

Del Centro Cultural Ollin Yoliztli a la Universidad Pluriversa: diagnóstico pedagógico, diagnóstico situacional de las plantas docentes y plan de superación profesional

Lourdes Palacios¹
Miviam Ruiz²
Mercedes Payán³

Introducción

En este texto nos proponemos compartir nuestra experiencia en una de las instituciones más emblemáticas de la educación artística a nivel inicial, medio superior y superior en México: el Centro Cultural Ollin Yoliztli (CCOY)⁴. Pensamos que las herramientas que hemos empleado para hablar de esta institución,

-
- 1 Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.
  - 2 Directora Ejecutiva de Educación Artística y Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
  - 3 Estudiante del Programa de Doctorado en Etnomusicología de la Butler School of Music, University of Texas at Austin.
  - 4 Este texto es fruto de nuestro trabajo investigativo dentro del Centro Cultural Ollin Yoliztli y se nutre de las reflexiones vertidas en diversos informes académicos y las participaciones académicas en eventos gestionados por instituciones como la Universidad

la forma en que la hemos intervenido y cómo hemos planeado y diseñado las soluciones a sus diversos desafíos pueden aterrizar y adaptarse a distintos contextos de educación artística. El eje de nuestras reflexiones gira en torno a los resultados de diversos procesos de investigación-acción participativa desde las miradas pedagógica, investigativa y de gestión institucional que dan cuenta del trabajo realizado respecto a tareas de diagnóstico pedagógico, transformación y diseño curricular⁵, diagnóstico situacional de las plantas docentes⁶ y las propuestas teórico-metodológicas y de gestión institucional⁷ que nos ha tocado liderar.

Teniendo la misión inicial de capacitar y perfeccionar los estudios de los músicos que integrarían la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y dar respuesta a la situación de la enseñanza profesional musical de los años setenta en el país; el Centro Cultural Ollin Yoliztli ha devenido escenario de excelencia para la educación artística en música y danza del Gobierno de la Ciudad de México. Tras un arduo y no menos abrupto recorrido por distintas instituciones y múltiples direcciones, desde su fundación en 1979, ha transitado por diversos procesos que implicaron la paulatina ampliación de su plataforma académica y artística, que también ganó en profundidad en cuanto a los postulados filosóficos, pedagógicos y artísticos que se ha dedicado a divulgar y ejecutar, durante más de cuarenta años. El siguiente gráfico da cuenta de las distintas etapas que lo anteceden y el contexto sociocultural educativo

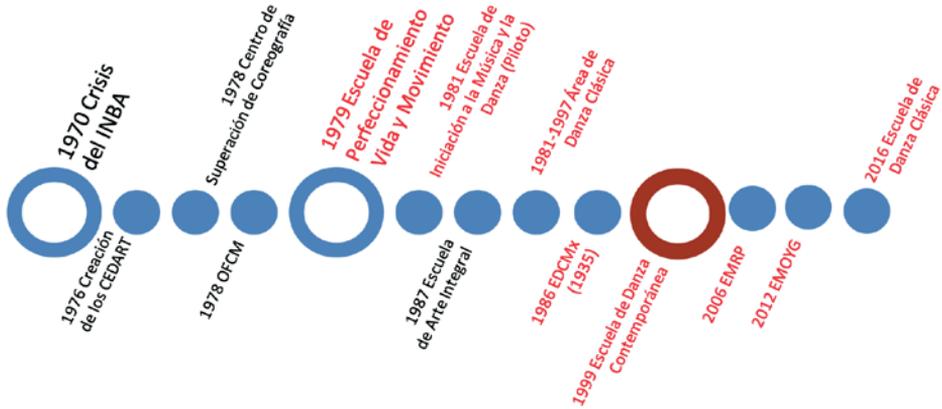

Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Juárez del Estado de Durango y la International Society for Music Education.

- 5 De cuyos procesos fueron creados nueve planes de estudio (Dirección Académica CCOY (2018), *Diagnóstico situacional y de cobertura CCOY*; Dirección Académica CCOY (2018), *Semblanza de un proyecto artístico-cultural para la educación* (1979-2018); Informe de Gestión de la Dirección Académica del CCOY); que posteriormente fueron evaluados y actualizados (Coordinación de Transformación Curricular CCOY (2012), *Transformación Curricular del Centro Cultural Ollin Yoliztli. Proyecto, Informes 2009-2012 y Anexos*); y, a los cuales, se sumaron finalmente los de los programas de la Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli en Garibaldi y la Escuela de Música del Rock a la Palabra (Coordinación de Transformación Curricular CCOY (2019), *Transformación Curricular del Centro Cultural Ollin Yoliztli. Proyecto de Transformación Curricular 2ª. Etapa: 2016-2019*).
- 6 Área de Investigación y Desarrollo Académico CCOY (2020), *Fase diagnóstica del plan de superación profesional de las plantas docentes del CCOY: EIMD, EDC, EDCMX, EMOYG, EMRP, EMVM Y POC. Informe Académico 2019-2020*.
- 7 Dirección Académica CCOY (2018), *Diagnóstico situacional y de cobertura CCOY*; Dirección Académica CCOY (2018), *Semblanza de un proyecto artístico-cultural para la educación* (1979-2018), Informe de Gestión de la Dirección Académica del CCOY.

que da origen al mismo, así como los distintos proyectos educativos en música y danza que van conformando la institución hasta la actualidad.

Figura 1. Contexto de conformación del CCOY⁸

De tal suerte, nos encontramos con un Centro Cultural cuyos caminos institucionales fueron contruidos de formas divergentes a lo que se puede entender como un proceso de institucionalización, especialmente en la esfera de lo educativo. Su trayecto histórico, social, político y administrativo lo ha convertido en una comunidad desde la perspectiva gremial, donde ha logrado su consolidación en formas diversas de supervivencia social. Como evidencia de lo anterior pueden contarse las numerosas luchas institucionales lideradas por su comunidad, para lograr conseguir un sitio en el universo de la educación artística del país, ganado con resultados académicos notables en la cultura mexicana.

La naturaleza del CCOY es diversa y así ha tenido que ser su abordaje. Para analizar y transformar nuestra realidad institucional desde las prácticas áulicas, pasando por la formación continua del profesorado y las propuestas curriculares, hemos tenido que visitar sus procesos históricos (Palacios, 2018), asistir a las diversas experiencias áulicas (Payán, 2018 y 2020), dialogar e intercambiar puntos de vista y negociar las propuestas formativas con la

8 (En rojo, las Escuelas y el Programa de Orquestas Juveniles y Coros que conforman definitivamente el Sistema de Educación Artística del CCOY).

comunidad docente. En una institución donde conviven tradiciones tan heterogéneas como la música y la danza tradicional, la música y la danza clásica, la danza contemporánea, la música de mariachi y de rock, nos enfrentamos al reto de caracterizar, en primera instancia, el modelo pedagógico del centro.

Partimos del entramado conceptual que piensa la educación desde una perspectiva cultural (Giménez, 2009), pues los fenómenos que la educación abarca no se agotan en los procesos escolares ni en los saberes legitimados por dichos espacios. Retomamos la noción de prácticas culturales (Popkewitz, 2003), que observa a las prácticas artísticas como modos de relacionarse en determinados escenarios sociales y donde constantemente se construyen sus conocimientos. Nos apoyamos en los conceptos de culturas musicales y sistema musical (Camacho, 2009), de raíz etnomusicológica, que nos permiten mirar las prácticas músico-dancísticas más allá de sus elementos conceptuales, atendiendo a los procedimientos y estrategias de transmisión, de los contextos donde fueron creadas y donde viven. De ahí que, nuestro trabajo está atravesado por la ecología del saber (De Sousa, 2011), la decolonialidad (Castro, 2007; Gómez y Mignolo, 2012) y las propuestas inter/multi/transdisciplinares, que posibilitan un diálogo entre distintas tradiciones músico-dancísticas y su tratamiento equitativo en el terreno académico. Estos conocimientos, saberes y procedimientos nos han hecho mirar hacia el giro corporal y afectivo, que otorga centralidad a la corporalidad y los sentidos (Le Bretón, 2007), a las emociones (Maturana, 2003) y a los procesos de la cognición enactiva (López-Cano, 2007; Castro, 2013).

Metodológicamente, hemos dibujado un trayecto capaz de atender a la diversidad de prácticas artísticas y docentes, contextos áulicos y horizontes laborales. Reconstruimos la historia cultural de la institución (Burke, 2006; Aguirre, 2013), para dimensionar su importancia y sus distintos avatares. Realizamos un diagnóstico pedagógico (Marí, 2007) y la observación de las prácticas docentes y artísticas *in situ* a partir de las estrategias antropológicas y etnográficas (Guber, 2011), para definir el modelo pedagógico. Indagamos en la situación de las plantas docentes a través de las historias de vida (Aróstegui, 2004; Bertaux, 2011) y la perspectiva biográfica (Argüello, 2014), así como de aquellos estudios sociológicos sobre la situación laboral de este sector (Guadarrama, 2019). Recurrimos a metodologías de investigación interpretativas, dentro de una discusión cualitativa (Erickson, 1989), que contrastamos cuantitativamente, identificando estadísticas y reiteraciones en las necesidades

de nuestra población docente; para diseñar nuevos perfiles formativos. Nos adentramos en el análisis institucional desde una perspectiva multidisciplinar y donde se “alude al cambio institucional y a la necesidad de construir diseños institucionales que promuevan resultados valiosos socialmente” (Goodin, 2003 en Brismat, 2014).

Así, emprendimos una investigación-acción de largo alcance, como práctica para que el docente se involucre, reflexione y se transforme a partir de su propia historia. Empleando la historia de vida como una forma de transformación de la práctica, como base de las propuestas de capacitación docente, superando lo anecdótico-individual para construir lo colectivo y la institución encarnada (Del Río, 2016). Gestión institucional permanentemente en contacto con la investigación, puesto que creemos firmemente que no puede haber una gestión sin procesos investigativos que la sustenten.

