas sobre creatividad y motivación

3. TRANSFORMACIONES ANTROPOLÓGICAS

- Superación del dualismo mente–cuerpo
- Cognición corporizada (*Embodied Cognition*)
- El ser humano como realidad biológica, emocional y social
- La música como experiencia integral

PREGUNTA CENTRAL

¿Qué tipo de personas y profesionales necesitamos formar hoy a través de la música?

LA EDUCACIÓN MUSICAL HA DEJADO DE PENSAR EN EL SER HUMANO

Cuando olvidamos quién aprende, aparecen consecuencias profundas

APRENDIZAJE SIN EMOCIÓN

- La emoción no es un aderezo: es parte del proceso cognitivo.
- Sin emoción no hay atención, ni motivación, ni memoria significativa.
- Damasio: la razón necesita la emoción para funcionar.

PRESIÓN, ANSIEDAD Y PERFECCIONISMO

- El miedo al error bloquea el aprendizaje.
- La ansiedad reduce el rendimiento y el bienestar.
- Se premia la perfección técnica, se castiga la exploración.

IDENTIDAD Y AUTOEXIGENCIA

- El músico se define por su rendimiento.
- Riesgo de autoexigencia crónica y desgaste.
- Necesidad de una identidad artística saludable, auténtica y flexible.

ENSEÑAR SIN COMPRENDER AL APRENDIZ

- Dominamos el instrumento, pero no siempre entendemos a las personas.
- Falta formación en psicología del aprendizaje, motivación y acompañamiento humano.
- Enseñar música es mucho más que transmitir técnica.

CONSECUENCIA: Formamos músicos competentes, pero no siempre personas equilibradas, creativas, autónomas y socialmente conscientes.

Hemos olvidado que la música la hacen seres humanos, no máquinas de ejecutar.

EL APRENDIZAJE MUSICAL ES MUCHO MÁS QUE TÉCNICA

LO QUE SABEMOS HOY

- La **emoción** forma parte del aprendizaje.
- Aprendemos aquello que tiene **significado**.
- El **cuerpo** participa en la construcción del conocimiento.
- La música **integra** procesos cognitivos, emocionales y sociales.

“ No aprendemos a pesar de nuestras emociones; aprendemos a través de ellas. ”

ANTONIO DAMASIO

¿QUÉ OCURRE CUANDO OLVIDAMOS A LA PERSONA?

Consecuencias de una visión exclusivamente técnica

BIENESTAR PSICOLÓGICO

- Ansiedad escénica
- Miedo al error
- Estrés crónico
- Agotamiento emocional
- Disminución de la motivación

IDENTIDAD ARTÍSTICA

- Autoestima ligada al rendimiento
- Perfeccionismo desadaptativo
- Necesidad de aprobación externa
- Fragilidad identitaria
- Riesgo de abandono de la práctica musical

FORMACIÓN DOCENTE

- Saber música no es suficiente para enseñar
- Comprender a las personas que aprenden
- Acompañar procesos de desarrollo integral
- Formación pedagógica y psicológica imprescindible

LA EXCELENCIA EDUCATIVA **NO PUEDE** DEFINIRSE
ÚNICAMENTE POR EL RENDIMIENTO.

LA MÚSICA COMO EXPERIENCIA DE VÍNCULO HUMANO

¿Por qué existe la música?

EL ENIGMA EVOLUTIVO

- Ninguna sociedad humana conocida ha existido **sin música**.
- **Todas las culturas** desarrollan prácticas musicales complejas.
- La utilidad evolutiva de la música **no es evidente**.
- **Darwin** ya se preguntó por su origen y función.

MÚSICA

COHESIÓN SOCIAL

COOPERACIÓN

COMUNIDAD

HIPÓTESIS ACTUALES

- Fortalecimiento de **vínculos** sociales.
- **Coordinación** de acciones colectivas.
- Construcción de **identidad** compartida.
- Generación de **confianza** y **pertenencia**.

Hoy muchas de estas hipótesis encuentran apoyo en la **neurociencia social de la música**.

AUTORES DE REFERENCIA

Darwin • Steven Mithen • Ian Cross • Ellen Dissanayake

LA NEUROCIENCIA SOCIAL DE LA MÚSICA

¿Qué ocurre cuando hacemos música juntos?

CUANDO HACEMOS MÚSICA JUNTOS:

Sincronizamos movimientos, respiración y ritmos corporales.

Compartimos atención, emoción e intención.

Aumenta la **cooperación** y la ayuda mutua.

Se fortalecen los **vínculos sociales** y el sentimiento de pertenencia.

