

Programa de la materia

Desarrollos Actuales en Cognición y Comportamiento III
7º. Semestre, clave 1716

Semestre 2023-1

Día y Horario: JUEVES 12:00 a 15:00 horas

Modalidad: seminario

Temática: Cognición Musical

Recursos: Correo electrónico, Zoom, Teams, Moodle, Classroom.

Pre-requisitos: Formación general en el ámbito musical. Leer textos en el idioma inglés.

Cognición Musical:
el poder evocativo de la música

impartido por:

María Concepción Morán Martínez

Laboratorio de Psicología y Artes Musicales

Ciencias Cognitivas y del Comportamiento

Facultad de Psicología

Universidad Nacional Autónoma de México

moranm@unam.mx

cmoran@fam.unam.mx

psicologia.musica.unam@gmail.com

a manera de preludio....

Las prácticas musicales han acompañado al hombre desde la antigüedad. Por ejemplo, las flautas, estatuillas y herramientas encontradas en las cuevas alemanas de Hohle Fels han aportado nuevas evidencias de que la música era una práctica humana desde hace, por lo menos, 35000 años.

Desde el punto de vista cultural, la función social de la música se muestra en celebraciones y rituales religiosos. Además, muchos de nosotros hemos experimentado el poder evocativo que la música tiene; provoca en nosotros, en pocos instantes, recuerdos, emociones, sensaciones, nos calma, nos anima, nos consuela, nos organiza y sincroniza cuando trabajamos o jugamos.

Desde la mirada de las ciencias cognitivas, el objetivo de este curso es adentrarnos en el estudio de la complejidad de la experiencia musical. Dicha complejidad la observaremos desde una perspectiva mente-cuerpo-entorno, tomando en cuenta aspectos corporeizados. Es decir, nuestra mirada es considerar una perspectiva cognitiva amplia en donde la musicalidad humana se estudie como práctica personal, social y/o cultural.

- I. El curso se divide en tres unidades. En la primera unidad, **del sonido al significado**, se presentan investigaciones que abordan el estudio de la codificación musical.
- II. En la segunda unidad, **cognición enactiva y mente corporeizada**, se analiza el componente metafórico de la experiencia musical.
- III. En la tercera unidad, **las prácticas musicales como recurso para conseguir bienestar en tiempos de crisis**, se ejemplifica la importancia que juegan las prácticas musicales cuando nos enfrentamos a crisis como la que está viviendo la humanidad. Es un orgullo para nuestro Laboratorio de Psicología y Artes Musicales haber participado en la investigación internacional, "Help! I Need Somebody": Music as a Global Resource for Obtaining Wellbeing Goals in Times of Crisis, realizada en el marco de la pandemia provocada por la enfermedad del COVID 19.

Criterios de evaluación del curso:

Tres ensayos en formato APA, <https://normasapa.in/> , uno por cada unidad con un valor de 72%, (24% por ensayo) de la calificación total. Se espera que el alumnado demuestre el manejo del material revisado en cada sección, y, sobre todo, realice aportaciones a cada tema.

Trabajo final 28% de la calificación total. *Estado del arte de un tema elegido por el alumnado* <https://normasapa.net/que-es-el-estado-del-arte/> , y *presentación en el Coloquio Interno*