Antecedentes

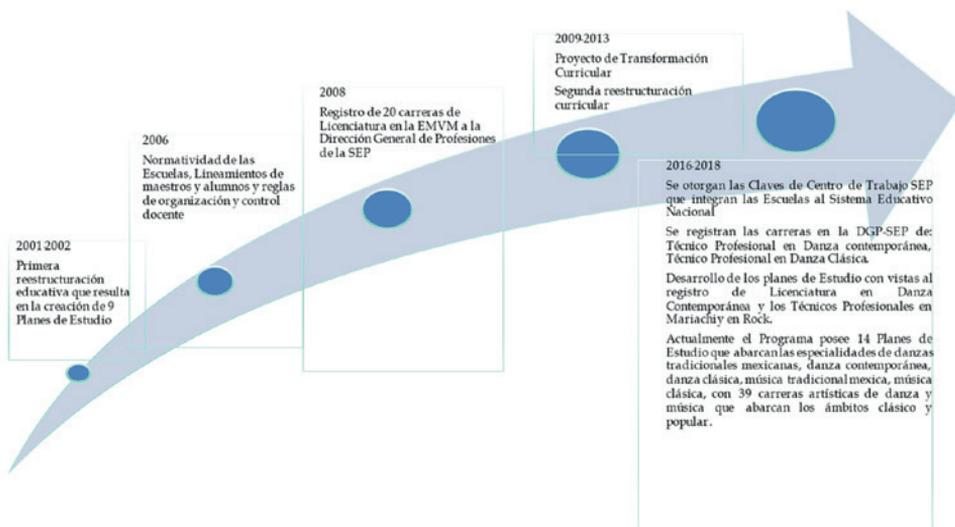
El Proyecto de Transformación Curricular es el principal antecedente del proceso de reestructuración institucional que actualmente atraviesa el Centro Cultural Ollin Yoliztli para convertirse en la Universidad de las Artes, las Culturas y los Saberes Populares Ollin Yoliztli. Dicho Proyecto de Transformación Curricular comienza en 2009 para reordenar el Centro en diversos aspectos y que tuvo como objetivo subsanar la vulnerabilidad institucional producto de la historia del CCOY, proponiéndose fortalecer la estructura académica del CCOY.

El proyecto de transformación curricular

Este proyecto tuvo como principal objetivo rediseñar el currículo de las distintas escuelas del CCOY desde una perspectiva democrática. Dicho enfoque hizo posible un proceso amplio de trabajo mediante el consenso que permitió una reestructuración curricular que captara la visión pedagógica tanto de los docentes como de sus directivos. Con miras a lograr la certificación de los estudios en cada uno de los niveles educativos ofertados, se consiguió la elaboración de planes y programas de estudio de las escuelas. Los logros obtenidos fueron en términos del registro de numerosas carreras y la obtención de las “Claves de Centro de Trabajo” que otorga la SEP, y gracias a las cuales

las escuelas y programas del CCOY fueron integrados al Sistema Educativo Nacional. Paralelamente a esto, se gestionó la profesionalización docente con quienes lo requirieron.

Figura 2. Evolución de los contenidos institucionales: oferta académica, normatividad (Dirección Académica, CCOY, 2018)

Una cuestión fundamental fue el trabajo de investigación-acción, mismo que acompañó cada una de las fases del Proyecto de Transformación Curricular, puesto que es esta estrategia la que permitió reconocer y validar las prácticas educativas que permean las distintas escuelas del CCOY, haciendo visible su riqueza, pues es gracias a la naturaleza diversa de cada escuela, así como al hecho de que están reunidas en una misma institución, que se multiplica el patrimonio formativo del CCOY. La investigación ha sido una herramienta indispensable para profundizar en la identificación, análisis y caracterización de las prácticas y procesos educativos, contribuyendo a su reconocimiento como formas diferenciadas para la apropiación de conocimiento musical y dancístico.

Los resultados aluden a la presencia de propuestas pedagógicas en contexto, incluyentes e interdisciplinarias con enfoques metodológicos dinámicos, propositivos e innovadores. Con lo cual se ha podido definir un modelo peda-

gógico que tiene como pilares la interculturalidad, expresada en la apertura a la diversidad e inclusión de culturas musicales y dancísticas de tradición oral, en diálogo con las de tradición escrita provenientes de la academia; así como la interdisciplina, revelada en la coexistencia de la música y la danza. En consecuencia, el conocimiento resultante de los procesos indagatorios ha sido indispensable para el apuntalamiento ontológico y epistemológico del modelo pedagógico e invaluable para la fundamentación y sistematización de los contenidos de planes y programas de estudio. Esto mediante un proceso de escucha de cada voz participante, de trabajo colaborativo con las plantas docentes y sus directivos, los equipos de investigación y la dirección académica, permitiendo el establecimiento de compromisos a corto, mediano y largo plazo.

Otra de las acciones emprendidas como parte de la reestructuración académica fue el inicio de las gestiones de apoyo a la profesionalización docente, para conseguir la certificación de estudios con reconocimiento por parte de la SEP. Dichas gestiones lograron la certificación de algunos profesores. Dada su importancia, serán retomadas en el nuevo plan de profesionalización, considerado crucial en el proceso de conversión a la universidad.

Diagnóstico situacional del CCOY hacia la plataforma universitaria

Los logros alcanzados durante los últimos años, y una secuencia estable de los agentes directivos implicados en el proyecto inicial, son elementos clave para dar continuidad al proceso de transformación iniciado hace más de una década y que, ante las nuevas circunstancias, constituye la plataforma desde la cual se emprende el proceso de conversión del CCOY hacia la *Universidad de las Artes, las Culturas y los Saberes Populares*.

La propuesta del proceso de conversión del CCOY hacia la *Universidad de las Artes, las Culturas y los Saberes Populares* nace de la constante necesidad de alcanzar un estatus que garantice la consolidación y desarrollo del Centro, en búsqueda de una estructura organizativa y presupuestal que le de el soporte suficiente para cumplir su misión educativa, así como la fuerte vocación en la práctica artística y el sostenimiento de los derechos culturales. Los resultados del diagnóstico situacional y de cobertura del CCOY, realizado en 2018, que anteceden esta propuesta plantean un balance de las áreas de oportunidad y la proyección del centro. Se detecta entonces que la ampliación de la oferta educativa y la sólida proyección académica rebasan los marcos legales,

administrativo, estructural e infraestructural en los que fuera diseñado inicialmente, lo cual incide en:

- Apoyos insuficientes a la investigación artística y educativa.
- Insuficiencia del presupuesto federal y estatal para atender los requerimientos de la educación artística.
- Falta de pertinencia en los criterios de financiamiento.
- Inadecuados esquemas de financiamiento para ampliar y renovar las plantas académicas.
- Inexistencia de programas de estímulos al desempeño docente.
- Insuficiente uso de las tecnologías en la organización de los procesos.
- Insuficientes programas de becas.
- Insuficiente cobertura no sólo de niveles educativos, sino de carreras profesionales y áreas poblacionales ante la demanda social.
- Insuficiente sistema de promoción de estudiantes entre las esferas formal/no formal, profesional/no profesional.
- Necesidad de una estructura orgánica eficiente que garantice la gestión académica.

Lo anterior exige trazar una ***proyección hacia el desarrollo de áreas de oportunidad:***

- Ampliación de la cobertura de certificación, profesionalización, creación de nuevas carreras, fortalecimiento de la relación academia/mercado laboral.
- Profundización en los principios fundamentales del modelo pedagógico Ollin Yoliztli: multiculturalidad, interdisciplinaridad, transversalidad a través de la constante transformación curricular.
- Reformulación profunda en el plano administrativo, estructural, operativo.
- Transformación administrativa con vistas a regularizar y mejorar la situación salarial y el status académico de los docentes de las escuelas y programas del CCOY con apego a las leyes laborales vigentes en los marcos académicos.
- Actualización tecnológica de los procesos de control y servicios docentes.

- Estructuración de un sistema administrativo eficiente que garantice la gestión académica.
- Creación de estrategias y mecanismos de movilidad estudiantil entre los ámbitos formal/no formal; no profesional/profesional.
- Fortalecimiento de las interrelaciones con otros programas, proyectos e instituciones de los sistemas de la cultura y la educación en la Ciudad de México.

Todo ello orientará el trabajo hacia el logro de una apertura mayor, más eficiente y más centrada hacia los ámbitos interinstitucionales y multidisciplinarios, que se concreten en acciones que visibilicen y potencialicen las funciones sustantivas del CCOY, que promuevan su carácter intercultural, favorecedor de la inclusión social y el fortalecimiento de la identidad.

La respuesta a esta problemática y proyección, una vez más se cimenta en la investigación como propulsora de los procesos de cambios institucionales. La creación del Área de Investigación y Desarrollo Académico (AIDA) del Centro se propuso en 2018 y se justificó en los proyectos de investigación-acción anteriores, puesto que dieron prueba del potencial transformador de la investigación en los procesos educativos. Su principal objetivo fue identificar los caminos mediante los cuales las prácticas músico-dancísticas del Centro, así como sus diversas metodologías, podían encontrar su lugar de definición en el contexto académico; mirarlas desde sus propias lógicas, reconociendo la existencia de formas alternativas en la construcción de conocimiento significativo que las apuntalen e impacten en los marcos institucionales de la enseñanza superior y de posgrado (Palacios, Payán & Ruiz, 2021).

Para complementar la filosofía y encuadre teórico-metodológico del proyecto que comenzó en 2009, se incorporaron las propuestas del pensamiento decolonial y la ecología de saberes, para conformar la propuesta de intervención pedagógica investigativa en curso. Esta propuesta tiene un carácter profundamente interpretativo de la reconstrucción histórica de la institución (Palacios, 2018), las prácticas áulicas artísticas y docentes (Payán, 2018 y 2020) y parte de las historias de vida de las plantas docentes, para delinear un diagnóstico del perfil del docente en artes que se refleje en el diseño curricular de la nueva universidad⁹.