MÚSICA COMPARTIDA

SINCRONÍA CORPORAL
(movimientos, respiración, ritmos)

CONFIANZA • EMPATÍA • COOPERACIÓN
(aumentan la conexión y la ayuda mutua)

PERTENENCIA
(se construyen comunidades más cohesionadas)

EVIDENCIAS NEUROCIÉNTICAS

Las experiencias musicales compartidas activan sistemas neuroquímicos relacionados con el bienestar y la vinculación social.

ENDORFINAS

Bienestar, reducción del estrés, sensación de conexión.

DOPAMINA

Motivación, placer compartido, refuerzo positivo.

OXITOCINA

Confianza interpersonal, apego y vínculo social.

“*La música no sólo expresa comunidad. También ayuda a construirla.*”

La neurociencia muestra que la música no es sólo cultura: es también **biología relacional** en acción.

NUEVOS RETOS, NUEVOS PERFILES PROFESIONALES

¿Qué tipo de profesionales estamos formando?

ANTES

Modelo tradicional

Conservatorios orientados a la formación de intérpretes.

Teatros, orquestas y circuitos concertísticos.

Excelencia técnica como núcleo de la formación.

HOY

Realidad profesional contemporánea

Educación musical

Proyectos comunitarios

Contextos sociosanitarios

Mediación e interculturalidad

Innovación, divulgación y entornos digitales

Equipos interdisciplinarios

La cuestión no es sólo que **hayan cambiado las profesiones musicales**. También ha cambiado la forma en que **la música se relaciona con la sociedad**.

¿QUÉ TIPO DE MÚSICOS NECESITAMOS FORMAR?

— Competencias para un mundo complejo y en transformación —

“ La **excelencia musical** del siglo XXI no puede definirse exclusivamente por el **virtuosismo técnico**. ”

La cuestión no es únicamente dónde trabaja un músico, sino **qué contribución realiza a la sociedad** mediante su práctica profesional.

ÉTICA Y EXCELENCIA

HACIA UNA NUEVA ÉTICA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL

La pregunta no es sólo
cómo formar mejores músicos.

La pregunta es
para qué educamos musicalmente.

UNA ÉTICA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL IMPLICA PREGUNTARNOS:

¿QUÉ ENTENDEMOS
POR EXCELENCIA?

Más allá del rendimiento:
*excelencia artística,
intelectual, humana
y educativa.*

¿QUÉ DESARROLLO
HUMANO PROMOVEMOS?

Formar personas competentes,
*sensibles, críticas, creativas
y responsables.*

¿QUÉ RESPONSABILIDAD
TENEMOS HACIA
NUESTROS ESTUDIANTES?

Acompañar su crecimiento
*integral y su bienestar
a lo largo de la vida.*

¿QUÉ CONTRIBUCIÓN
REALIZA LA MÚSICA
A LA SOCIEDAD?

Participación, cohesión,
*inclusión, identidad
y transformación social.*

“

Toda educación musical implica
una determinada **idea de persona** y una determinada **idea de sociedad.**

”

EDUCACIÓN MUSICAL Y CIUDADANÍA

Una ética musical para el siglo XXI

Si la música posee valor artístico, educativo, psicológico y social, entonces nuestras instituciones tienen también una *responsabilidad pública*.

MÚSICA
↓
PARTICIPACIÓN
↓
CIUDADANÍA
↓
BIEN COMÚN

ACCESO

Garantizar el derecho de todas las personas a la experiencia musical.

PARTICIPACIÓN

Fomentar la participación activa y significativa en la vida musical.

INCLUSIÓN

Asegurar una educación musical inclusiva, diversa y equitativa.

DERECHOS CULTURALES

Reconocer la música como parte esencial del desarrollo humano y del patrimonio común.

La cuestión no es únicamente *cuántos músicos formamos*, sino *qué sociedad ayudamos a construir* mediante la música.

CONTRIBUCIÓN A LOS ODS

3 SALUD Y BIENESTAR

La música favorece el bienestar físico, mental y emocional.

4 EDUCACIÓN DE CALIDAD

Promovemos una educación musical democrática, inclusiva y de calidad.

10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

Trabajamos por la igualdad de acceso y la eliminación de barreras.

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

La música enriquece nuestras comunidades y construye entornos más sostenibles y cohesionados.

Muchas gracias

¿Estamos formando únicamente músicos...
*...o estamos contribuyendo también
a construir una determinada idea de humanidad?*

Dra. Margarita Lorenzo de Reizábal

Centro Superior de Música del País Vasco – Musikene
Presidenta de la Asociación Española de Psicología de la Música

| lorenzo.reizabal@gmail.com

| <https://www.margarita-lorenzo-de-reizabal.es/>