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Asma, S. (2020). Music and the evolution of embodied cognition. In *Evolutionary Perspectives on Imaginative Culture* (pp. 163-181). Springer, Cham.
- Ball, P. (2016). *El instinto musical: escuchar, pensar y vivir la música*. Turner. Título original: *The Music Instinct. How Music Works and Why We Can't Do Without It* © All rights reserved. The Bodley Head, 2010
- Bencivelli, S., & Rizzo, J. (2011). *Por qué nos gusta la música : Oído, emoción, evolución*. Roca.
- Granot, R., Spitz, D. H., Cherki, B. R., Loui, P., Timmers, R., Schaefer, R. S., ... & Israel, S. (2021). "Help! I need somebody": music as a global resource for obtaining wellbeing goals in times of crisis. *Frontiers in psychology*, 12, 1038.
- Honing, H., Macdonald, S., & Honing, H. (2019). *The evolving animal orchestra: in search of what makes us musical*. The MIT Press.
- Leman, M., Maes, P.J., Nijs, L., Van Dyck, E. (2018). *What Is Embodied Music Cognition?* En: Bader, R. (eds) *Springer Handbook of Systematic Musicology*. Springer Handbooks. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-55004-5_34
- Martínez I. C.(2008) *Cognición enactiva y mente corporeizada: el componente imaginativo y metafórico de la audición musical*, *Estudios de Psicología*, 29:1, 31-48, DOI: 10.1174/021093908783781419
- Sunderland, N., Lewandowski, N., Bendrups, D., & Bartleet, B.-L. (2018). *Music, health and wellbeing: exploring music for health equity and social justice* (1st edition 2018). Palgrave Macmillan.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Aiello, R., & Sloboda, J. A. (Eds.). (1994). *Musical perceptions* (pp. 40-60). New York: Oxford University Press.
- Cox, A. (2016). *Music and embodied cognition: listening, moving, feeling, and thinking*. Indiana University Press
- Cross, I. (2005). Music, meaning, ambiguity and evolution. En D. Miell, R. MacDonald & D. Hargreaves (Eds.), *Musical communication* (pp. 27-44). Oxford: Oxford University Press
- Díaz, J. L., (2010) Música, lenguaje y emoción: una aproximación cerebral. *Revista Salud Mental* (6) 33, pp.543-551.
- Forde, T. W., (2015) The Healing Power of Music. *Scientific American Mind*. New York. 26.
- Frisina, W. G. (2022). Forming One Body with All Things: Organicism and the Pursuit of an Embodied Theory of Mind. *Dao: A Journal of Comparative Philosophy*, 21(1), 107–133. <https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1007/s11712-021-09817-5>
- Gomila, A., Christensen J. F. (2018). On the moral import of the arts: The case of music. *The Arts and The Brain - Psychology and Physiology Beyond Pleasure*, pages 471-484.

- Hallam, S., Cross, I., & Thaut, M. (Eds.). (2016). *Oxford handbook of music psychology* (2^a. Ed.) Oxford University Press.
- Hargreaves, D. J. (1984). The effects of repetition on liking for music. *Journal of research in Music Education*, 32(1), 35-47.
- Hargreaves, D. J. (1986). *The developmental psychology of music*. Cambridge University Press.
- Hargreaves, D. J. (1998). *Música y desarrollo psicológico* (Vol. 126). Graó.
- Hargreaves, D. J., & North, A. C. (1999). The functions of music in everyday life: Redefining the social in music psychology. *Psychology of music*, 27(1), 71-83.
- Hargreaves, D. J., MacDonald, R., & Miell, D. (2005). How do people communicate using music? *Musical communication*, 1, 1-26.
- Hargreaves, D. J., Miell, D., & MacDonald, R. A. R. (2012). *Musical imaginations: multidisciplinary perspectives on creativity, performance and perception*. Oxford University Press.
- Hargreaves, D., Marshall, N., & North, A. (2003). Music education in the twenty-first century: A psychological perspective. *British Journal of Music Education*, 20(2), 147-163.
- Harper, A. (2019). The Origins of Musicality. Ed. by Henkjan Honing. *Music & Letters*, 100(3), 586–589. <https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1093/ml/gcz059>
- Honing, H. (2011). *The Illiterate listener: on music cognition, musicality and methodology*. Vossiuspers UvA.
- Iyer, V. (2002). Embodied mind, situated cognition, and expressive microtiming in African-American music. *Music perception*, 19(3), 387-414.
- Juslin, P. N., & Sloboda, J. (Eds.). (2011). *Handbook of music and emotion: Theory, research, applications*. Oxford University Press.
- Lane, N. D., Mohammad, M., Lin, M., Yang, X., Lu, H., Ali, S., ... & Campbell, A. (2011, May). Bewell: A smartphone application to monitor, model and promote wellbeing. In *5th international ICST conference on pervasive computing technologies for healthcare* (pp. 23-26).
- Lehmann, A. C., Sloboda, J. A., Woody, R. H., & Woody, R. H. (2007). *Psychology for musicians: Understanding and acquiring the skills*. Oxford University Press.
- MacDonald, R., Kreutz, G., & Mitchell, L. (Eds.). (2013). *Music, health, and wellbeing*. Oxford University Press.
- Mantie, R., & Smith, G. D. (Eds.). (2016). *The Oxford handbook of music making and leisure*. Oxford University Press.
- Martínez, I. C. (2014). “La base corporeizada del significado musical”, en *Psicología de la música y del desarrollo. Una exploración interdisciplinaria sobre la musicalidad humana*, comp. Silvia Español (Buenos Aires: Paidós), 71-110.
- Miell, D., MacDonald, R. A. R., & Hargreaves, D. J. (2005). *Musical communication*. Oxford University Press.
- Morán, M. C. (2009) *Psicología y Música: Inteligencia musical y desarrollo estético*. Revista Digital Universitaria [en línea]. 1 de noviembre de 2009,