---

9 Proyecto encomendado al Área de Investigación y Desarrollo Académico, CCOY, (2020).

De esta manera, el proyecto investigativo a cargo del AIDA partió de dos bastiones: la indagación sobre las prácticas formativas en las distintas escuelas del CCOY y el diagnóstico situacional de las plantas docentes del centro. Partimos de las siguientes premisas:

- I. La estructura académica que caracteriza al CCOY como una institución educativa artística pluricultural, multinivel (en lo que a niveles de enseñanza se refiere); diversa en contenidos artísticos y tipos de educación; abierta a la convivencia no sólo interdisciplinar, sino también de estilos educativos emanados de esa diversidad, que confluyen en un modelo pedagógico único y original. La convivencia en el CCOY de la academia y las prácticas del rock, el mariachi, las músicas y danzas tradicionales mexicanas dibuja un mosaico multidimensional de pedagogías, alternativas didácticas y recursos expresivos artísticos que alimenta el modelo pedagógico en su filosofía y su praxis. (Base para el diagnóstico pedagógico desde las prácticas áulicas)
- II. La existencia de un claustro de docentes: artistas/pedagogos que, desde sus oficios, perspectivas, historias de vida, necesidades reflejan al profesional de las artes que se edifica en la dinámica relacional (muchas veces disfuncional) entre los universos laboral y académico de la sociedad mexicana actual. (Diagnóstico situacional de las plantas docentes y el diseño de el plan de superación profesional)
- III. En el plano analítico de la institución, debido a una conformación histórica que concurre esencialmente por caminos dictados por coyunturas políticas y sociales, signadas por la espontaneidad y la eventualidad, y a su naturaleza gremial; en el CCOY se articulan dinámicas de organización y comunicación horizontales a contrapelo de la jerarquización vertical más propia de las universidades instituidas centralmente. De ahí que se articulen en el centro metodologías organizativas, normativas y procedimientos gestados desde sus interacciones internas y, por ende, menos burocratizadas. (Propuesta orgánica institucional hacia la Universidad Pluriversa) (Ruiz, por publicar).

Cada una de estas premisas que darán estructura al presente texto, fueron la base de las miradas que dieron prismas a una investigación fundamentada en metodologías de corte interpretativo (González, 2001), con los objetivos

de identificar, sistematizar, caracterizar y poner a dialogar las cualidades encontradas en las distintas escuelas del CCOY y encaminada a reconstruir los lazos institucionales para aproximarse gradualmente a la *escuela encarnada* (Del Río, 2016) y la *universidad necesaria* (Ribeiro, 1967) siempre tomando en cuenta las necesidades particulares de una institución compleja como el Centro Cultural Ollin Yoliztli.

Diagnóstico pedagógico desde las prácticas áulicas y artísticas

El enfoque a partir del mosaico multidimensional de pedagogías, alternativas didácticas y recursos expresivos artísticos que dibuja el modelo pedagógico Ollin Yoliztli como resultado de la convivencia de la academia y las prácticas del rock, el mariachi, las músicas y danzas tradicionales mexicanas fue el escenario propicio para el desarrollo de una experiencia de diseño curricular que puso en el centro a los maestros y las prácticas áulicas y artísticas. Siendo que hasta ese momento de inicio de la experiencia pedagógico-investigativa las prácticas musicales a las que se adscriben estas escuelas no habían sido estudiadas en contextos de academización en México (Payán, 2018 y 2020).

Con base en la primera premisa, se realizó un diagnóstico pedagógico por parte de Mercedes Payán (Marí, 2007). Este se sustentó en el contacto directo mediante la observación de las distintas clases, el análisis de los procesos durante los exámenes de ingreso y egreso, las diversas evaluaciones periódicas, así como una serie de entrevistas etnográficas con las plantas docentes de cada escuela (Guber, 2011). Esto terminó por propiciar actividades de investigación-acción (Moncayo, 2009) que permitieron nombrar, describir y sistematizar sus prácticas, decantando en procesos de formación continua con cada planta docente para definir colectivamente sus modelos pedagógicos. Así fue realizada la reformulación de sus actuales planes y programas de estudio, actualmente sujetos al proceso de certificación del nivel medio superior ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este actuar metodológico es una respuesta a la centralidad que ocupan las prácticas, particularidades, demandas y lógicas de los agentes que *encarnan* la institución. De esta manera fueron apprehendidos sus modelos pedagógicos, reconociéndoles la sistematicidad que guardan y poniéndolos en diálogo con los requisitos de la SEP. Todo esto en constante negociación con las plan-

tas docentes, para que sus propuestas curriculares fueran coherentes con las aspiraciones y necesidades de formación continua que ellas mismas tienen. Este proceder tiene de fondo la búsqueda de un proceso donde sea posible transformar la academia y sus prácticas a partir de las propuestas de la misma comunidad y no al revés, donde las jerarquías institucionales impiden una verdadera democratización de los procesos de transformación curricular.

La EIMD, la EMOYG y la EMRP: originalidad y pluralidad en el modelo pedagógico del CCOY

Dentro de la gran variedad de opciones formativas que ofrece el CCOY se pueden encontrar propuestas que actualmente están respondiendo a las necesidades de la juventud de estos tiempos, permitiendo tendencias de apertura en prácticas, repertorios, procedimientos y escenarios performativos. Esto ha dado como resultado la existencia de una gran heterogeneidad de metodologías de enseñanza y aprendizaje. Dentro de las escuelas del Centro podemos identificar prácticas educativas tan plurales como aquellas que beben de las culturas de tradición oral, pasando por las que asisten a las escenas musicales urbanas, así como las prácticas de tradición europea y que se expresan mediante los lenguajes clásicos de la danza y la música académicas. Fruto del contacto entre todas ellas, se pueden identificar también prácticas que han combinado estrategias de ambos universos. Es así que podemos señalar que se ha establecido un diálogo intercultural que, aunque ha sido concebido desde lógicas distintas e incluso en ocasiones claramente opuestas, nos da muestra de la posibilidad de coexistencia y convivencia.

En particular, abundaremos sobre las prácticas artístico-educativas de la Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza (EIMD), la Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli en Garibaldi (EMOYG) y la Escuela de Música del Rock a la Palabra (EMRP), pues han sido las que han logrado integrar tanto repertorios como lenguajes y procedimientos interculturales, complementando las estrategias que ya han sido legitimadas por la tradición musico-dancística proveniente de la academia, produciendo una suerte de escenario diverso en lo que toca al modelo pedagógico del Centro Cultural Ollin Yoliztli.

La **EIMD** es una escuela de nivel básico, donde se ofrecen estudios de iniciación a la música y a la danza que se corresponden con los estudios de pri-

maria y secundaria. Dentro de su propuesta formativa cuenta con dos áreas de desarrollo, una en música clásica y otra en música y danza tradicional mexicana. Esta característica ha permitido la coexistencia de repertorios, tradiciones y modelos educativos académicos y alternativos, es decir, como los que se cimientan en el ámbito familiar, los grupos de folclor o de música tradicional mexicana (Palacios, 2018). Los modelos de enseñanza que se llevan a cabo en la EIMD dialogan con el conservatorial (Gonnet, 2015; Shifres y Gonnet, 2015; Holguín, 2015 y 2017), el de tradición oral y el artesanal (Santoni, 1996), lo que les permite a niños y niñas mediante formatos de aprendizaje tan diversos como el de la oralidad, el taller, las clases de alfabetización musical, la clase de instrumento grupal e individual, el ensamble coral, la orquesta de guitarras o la orquesta de cámara. Esta realidad se reveló como la oportunidad de acercamiento a los lenguajes musicales y dancísticos para el disfrute y desarrollo holístico de las infancias.

En el caso de la **EMOYG**, observamos en su reciente creación (2012) una importancia recibida hasta muy recientemente para que la música de mariachi sea incluida en los contextos académicos. A raíz de esto, encontramos que los docentes tuvieron formas alternativas de formación musical desarrollándose principalmente en el seno familiar. La gran mayoría de ellos comenzó su acercamiento musical entre los 6 y 11 años de edad y sus distintas circunstancias los llevaron a la experiencia laboral desde esa temprana edad, situación que les ha permitido posicionarse poco a poco dentro de agrupaciones de gran prestigio en la escena mariachera a nivel nacional e internacional. Por otra parte, en la **EMOYG** encontramos a los docentes que hasta la fecha han impartido las asignaturas teóricas. Este sector ha accedido a la educación musical a nivel superior y proviene de prácticas ubicadas dentro del modelo conservatorial. De este modo, el modelo educativo de esta escuela se encuentra en procesos de diálogo y mezcla entre estrategias orales, artesanales y académicas, aunque siempre poniendo en el centro las dinámicas grupales y escénicas características de esta tradición musical y en búsqueda de conciliación con las herramientas que provienen del ámbito académico para adaptarlas a sus parámetros musicales.

En lo que toca a la **EMRP**, al igual que la **EMOYG**, su fundación (2006) nos reporta que el reconocimiento que ha tenido por parte de la academia ha sido muy reciente. Por ello, dentro de su planta docente observamos que su educación musical se dio en el terreno del aprendizaje entre pares, donde el

descubrimiento de la música de rock durante la adolescencia les llevo a fundar bandas y buscar de manera independiente a quienes serían sus profesores de instrumento. Poco a poco fueron conformando una experiencia laboral en la escena rockera de la Ciudad de México. Otro sector de docentes dentro de esta institución es el que corresponde a algunos egresados de la EMRP, lo que nos da evidencia de un reconocimiento de su labor musical para ser aceptados en la categoría de docentes. El modelo educativo de la escuela también se ubica en la frontera entre los procedimientos artesanales, el aprendizaje grupal y las estrategias de la academia, especialmente cuando se trata de alfabetización musical, aunque de una forma similar a la EMOYG, siguen en proceso de negociación sobre cuáles elementos de la lectoescritura son los más adecuados para su tradición musical.

Gracias al trabajo de indagación dentro de estas escuelas fue posible identificar sus cualidades y los aportes que hacen al modelo pedagógico global del Centro Cultural Ollin Yoliztli. No queremos dejar de reiterar que la perspectiva desde la cual abordamos su observación, los diálogos y colaboraciones sostenidos con las plantas docentes de cada escuela y el diseño ajustado a sus respectivas realidades fue la llave de entrada a estas realidades. En un esfuerzo por expandir los límites de la academia tradicional y el modelo conservatorio, logramos captar sus propuestas para visibilizarlas y evitar su negación dentro de los espacios académicos no sólo en el marco del CCOY, sino en contribución de la educación musical mexicana en su conjunto.

Diagnóstico situacional de las plantas docente y el diseño del plan de superación profesional

Los logros alcanzados durante los últimos años brindan elementos para dar continuidad al proceso de transformación iniciado hace más de una década y que, ante las nuevas circunstancias, constituye la plataforma y el contexto académico desde el cual se emprende el proceso de conversión hacia la Universidad de las Artes, las Culturas y los Saberes Populares (UACSP).

Un primer análisis del contexto de profesionalización de las artes en la Ciudad de México permitió reconocer la gran necesidad que los artistas y docentes de este campo tienen por obtener la certificación oficial de sus estudios. Encontramos algunos ejemplos de esto en los encuentros y foros de distintas

asociaciones civiles y gremiales de artistas, donde se realizan actividades de formación continua para la docencia de las artes y donde siempre se expresa la preocupación sobre la constante construcción del perfil para el profesorado de las artes. La respuesta a la demanda sobre la certificación se puede reflejar en algunos programas que a nivel nacional se han echado a andar en instituciones como el INBAL, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la Universidad de Guadalajara, que ofrecen opciones de nivelación con énfasis en arte o docencia y, respecto a los cuales, el CCOY requiere plantearse sus propios mecanismos para cubrir las necesidades de las plantas docentes de sus diferentes escuelas y programas.

Para hacer frente a la tarea de conversión hacia la Universidad de las Artes, las Culturas y los Saberes Populares se implementó el *Plan de Superación Profesional*, instrumento que guiará las acciones que se emprenderán en ese sentido. A continuación, se presenta el esquema que contempla las fases y contenidos del plan:

Fases del Plan de Superación Profesional

1. Fase diagnóstica:
  - a) 1ª. Etapa
  - b) 2ª. Etapa
2. Fase de planeación de estrategias y programas de nivelación académica
  - a) Implementación de programas de certificación
    - Nivel técnico
    - Nivel licenciatura
3. Fase de planeación de programas de formación continua
  - a) Implementación de diplomados, cursos y seminarios
    - a. de apoyo a la certificación
    - b. de apoyo a la configuración de la plataforma transicional al sistema de posgrado
4. Fase de diseño de propuestas curriculares emergentes
  - a) Licenciatura en culturas musicales
  - b) Licenciatura en educación artística y gestión cultural
5. Fase de diseño de las bases del sistema de posgrado

Diagnóstico situacional de las plantas docentes del CCOY

Este estudio que estuvo a cargo del Área de Investigación y Desarrollo Académico (AIDA) del CCOY, se desarrolló en dos etapas, dando inicio la primera el mes de mayo de 2019. Para la realización del diagnóstico, el AIDA comenzó con un seminario interno para construir la fundamentación teórico-metodológica del estudio, así como el enfoque y perspectivas desde las cuales se realizó el abordaje. Es importante mencionar que las reflexiones de base se cimientan en el estudio del desarrollo histórico de la propia institución, para comprender su identidad y proyecto pedagógico. También se partió del análisis crítico de los modelos artístico-pedagógicos, considerando la interculturalidad y la decolonialidad como enfoques que ponen en cuestionamiento los procesos de construcción del conocimiento, así como sus objetivos políticos y sociales. Además, fue considerado el papel del cuerpo y los sentidos en el aprendizaje de la cultura y el arte, partiendo de la perspectiva antropológica en torno a los fenómenos expresivos y recogiendo las experiencias de la cognición enactiva, de modo que la práctica artística y formativa pudiera ser entendida de una manera más holística y en su propia complejidad social. Asimismo, fueron concertados distintos encuentros entre las integrantes del AIDA para socializar los descubrimientos hechos durante las entrevistas y realizar los ajustes necesarios durante todo el proceso de indagación.

Objetivos

El propósito fundamental del diagnóstico fue identificar la situación académica de los docentes, los perfiles profesionales y los campos formativos que deberán ser considerados en el diseño de los programas de nivelación y superación académica, así como para la planeación y el diseño de las propuestas curriculares que serán impulsadas como parte del proyecto global de la Universidad de las Artes, las Culturas y los Saberes Populares. Esto último ha resultado de gran importancia pues durante el diagnóstico fueron captadas las necesidades que los docentes han detectado en sus propios procesos formativos como artistas, así como las carencias que han percibido desde el terreno de la docencia.

Enfoque, recursos y estrategias metodológicas

El estudio diagnóstico contempló la utilización de una metodología de corte interpretativo, desarrollada desde el enfoque de la investigación acción participativa, así como desde una perspectiva histórica y socio antropológica, que ha abrevado de campos como la etnomusicología y la etnografía, utilizando estrategias de obtención de datos como entrevistas en profundidad, observaciones de aula y participaciones en diversas actividades académicas de las escuelas, que han resultado herramientas de enorme utilidad para identificar aquellos elementos que han estado presentes en la configuración histórica de la institución y en la configuración de las prácticas educativas construidas al interior de las escuelas. Así como para profundizar en el conocimiento del saber pedagógico construido por los docentes en su trayectoria artística, y de indagación y exploración pedagógica en su quehacer educativo. Contribuyendo a la comprensión de procesos y prácticas en las que está implicada la propia vida de los docentes, sus propios intereses creativos, de compromiso consigo mismos, con la tarea educativa y con su comunidad. Revelando perspectivas, necesidades, intereses y propuestas que resultan fundamentales para la proyección y planificación de los programas y proyectos futuros que formarán parte de la oferta educativa y del sistema de posgrado de la UACSP.

En suma, fueron tomadas en cuenta las voces y las experiencias de los sujetos a partir de las interacciones antes mencionadas, de modo que fuese posible abordar nodos temáticos en torno a las trayectorias profesionales y docentes de los artistas. Esto permitió explorar de algún modo la historia del presente y analizar cuestiones como la situación formativa y la vocación en el artista-docente, así como trazar conexiones que dieran acceso a las características colectivas de sus experiencias, en la búsqueda de nuevos perfiles de formación.

Cronograma de ejecución

La primera etapa del estudio diagnóstico dio inicio el 25 de mayo de 2019 y finalizó el mes de julio del mismo año. El día 23 de julio de 2019, el Área de Investigación y Desarrollo Académico (AIDA) del CCOY, conformada por Mercedes Payán, Brisa Rosell, Soledad Fernández, Ana Hernández, Julio Herrera y Lourdes Palacios, presentó ante la Dirección Académica y ante la Dirección General de Educación Artística y Cultura Comunitaria, el primer

informe de investigación del *Diagnóstico situacional de las plantas docentes del CCOY*, en su primera etapa, que comprendió el trabajo de investigación realizado en tres de sus entidades educativas, a saber: el Programa de Orquestas y Coros (POC), la Escuela de Música del Rock a la Palabra (EMRP) y la Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli en Garibaldi (EMOYG). Posteriormente fueron presentados ante las comunidades de cada escuela, los resultados del estudio, con lo cual se dio por concluida la primera etapa.

La segunda etapa del estudio diagnóstico inició el 4 de septiembre de 2019. Se llevaron a cabo de manera sucesiva las presentaciones del plan de profesionalización a cada una de las escuelas que conformaron esta segunda etapa, ellas fueron: La Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza (EIMD), La Escuela de Danza Contemporánea (EDC) y la Escuela de Danza de la Ciudad de México (EDCMX), lo anterior con el propósito de dar a conocer a las comunidades que las integran el sentido y los objetivos del diagnóstico situacional y del plan general de superación profesional, así como las acciones para su operación. En esta etapa, el AIDA contó con la participación de Mercedes Payán, Ana Hernández, Soledad Fernández y Lourdes Palacios. Esta etapa tuvo un primer cierre el mes de diciembre de 2019 y en enero de 2020, integró al proceso de diagnóstico a la Escuela de Música Vida y Movimiento (EMVM). Durante este periodo también se atendieron las solicitudes de algunos profesores de la anterior etapa que no pudieron ser entrevistados y que manifestaron su interés por participar en el diagnóstico. Para el desarrollo y operación de esta parte final se contó con la colaboración de Mercedes Payán, Ana Hernández y Lourdes Palacios.

El siguiente paso, una vez concluido el diagnóstico, consistirá en dar continuidad a la *Fase de planeación de estrategias y programas de nivelación académica* a través de la *Implementación de programas de certificación* de nivel técnico y nivel licenciatura. En este sentido es importante señalar que ya se hizo un adelanto, a través de la primera reunión realizada el día 10 de diciembre de 2019, en la que participaron el AIDA y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), la cual tuvo como propósito obtener la asesoría para que los profesores de la EMOYG, que así lo requerían, fueran orientados sobre las estrategias a seguir para empezar su proceso de certificación de estudios de educación básica.

Informe cualitativo en torno a las necesidades e intereses detectados

El informe cualitativo consistió en la descripción y el análisis de los procesos de obtención de datos en su calidad de interacciones humanas entre las investigadoras y los docentes, es decir, subjetivas, autorreferenciales y como procesos de recuperación de las memorias del profesorado. También consistió en un ejercicio de recolección de aquella información que detalla las percepciones, saberes, preocupaciones y aspiraciones de los profesores, en un proceso de autorreflexión y reflexividad¹⁰ que se construye en conjunto. Resultado de esto fue la recuperación de un discurso sobre la propia experiencia artística y docente, en la que las preguntas de las investigadoras sobre las trayectorias, prácticas docentes y el rol que cada docente juega dentro de las escuelas, detonaron la explicación sobre las prácticas de los profesores en el terreno artístico y pedagógico.

Intereses y necesidades detectados

A partir de la exposición de las experiencias de formación musical y dancística de los docentes, así como su propia trayectoria dentro del campo artístico y la educación, fue posible acceder a los intereses y necesidades que este grupo de profesores perciben en sus distintos ámbitos de acción. El enfoque integral que consideraba la convivencia cercana de la música y la danza como parte de la propuesta de creación del Centro Cultural Ollin Yoliztli fue, desde sus inicios, uno de los principios esenciales del proyecto global. Sin duda, el eje era la música, pero con una visión de integralidad donde la danza tenía un papel importante a desempeñar, volviendo la tarea del estudio diagnóstico todo un reto a la hora de tratar los datos obtenidos de los cuerpos docentes para su análisis e interpretación, así como el desafío que representa para la dirección del centro a la hora de dar soluciones posibles a sus problemáticas.

Una vez que se realizó la sistematización de las consignas expresadas por los profesores y al corroborar la reiteración de las distintas carencias que han detectado mediante la expresión de sus intereses, necesidades y propuestas, se

---

10 Rossana Guber (2011) habla de esta condición de la entrevista etnográfica, donde se produce una participación dialógica del encuentro que permite una nueva reflexividad sobre las prácticas de los entrevistados y también de las investigadoras. Todo ello, en este caso, con la intención de obtener las ideas, sensaciones, emociones y conjuntos de conceptos en torno a la práctica artística y docente de los profesores.

organizaron en los siguientes ejes de análisis: el ámbito académico, la formación continua del docente y el ámbito institucional, de modo que puedan ser abordados según su categoría y resueltos en función de su clasificación y relevancia por las autoridades. A continuación, se explicarán cada uno de estos ámbitos, mismos que fueron analizados a partir de sus propias características y los temas que de ellas emanaron.

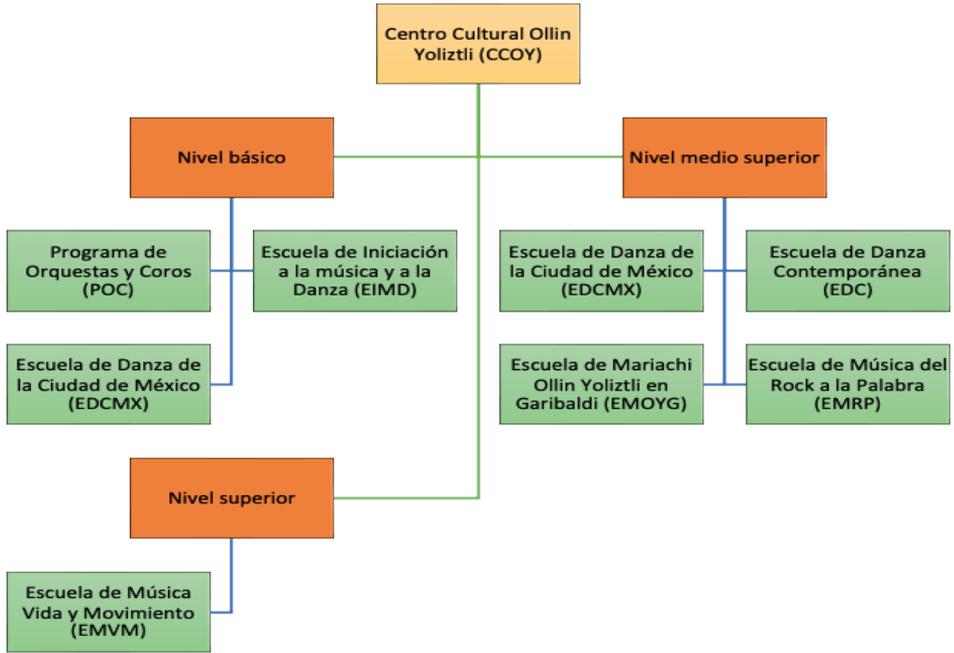
Ámbito académico

Dentro del ámbito académico se encontraron las concepciones y enfoques desde los cuales estas profesoras y profesores perciben la educación musical y dancística, sus referentes pedagógicos y las necesidades de transformación que consideran pertinentes. Por otra parte, señalaron las adecuaciones que les parecen imperantes en lo que toca al currículo, en concreto, para señalar el estatus de los planes y programas de estudio, su necesidad de actualización y certificación, así como las demandas que el campo profesional y educativo les exigen en estos tiempos. Finalmente, expresaron otras cuestiones a considerar que fueron clasificadas en el rubro “Varios”, pues conciernen a los cruces que hay entre la práctica pedagógica-artística y el proyecto de formación artística global, así como otras condiciones que, a su parecer y desde su experiencia cotidiana, merecen una revisión.

Concepciones y enfoques de la educación musical y dancística

Las concepciones y enfoques sobre la educación musical y dancística en las escuelas del CCOY se encuentran marcadas por una mixtura de niveles educativos, modelos de enseñanza, tradiciones músico-dancísticas, culturas y ámbitos de aprendizaje. Cada escuela tiene sus particularidades en cuanto al énfasis en los niveles, modelos y tradiciones, sin embargo, también coexisten simultáneamente varios de ellos en cada programa y escuela como se ilustra a continuación:

Figura 3. Escuelas y niveles educativos del Centro Cultural Ollin Yoliztli

En el nivel básico, que abarca estudios paralelos a primaria y secundaria, se encuentran el POC, la EIMD y la EDCMX. Estas entidades educativas ofrecen formación inicial con énfasis en el desarrollo integral de lo social, lo artístico y lo humano de sus estudiantes y son de carácter lúdico y comunitario. En el nivel medio superior se ubican la EDCMX, la EDC, la EMOYG y la EMRP. Estas escuelas se encuentran en procesos de sistematización, academización y certificación por parte de la SEP con el objetivo de obtener las facultades para otorgar títulos de estudios técnicos en danza mexicana, danza contemporánea, música de mariachi y música de rock. Son las escuelas que, por el momento histórico por el que están atravesando, se hallan en un estado de negociación sobre las prácticas que ya han sido académicamente aceptadas y sus propias prácticas, ubicando en la mixtura epistemológica y metodológica un punto de resolución de los diversos debates que se desarrollan en su interior. En el nivel superior está la EMVM. Si bien, los conocimientos, repertorios y prácticas de esta escuela están ampliamente legitimados por corresponder al

modelo conservatorio, desde sus orígenes ha estado ligada un enfoque educativo que se sustenta en la práctica; a diferencia de otras instituciones que han puesto su énfasis en el universo teórico.

Formación continua del docente

Fruto del contacto y diálogo con estos docentes, fue posible conocer que había variedad en cuanto a nivel de estudios básicos y de formación profesional y que tienen necesidades muy diversas. Mientras algunos de ellos requieren nivelación en educación básica y media superior, otros tantos docentes cuentan con estudios profesionales truncos y unos más cuentan con estudios finalizados de licenciatura en artes, pedagogía o áreas afines y ahora están interesados en maestrías o estudios especializados. Algunas diferencias respecto del diagnóstico realizado con los docentes del POC, la EMOYG, la EMRP y el área de tradicional de la EIMD, es que la formación de los docentes del área de clásico de la EIMD y los docentes de la EMVM ha sido más escolarizada que autodidacta o nacida del encuentro social. Es decir, estos últimos cursaron estudios académicos en escuelas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, y en muchos casos los concluyeron a nivel licenciatura. A diferencia del aprendizaje en el seno familiar generalizado, como en el caso de los mariachis, o del aprendizaje entre pares a través de la comunidad de amigos, que con frecuencia se da entre los rockeros y los estudiantes del POC. Otro rasgo distintivo es que en EMOYG y la EMRP existe un gran reconocimiento entre los miembros de la comunidad. Es decir, hay un reconocimiento entre pares de los saberes, la experiencia y trayectoria de los que consideran como “buenos músicos”. La percepción que el equipo compartió sobre los docentes del área clásica de la EIMD y la EMVM, fue la del ejercicio de una práctica individual, no tan comunitaria y con mayor énfasis en la competencia entre los pares. Pocos mencionaron querer tomar un curso o taller impartido por sus colegas. En este sentido, habría que reflexionar acerca de las distintas dinámicas que se generan en las diversas escuelas, y cómo éstas hablan de determinadas prácticas y modos de concebir, vivir y enseñar las artes.

También se constató que, tanto en el caso de los músicos como de los bailarines, su formación había durado muchos años. En aquellos casos en los que este grupo de docentes no había logrado concluir los estudios de licenciatura, era debido a que en los últimos grados se habían integrado al mundo

laboral, básicamente como intérpretes, y no habían podido compaginar estudios, vida profesional y vida personal. También se dieron casos de docentes con estudios en el extranjero que no han podido homologar o revalidar sus credenciales en México. De igual manera, se encontró que varios profesores cuentan con estudios de licenciatura completos o truncos en otra especialidad, realizados de forma paralela a los de música. Lo que se halló que es común a músicos, bailarines o coreógrafos, es la gran disciplina, el compromiso y la lealtad institucional que tienen con el CCOY. En todos los casos, los docentes de las escuelas comparten como trabajo y, en muchos casos como vocación, la enseñanza. Así es que muchos de sus intereses en torno a la formación continua están enfocados en temas de pedagogía, metodologías y nuevas estrategias para la enseñanza y creación artística.

Reflexión y análisis de resultados. hallazgos, recomendaciones y discusión

Los hallazgos obtenidos permitirán trazar las pautas a seguir, para dar continuidad al plan de superación profesional que se propone, entre otras tareas, dar paso a la Fase de planeación de estrategias y programas de nivelación académica, la Fase de planeación de programas de formación continua, la Fase de diseño de propuestas curriculares emergentes y a la Fase de diseño de las bases del sistema de posgrado.

Los perfiles docentes y los campos de desarrollo en los que se han desempeñado los profesores que requieren de apoyo para alcanzar su certificación, nos llevan a contemplar posibles vías, que obedecen a necesidades específicas en cada caso.

A continuación, se especificará la relación entre lo contado por los profesores y los perfiles emergentes identificados, para posteriormente detallar el plan de superación profesional según el nivel máximo de estudios alcanzado, los intereses y las alternativas de certificación y superación académica.

Perfiles identificados

Para poder señalar en qué sentido se da el proceso de diversificación y consolidación de perfiles emergentes es necesario exponer, en primera instancia, los perfiles laborales que tradicionalmente se han considerado en la forma-

ción artística de nivel superior. Estos corresponden principalmente a: 1) el rol de intérpretes y/o ejecutantes, ya sea de manera individual o colectiva; 2) compositores y/o coreógrafos; 3) directores; 4) teóricos; 5) investigadores; 6) docentes, entre otros¹¹. Sobre esto es necesario apuntar que, en general, la formación profesional se ha orientado hacia un proceso de hiperespecialización, negando la posibilidad de combinación de más de uno de ellos en la práctica. Reflejo de esto son los distintos planes y programas de estudio de las escuelas de formación profesional musical y dancística del país que fueron analizados para cotejar esta información.

En la revisión de los planes y programas de estudios ya mencionados, se puede observar que éstos no sólo buscan la especialización en una sola área del conocimiento musical o dancístico, sino que, además, estos perfiles están enfocados sólo a ciertas actividades artísticas-escénicas y se acotan a ciertos formatos educativos. Su perspectiva hace referencia casi exclusivamente a las prácticas artísticas-escénicas instaladas en los espacios institucionales y los formatos educativos que corresponden a la formación en el nivel superior. Siendo lo anterior producto del tratamiento que le dan a los objetivos de formación profesional musical y dancística en las escuelas de tradición conservatorial, legitimadas a través del paradigma atomizador y de hiperespecialización que se ha instalado en este tipo de instituciones desde antes de ingresar a las universidades y se ha conservado aún en los procesos de incorporación a éstas y hasta la fecha.

Contrario a los límites que se encuentran en dichas tradiciones propias de los espacios académicos, durante el proceso de entrevistas que se realizaron para este diagnóstico se encontró una gran gama de combinaciones de perfiles, actividades y adaptaciones que los profesores han realizado sobre su práctica artística y docente para responder a las necesidades de los contextos dentro de los cuales se han desarrollado. Es por ello que se le da espacio en esta sección para explicar la forma en que se presentaron dichas diversificaciones y la importancia que tienen en el proceso de formulación del plan de superación profesional, las opciones de certificación y titulación y la propuesta de formación continua. Esto con el objetivo de hacer una propuesta congruente con las necesidades, intereses y perfiles emergentes de estos docentes.

---

11 Esta es una síntesis de lo encontrado en los planes y programas de estudios de distintas escuelas de música y danza de la Ciudad de México como las de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como lo que señalan sus perfiles de egreso.

Esta diversidad en los perfiles profesionales se puede observar desde distintas aristas y, en función de un principio organizador, en este trabajo fueron detectados y clasificados según ciertas condicionantes. La primera atendió a responder, ¿cómo fue la educación artística recibida por cada docente?, tomando en cuenta desde su nivel inicial hasta el nivel superior. Por otro lado, se consideraron la producción artística y docente, en términos de la actividad escénica llevada a cabo por los profesores, la producción de materiales audiovisuales, de audio, escritos, entre otros que dieran cuenta de su presencia en la escena a la que pertenecen, así como la producción académica en términos de publicaciones, presentaciones de ponencias y el trabajo en proyectos de investigación institucional e independiente. Otro aspecto considerado fue la formación continua que se han agenciado estos docentes por cuenta y recursos propios, así como los intereses que expresaron sobre la situación de su programa y escuelas. En este rubro se tomaron en cuenta las inquietudes expresadas en torno al ámbito académico, en términos de concepciones y enfoques de la educación en sus áreas, el diseño curricular de los planes y programas de estudios; la formación continua del docente, según los desafíos con los que se han encontrado en su práctica cotidiana; y, en lo que corresponde al ámbito institucional, para explorar el estado de sus condiciones laborales, la forma en que se lleva a cabo la organización educativa, interacciones y relaciones humanas y las necesidades de infraestructura de sus espacios educativos.

Fue a partir del rastreo de los ámbitos antes mencionados que surgieron las propuestas creativas de los perfiles:

Música de tradición académica en el nivel superior

- Músico ejecutante de instrumentos orquestales
- Músico y docente de instrumentos orquestales
- Músico y docente de teoría musical
- Docente y repertorista acompañante de coros, músicos ejecutantes de instrumentos orquestales y/o bailarines
- Músico, docente y tallerista de ensambles corales, instrumentales de distintas tradiciones académicas (ópera, música antigua, música barroca, música contemporánea)

Música de tradiciones diversas en el nivel inicial y medio superior

- Músico ejecutante en los instrumentos de la tradición en cuestión
- Músico y docente de la tradición en cuestión
- Composición y arreglo
- Músico y versificador
- Músico, bailarín de tradición mexicana y versificador

Música, industria, gestión, salud integral, investigación y producción cultural

- Gestor cultural
- Director y productor de artes escénicas
- Docente en teatro, danza y música
- Músico investigador
- Músico certificado en técnicas somáticas

Música de tradición académica en el nivel inicial y en el contexto comunitario

- Docente en canto y dirección coral
- Docente en instrumentos orquestales y dirección de orquestas juveniles
- Docente en música para población con discapacidad

Danza de tradición académica en el nivel medio superior

- Bailarín de danza clásica
- Bailarín de danza contemporánea
- Bailarín y docente en danza clásica
- Bailarín y docente en danza contemporánea
- Bailarín y coreógrafo
- Director y coreógrafo
- Bailarín, director y coreógrafo
- Gestor cultural
- Director y productor de artes escénicas
- Docente en teatro, danza y música
- Bailarín investigador
- Bailarín certificado en técnicas somáticas

Danza de tradiciones diversas en el nivel inicial y medio superior

- Bailarín de danzas mexicanas
- Bailarín y docente en danzas mexicanas
- Docente en danza para población infantil y juvenil
- Docente en danza para población con discapacidad
- Bailarín y coreógrafo
- Director y coreógrafo
- Bailarín, director y coreógrafo
- Gestor cultural
- Director y productor de artes escénicas
- Docente en teatro, danza y música
- Bailarín investigador
- Bailarín certificado en técnicas somáticas

Se entiende que estas combinaciones del ámbito profesional de los docentes son sólo una muestra de las posibilidades que hay en la diversificación de la práctica artística y docente, emergente en su contacto con los distintos contextos artísticos y educativos por los que transitan los docentes, y sobre las cuales se deben detectar los grados de dominio para formular programas de formación continua con valor curricular. Esto en función de que, a través de la formación continua y la consolidación de programas con esta diversidad de perfiles, se legitime institucionalmente una práctica que ya se ha instalado en el campo laboral.

Campos de desarrollo

El estudio diagnóstico hizo posible reconocer algunas áreas de oportunidad que pueden permitir el perfilamiento de los campos de desarrollo de este grupo de docentes y que, se considera, deben tomarse en cuenta para el diseño de los programas de superación académica, estos campos son:

- Gestión y emprendimiento de proyectos culturales. Seminarios permanentes, con dinámica participativa, para la elaboración de portafolios artísticos, definición de proyectos y búsqueda de fondos económicos.
- Educación – Pedagogía – Didáctica – Currículum – Planeación educativa – Psicología educativa. Enfocadas a la población infantil y juvenil,

- a la educación especializada y a la educación comunitaria. Concepciones actuales de la educación con enfoques lúdicos, holísticos e integrales. Seminarios permanentes, con dinámica participativa, para todas las plantas docentes – Pedagogía de los instrumentos musicales.
- Creación – Improvisación – Arreglo – Composición – Coreografía/ Coreología – Montaje – Dirección dancística, musical, coral y operística – Acompañamiento – Interpretación – Producción. Tomando en cuenta los diversos perfiles que requieren los artistas y los roles que pueden ir tomando y que se irán transformando a lo largo de sus trayectorias. Enfocado tanto para trabajar con niños, jóvenes y adultos.
  - Seminarios de interpretación – Repertorios de diversas tradiciones musicales y dancísticas en ámbitos académicos – Conocimiento de las danzas y músicas tradicionales y sus contextos culturales en las distintas regiones – Desarrollo de un posgrado en interpretación – Cátedra de música de cámara, barroca, antigua y mexicana para diversas dotaciones instrumentales – Taller de ópera – Diseño de vestuario e iluminación – Formación teatral y entrenamiento escénico para cantantes – Prácticas de acompañamiento – Prácticas interdisciplinarias entre músicos, bailarines y cantantes.
  - Música tradicional mexicana: desarrollo histórico de los géneros musicales, los instrumentos tradicionales y composición enfocada en sus dotaciones instrumentales y sus elementos dancísticos.
  - Investigación – Etnomusicología – Musicología – Etnocoreología – Investigación sobre procesos de memoria musical y corporal, procesos mentales, físicos/corporales y emocionales en el aprendizaje musical y dancístico – Musicoterapia – Investigación en docencia de las artes – Investigación sobre nuevas tecnologías y artes escénicas – Investigación sobre la función social de la música y la danza – Pensamiento complejo – Neurociencias: el movimiento como base del conocimiento – Visión conceptual del movimiento.
  - Técnicas somáticas para las artes escénicas – Acondicionamiento físico – Técnicas de relajación y respiración – Área de salud integral: fisiología, foniatría, psicología, nutrición, etcétera. Algunos refieren prácticas específicas: Tai Chi Chuan, Yoga, Pilates, Feldenkrais, Técnica Alexander, Centering, meditación Zen. Manejo del pánico escénico.

El Plan de Superación Profesional

Entre los aspectos fundamentales arrojados por este estudio se destaca la identificación de los niveles de certificación alcanzados por los docentes, además de proporcionar datos específicos de su situación académica, experiencial, del dominio de determinados campos de conocimiento y especialidades. Así también arrojó información valiosa sobre sus intereses, necesidades y problemáticas visualizadas, además de las propuestas que plantean para subsanar y atender tales aspectos.

Toda esta información ha sido crucial para el proceso de profesionalización, pues a partir de ella se podrán valorar los caminos adecuados para cubrir las necesidades formativas de estos docentes, que resulten una posibilidad real de crecimiento y desarrollo profesional. Del mismo modo, se podrán trazar las estrategias de certificación idóneas a la trayectoria y situación específica de cada profesor. Corresponde ahora delinear las rutas a seguir para atender las necesidades expresadas y diseñar las opciones de certificación viables.

Opciones de certificación y titulación

El desarrollo profesional de los artistas tiene una historia muy particular, con procesos de construcción y legitimación del conocimiento muy ligados al saber hacer y a la práctica escénica. Hasta hace algunas décadas, la certificación académica como tal no existía en la vida de los profesionales del arte, además de que nunca fue un obstáculo para pisar un escenario. Debemos tener presente que las instituciones de educación artística no otorgaban grados académicos, sólo concedían diplomas o constancias. El proceso de “certificación”, a través del cual se avalaba un saber, lo constituía el escenario mismo, de ahí que, la posesión de un título no fuera una limitante para la movilidad y acceso a niveles superiores de desarrollo artístico. La universalización de las prácticas académicas en el ámbito de las artes es muy reciente, forma parte de los esquemas globalizadores, que norman la circulación del conocimiento de la vida contemporánea, a nivel mundial. Las condiciones se han transformado en forma acelerada y hoy en día los profesores viven el imperativo de contar con un documento que avale su trayectoria formativa y académica, para poder acceder a ciertas actividades laborales o para continuar con estudios superiores en su campo de especialidad o en otras áreas de su interés.

La situación específica de los artistas ha estado caracterizada por la pertenencia a un medio que no los dotó de las herramientas de certificación que son comunes en otros campos del saber. Así también, porque, aunque estos instrumentos existieran en algunas instituciones, en los hechos no eran cruciales, ni condicionantes para el desempeño profesional, por lo que, muchos artistas no se afanaron en su obtención. El panorama ha cambiado de manera radical y ha puesto a estos docentes en la disyuntiva de la posesión de grados académicos. Sensibles a la realidad que enfrentan los profesores, varias instituciones del país se han dado a la tarea de emprender programas de nivelación académica, con la finalidad de subsanar la falta de documentos de certificación de muchos de sus profesores, que, dicho sea de paso, son poseedores de un sólido saber artístico y docente construido en la práctica y la vida profesional.

El CCOY, en su camino a la conversión en universidad, no puede quedarse al margen de dicho proceso de regularización de la situación académica de sus docentes. En primer lugar, porque así lo requiere el nuevo estatus institucional, pero, sobre todo, porque la solvencia artística y académica de los profesores está más que respaldada. Ante tal situación, se considera indispensable crear los mecanismos que conduzcan a revalidar y complementar prácticas y conocimientos que hagan posible el acceso a los certificados, procurando la homologación adecuada a los conocimientos en cuestión. Para ello, será importante tomar como punto de partida, la existencia a nivel nacional, de las opciones que varias instituciones han creado para apoyar la certificación de los docentes en el campo de arte. Será indispensable revisar estas alternativas de certificación, a fin de considerar dichas experiencias como un referente para construir, a partir de la propia realidad de nuestra institución, aquella que sea congruente con nuestro contexto y características propias.

Los resultados obtenidos en el estudio diagnóstico llevaron a identificar trayectorias artísticas fuertemente apuntaladas en el desarrollo de una vida profesional, con logros evidenciables en las especialidades artísticas de la música y la danza, que además se encuentran vigentes y en plena actividad. Así también, llevaron a visibilizar y reconocer la existencia de un saber pedagógico, que los docentes han construido en el devenir de su propia trayectoria como artistas y como educadores. Se trata de un saber del cual han hecho acopio, a partir de sus inquietudes y búsquedas personales, de sus indagaciones e investigaciones con los medios a su alcance y, también, a través de cursos especializados en temas de educación, didáctica o pedagogía. En dicho proceso muchos de ellos han po-

dido atesorar recursos y herramientas metodológicas originales y con enormes posibilidades para aportar a su campo de conocimiento.

OPCIÓN 1. Certificación de estudios de Licenciatura de casos específicos con alto porcentaje de respaldo académico y de solvencia profesional

Esta opción está enfocada a los docentes que cuentan al momento con evidencias suficientes para cubrir un porcentaje alto de los créditos académicos requeridos para aspirar a la obtención de un título de licenciatura. Son profesores con una vida profesional activa y destacada en su especialidad artística, y que están en condiciones de sustentar un examen de competencias en su campo y avalar ampliamente su experiencia artística y docente a través de un portafolio de evidencias. Para dicho proceso se deberán buscar las vías institucionales existentes que para la realización de dicho proceso.

OPCIÓN 2. Programa de nivelación académica

Esta opción está dirigida a profesores que cuentan con un porcentaje alto de créditos que avalan su formación académica, además de evidencias que sustentan su experiencia docente. Los casos identificados pueden ser canalizados hacia el programa de nivelación académica tendiente a la certificación de estudios de nivel licenciatura y de nivel técnico en las especialidades de educación musical y dancística. Este programa estará diseñado para ofrecer un plan curricular especializado en pedagogía y didáctica de las artes, que contemple el enfoque y principios filosóficos que sustentan el proyecto pedagógico de la institución, así como los contenidos que respondan a las necesidades e intereses formativos expresados por los docentes y que, a su vez, sean congruentes con los campos formativos que caracterizan las prácticas educativas de la institución. Sería deseable el diseño de un plan compacto capaz de ofrecer opciones de acreditación tendiente a completar la formación adquirida en su trayectoria, por medio de paquetes o módulos de especialidad a cursarse en formatos semipresenciales y a distancia, en periodos intersemestrales o pensados para cubrir en jornadas de fines de semana.

El programa estaría enfocado a certificar estudios en docencia musical y dancística, en los niveles técnico y de licenciatura, atendiendo a las especialidades existentes en el propio contexto:

1. Certificación en docencia musical con especialidad en:
  - a. Canto y dirección coral
  - b. Dirección de orquesta infantil y juvenil
  - c. Música tradicional mexicana – diversos géneros
  - d. Mariachi
  - e. Rock
  - f. Gestión cultural y comunitaria
  - g. Gestión y promoción de proyectos artísticos
  - h. Producción artística y musical
2. Certificación en docencia en danza con especialidad en:
  - a. Danza Contemporánea
  - b. Danza tradicional

Formación continua y configuración del sistema de posgrado

En la búsqueda de alternativas de formación continua para los docentes de las escuelas del CCOY se tomó en cuenta la exposición de sus trayectorias docentes y artísticas, considerando en especial aquellos aspectos que hicieron que su actividad académica y profesional se diversificara, los procesos formativos que los marcaron y también las cuestiones que, tanto en su historia particular, como en la historia de su generación, pudieron percibir como carencias dentro de las oportunidades que se les presentaron para profesionalizarse. Entre las necesidades de formación detectadas se pueden distinguir los siguientes rubros:

1. Profundización en temas teórico-prácticos de su especialidad artística
2. Investigación y gestión sobre su escena músico-dancística
3. Educación y psicología del aprendizaje
4. Integralidad en el arte: cuerpo, mente y emoción
5. Estrategias comunitarias para la intervención educativa en artes
6. Arte y tecnología: educación a distancia, herramientas, recursos educativos y producción artística

Lo anterior debe ser tomado en cuenta para el diseño curricular del programa de nivelación académica, de modo que a través de dicho ejercicio sea posible ofrecerles programas de certificación de su interés, así como para activar procesos de formación continua que puedan reforzar sus conocimientos prácticos.

Por otra parte, se retomaron los formatos y temporalidades sobre los cuales los docentes expresaron su preferencia planteando la creación de seminarios, diplomados, cursos, talleres, coloquios, congresos, foros e intercambios internacionales. La combinación de estudios y trabajo por la que tendrán que atravesar estos docentes durante los procesos de certificación y formación continua, derivó en la reflexión sobre lo que podría ser más pertinente para ellos. Por ello se retoma lo propuesto por las modalidades flexibles, los planes y programas de estudios modulares, la educación en línea y aquellos formatos que permitan las actividades semipresenciales y presenciales.

Otro aspecto de central relevancia fueron los niveles de certificación que les gustaría obtener, los cuales corresponden al nivel técnico, licenciatura, maestría, especialización, doctorado y posdoctorado. Por último, y no menos importante, deberán ser tomadas en consideración las necesidades económicas de los docentes, en el sentido de proponer un programa de becas, apoyos y estímulos no sólo en cuanto a los costos de la formación continua, sino en lo que toca a proveer de las condiciones materiales necesarias para que se lleven a cabo, como disponer de espacios de estudio para profundizar en sus actividades formativas.

Algunas áreas de oportunidad que pueden permitir el perfilamiento de los campos de desarrollo de este grupo de docentes y que deben tomarse en cuenta para el diseño de los programas de superación académica son la gestión y emprendimiento de proyectos culturales, bases teórico-metodológicas para la educación artística en todos los niveles.

Los temas que serán contemplados como parte de las propuestas para la formación continua, serán de igual modo útiles para el perfilamiento del sistema de posgrado. Servirán como una especie de monitoreo que conduzca a la configuración de propuestas pertinentes, oportunas y eficaces para cubrir las necesidades formativas de este nivel.

El estudio diagnóstico permitió captar la visión de los profesores ante determinadas problemáticas y carencias, y recoger las sugerencias de contenidos que hicieron con base en la propia experiencia y teniendo en cuenta las necesidades que perciben del contexto social y cultural en el cual se desempeña la profesión artística y docente.

Los programas de formación continua serán diseñados en formatos de cursos, talleres, diplomados, seminarios o conferencias, según sea el caso de las temáticas y los alcances que se considere deben tener.

La institución pluriversa como arquitectura que refleja el cambio epistemológico

La perspectiva decolonial ha abierto una puerta por la cual hemos querido imaginar otra forma de definir la educación artística, así como por la cual entran las formas que adoptan las tradiciones artísticas provenientes de nuestras sociedades colonizadas-occidentalizadas. También representa un desafío enorme para pensar sus formas de enseñanza, transmisión o cultivo, pues una vez insertas en las instituciones profesionales de educación artística, transitan entre encuentros y desencuentros con los valores y concepciones estéticas de la modernidad/colonialidad, fundamentalmente de carácter eurocéntrico, que las permean.

Uno de los hallazgos más importantes en el plano institucional en nuestra experiencia es que pese a las estructuras institucionales legitimadas como “académicas”, existen dentro del marco institucional determinadas esferas que se construyen internamente desde los contenidos, los imaginarios y las subjetividades de sus actores: maestros y aprendices que van a configurar nuevas opciones, nuevas maneras de construir el conocimiento, nuevos estilos de enseñar y de aprender. Éstos emanan esencialmente de las prácticas artísticas pedagógicas que encarnan la cotidianidad educativa más vívida, muchas veces al margen de las estructuras institucionales.

El cambio epistemológico global, de contenidos, de formas y metodologías, tendría que ocurrir también en el contexto de una renovación de las estructuras que arman la institución como arquitectura que cobija estos procesos. En ello proponemos específicamente una actualización de la universidad desde sus funcionalidades y significados como contraparte de la “modernización refleja” – mera copia deformada de los modelos universitarios centrales (Ribeiro, 1967) (Ruiz, por publicar).

Partimos entonces de la experiencia del Centro Cultural Ollin Yoliztli que, gracias a su historia y diversidad, ha logrado desarrollar un modelo propio dentro del universo académico de las prácticas artísticas y que ahora tiene la oportunidad de diseñar su propia estructura institucional, que en vez de limitarlo pueda exponenciarlo. Para ello tenemos que asirnos de una forma de percibir la institucionalidad también en clave decolonial para que sea posi-

ble el despliegue de la noción de “pluriversidad” (Carballo, 2012), misma que de cuenta de modelos híbridos, mixtos y/o flexibles. Todo esto sin prescindir de la tecnología que permite un espacio multisituado y un tempo modular, capaz de adaptarse a los contextos sociales que acojan al modelo educativo. Un eje fundamental en esta búsqueda ha sido la crítica y desprendimiento de los modelos importados de educación superior artística para moldear nuestro trabajo a la realidad de nuestro entorno inmediato y partir desde las personas que encarnan nuestra institución. Es por ello que sistematizamos nuestras propias experiencias, practicamos la autorreflexión y perseguimos una vigilancia ontológica, epistemológica, pragmática y metodológica constante, no sólo de las experiencias pedagógicas sino también de las dinámicas institucionales.

Ante las nuevas demandas de reconceptualización y resignificación del acto educativo en todos los ámbitos, en el proceso de conversión del Centro Cultural Ollin Yoliztli a la Universidad de las Artes, las Culturas y los Saberes Populares Ollin Yoliztli, a la luz del pensamiento decolonial, el centro se plantea una nueva visión como institución desde los espacios y las funcionalidades. Los primeros, en la lógica de la deslocalización a través del uso de las tecnologías; lo que atañe los recursos y las estructuras, así como las formas de acceso que determinarán una cobertura más amplia, inclusiva e interactiva. En la resignificación de las funcionalidades, la clave decolonial descifra la institución como escenario para la *traducción intercultural* “(...) que implica la traducción entre saberes, prácticas y agentes, la creación de espacios de comprensión recíproca entre formas de organización y objetivos de acción para llegar al “acuerdo intercultural” (Palacios, Payán & Ruiz, 2021) (Ruiz, por publicar).

Es en este sentido que “proponemos un tipo de universidad pluriversa, estructurada desde la funcionalidad de los contenidos de esos saberes y prácticas, en el ámbito comunitario y académico, creando nuevas rutas de encuentro y definición de estas interacciones en el contexto educativo universitario, para encontrar nuevos espacios de participación en la virtualidad de las redes y las TIC’s” (Palacios, Payán & Ruiz 2021: 206). Una universidad, donde, las nociones de calidad y excelencia sobrepasen las funciones básicas académica, investigativa y de extensión; sumando una misión esencial de renovación que transite hacia la justicia cognitiva y la solidaridad como forma de conocimiento (De Sousa Santos, 2011). De modo que desde las lógicas propias y múltiples

de evolución de una institución artística educativa mexicana, sea posible interpretar, crear y promover formas alternativas de educar y aprender en artes que, a su vez, pongan las prácticas artísticas, sus procesos y productos en el centro, desde la funcionalidad de sus contenidos y que nos ayuden a ubicar las rutas por las cuales encuentren su propio lugar de definición en el contexto educativo universitario.

Bibliografía

- Área de Investigación y Desarrollo Académico, CCOY (2020). Fase Diagnóstica de Plan de Superación Profesional de las Plantas Docentes del CCOY: EIMD; EDC; EDCMX; EMOYG; EMRP; EMVM y POC. Perfiles para la Universidad de las Artes, las Culturas y los Saberes Populares. Informe Académico.
- Aguirre, M. E. (2013). *Lecturas Inapropiadas desde la Historia la Educación*. Ed. Díaz de Santos-Posgrado en Pedagogía, UNAM.
- Ardoino, Jaques (1991). “El Análisis Multirreferencial” (Patricia Ducoing, traductora), en *En Sciences de Leducation*. Issy-les-Moulineaux, EAP, Collection Recherches et Sciences de l’education.
- Argüello, Andrés (2014). «La perspectiva biográfica en la investigación educativa. Una mirada a sus antecedentes, tendencias y posibilidades», en *Estudios Pedagógicos*, vol. XL, núm. 1, Universidad Austral de Chile Valdivia, pp. 293-308.
- _____(2016). “Pedagogía mixte: contribuciones para una filosofía (decolonial) en la educación desde las Américas”. *Estudios Pedagógicos* XLII, No. 3, 429-447.
- Aróstegui, Julio (2004). *La historia vivida. Sobre la historia del presente*. Alianza Editorial.
- Bertaux, Daniel (2011). “El enfoque biográfico: su validez metodológica, sus potencialidades”, en *Acta Sociológica*, núm. 56, septiembre - diciembre, pp. 61-93.
- Brismat, Nivia Marina (2014). “Instituciones: Una mirada general a su historia conceptual”, en *Revista Científica Guillermo de Ockham*, vol. 12, núm. 2, julio-diciembre, pp. 31-40. Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia [<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105338606004>]

- Burke, Peter (2006). *¿Qué es la historia cultural?* Paidós.
- Camacho, G. (2009). Las culturas musicales de México: un patrimonio germinal. En Fernando Híjar Sánchez, *Cunas, ramas y encuentros sonoros. Doce ensayos sobre patrimonio musical de México* (pp. 25-38). DGCP-CNCA.
- Carballo, F. (2012). “Hacia la cartografía de un nuevo mundo: pensamiento descolonial y desoccidentalización (un diálogo con Walter Dignolo)”, en *Otros Logos*, 3, pp. 237-267.
- Castro-Gomez, S. y Ramón Grosfoguel (Editores) (2007). *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Siglo del Hombre Editores, Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar.
- Castro, Jesús (2013). *Una aproximación enactiva a la cognición musical*, Tesis de Maestría en Ciencias Cognitivas. Posgrado en Ciencias Cognitivas. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
- Coordinación de Transformación Curricular, CCOY (2012). Transformación Curricular del Centro Cultural Ollin Yoliztli. Proyecto, Informes 2009-2012 y Anexos.
- Coordinación de Transformación Curricular, CCOY, (2019). Transformación Curricular del Centro Cultural Ollin Yoliztli. Proyecto de Transformación Curricular 2ª. Etapa: 2016-2019. Informe.
- De Sousa Santos, Boaventura (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*, Ediciones Trilce - Extensión universitaria. Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
- _____(2011). “Epistemologías del Sur”, en *Utopía y Praxis latinoamericana* / Año 16. N° 54 (Julio-Septiembre), *Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social FCES* – Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela, pp. 17-39.
- Del Río, María Dolores (2016). “La escuela encarnada”, en Durand, Julio y Ángela Corengia (Dir.), María Urrutia (Coord.), *Gestionar instituciones educativas socialmente responsables: aprender, servir, innovar. VI Jornadas Académicas de Gestión y Dirección de Instituciones Educativas*, Universidad Austral, Escuela de Educación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ExLibris Teseo Press.
- Didriksson Takayanagui, Axel (2003). “De la reforma a la innovación: la universidad de nuevo necesaria”, en *Perfiles Educativos*, vol. XXV, núm. 101, pp. 23-49, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Edu-

- cación, Ciudad de México, México [<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13210103>]
- Dirección Académica, CCOY (2018). Diagnóstico situacional y de cobertura CCOY. Informe.
- Dirección Académica, CCOY (2018). Semblanza de un proyecto artístico-cultural para la educación (1979-2018), Informe de Gestión.
- Erickson, Frederic (1989). “Métodos cualitativos de investigación sobre la enseñanza”, en Wittroc, Merlin C. *La Investigación de la enseñanza II. Métodos cualitativos y de observación*. Paidós-M.E.C.
- Ferrarotti, Franco (2007). “Las historias de vida como método”, en *Convergencia. Revista de Ciencias Sociales*, vol. 14, núm. 44, mayo-agosto, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, pp. 15-40.
- Flores, Georgina & Araceli Martínez (2013). *Músicos y campesinos. Memoria colectiva de la música y las bandas de viento en Totolapan, Morelos*. Libertad Bajo Palabra Editores.
- Giménez, Gilberto (2009). “Identidad y cultura”, en Hugo Suárez *Tertulia sociológica*. Instituto de Investigaciones Sociales – Universidad Nacional Autónoma de México.
- Goetze, M. (1985). *Factors affecting accuracy in children's singing* [Tesis doctoral, Universidad de Colorado en Boulder]. Dissertation Abstracts International, 46(10), 2955A.
- Gómez, Pedro y Walter Mignolo (2012). *Estéticas decoloniales*. Facultad de Artes ASAB – Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- González, J. (2001). “El paradigma interpretativo en la investigación social y educativa: nuevas respuestas para viejos interrogantes”, en *Cuestiones pedagógicas*, 15, pp. 227-246.
- Guadarrama, Rocío (2019). *Vivir del arte. La condición social de los músicos profesionales en México*, México, Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Cuajimalpa.
- Le Breton, D. (2007). *El sabor del mundo. Una antropología de los sentidos*. Nueva Visión.
- López-Cano, Rubén (2007). “Semiótica, semiótica de la música y semiótica cognitivo-enactiva de la música. Notas para un manual de usuario”. Texto didáctico (actualizado junio 2007). www.lopezcano.net (Consultado el 15 de mayo de 2017).

- Marí, Ricard (2007). “Propuesta de un modelo de diagnóstico en educación”, en *Bordón* 59 (4), pp. 611-626.
- Maturana, H. y Gerda Verden-Zöllner (1993). *Amor y juego. Fundamentos olvidados de lo humano. Desde el patriarcado a la democracia*. Editorial Instituto de Terapia Cognitiva.
- Moncayo, Víctor Manuel (Compilador) (2009). *Orlando Fals Borda, 1925-2008. Una sociología sentipensante para América Latina*, Bogotá, Siglo del Hombre Editores y CLACSO.
- Palacios, Lourdes (2018). *Educación musical en la frontera de la oralidad y la escritura. El caso Ollin Yoliztli* [Tesis de Doctorado en Pedagogía. Posgrado en Pedagogía. Universidad Nacional Autónoma de México]. TESIUNAM - Tesis del Sistema Bibliotecario de la UNAM. [<https://dgb.unam.mx/index.php/catalogos/tesiunam>]
- Palacios, Lourdes, Miviam Ruiz y Mercedes Payán (2021). “Gestión de la educación, los saberes y las prácticas artísticas desde una institución multicultural hacia la universidad pluriversa” en *Memorias del 2o Congreso Iberoamericano Virtual de Gestión Cultural y Promoción Cultural*. Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
- Payán, Mercedes (2018). “¿Existe una escuela de rock en la Ciudad de México? Aproximación etnomusicológica a las prácticas de enseñanza musical en la Escuela de Música del Rock a la Palabra”, en Díaz-Santana, Luis (Coord.), *La investigación musical en las regiones de México*, Zacatecas, Texere Editores y Universidad Autónoma de Zacatecas.
- _____(2020). “Proyecto de Transformación Curricular de la Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli en Garibaldi: un modelo de educación musical en proceso de academización”, en Capistrán, Raúl (Coord.), *Educación musical superior. Reflexiones, aportaciones y actualidades en investigación*, Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes.
- Popkewitz, T., Barry M. Franklin, B. y Miguél A. Pereyra, M. (Comp.) (2003). *Historia Cultural y Educación. Ensayos Críticos sobre Conocimiento y Escolarización*. Ediciones Pomares.
- Ribeiro, Darcy (1967). “La universidad necesaria” en *Suplemento de Gaceta de la Universidad*.