- Vol. 10, No. 11 Disponible en
Internet: <http://www.revista.unam.mx/vol.10/num11/art73/int73.htm>
- Morán, M. C. (2010). Psicología y arte: la percepción de la música. *Ciencias de la UNAM*, (100), 57- 64. Disponible en
Internet: <http://revistas.unam.mx/index.php/cns/article/view/25386>
- North, A. C., Hargreaves, D. J., & Hargreaves, J. J. (2004). Uses of music in everyday life. *Music perception*, 22(1), 41-77.
- North, A. C., Hargreaves, D. J., & Krause, A. E. (2009). Music and consumer behaviour. *Oxford handbook of music psychology*, 481-490.
- North, A. C., Hargreaves, D. J., & McKendrick, J. (1999). The influence of in-store music on wine selections. *Journal of Applied psychology*, 84(2), 271.
- North, A., & Hargreaves, D. (2008). *The social and applied psychology of music*. OUP Oxford.
- Ockelford, A. (2013). *Applied musicology: using zygonic theory to inform music education, therapy, and psychology research*. Oxford University Press.
- Pietschnig, J., Voracek, M., Formann, A. K. (2010). Mozart effect-Shmozart effect: A meta-analysis. *Intelligence*, 38 (3), 314-323 <https://doi.org/10.1016/j.intell.2010.03.001>
- Poch, S. (2013). *Musicoterapia en psiquiatría*. España: Médica Jims.
- Rauscher, F. H., Shaw, G. L., y Ky, K. N. (1993). Music and spatial task performance. *Nature*, 365 (6447), 611.
- Rentfrow, P. J., & Levitin, D. J. (2019). *Foundations in music psychology: theory and research*. The MIT Press.
- Sacks, O. (2010). *Musicophilia: Tales of music and the brain*. Vintage Canada.
- Schiavio, A., Van der Schyff, D., & Cespedes-Guevara, J. (et al. . (2017). Enacting Musical Emotions. Sense-Making, Dynamic Systems, and the Embodied Mind. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 16(5), 785–809.
- Schneider, A., & Ruschkowski, A. von. (2012). *Systematic musicology: empirical and theoretical studies*. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
- Sinha, Y., Silove, N., Wheeler, D., Williams, K. (2006). Auditory integration training and other sound therapies for autism spectrum disorders: a systematic review. *Arch Dish Child*, 91, 1018-1022.
- Small, C. (1998). *Musicking, the meanings of performing and listening*. New England, USA: Wesleyan University.
- Small, C. (1999). El Musicar: un ritual en el espacio social. *Trans, Revista transcultural de música*
- Stupacher, J., Wrede, M., & Vuust, P. (2022). A brief and efficient stimulus set to create the inverted U-shaped relationship between rhythmic complexity and the sensation of groove. *PLoS ONE*, 17(5), 1–8. <https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1371/journal.pone.0266902>
- Tan, S.-L., Harré, R., & Pfordresher, P. (2010). *Psychology of Music: From Sound to Significance*. Psychology Press.
- Tarrant, M., North, A. C., & Hargreaves, D. J. (2002). Youth identity and music. *Musical identities*, 13, 134-150.
- Woody, R. H. (2021). *Psychology for Musicians: Understanding and Acquiring the Skills*. Oxford University Press.

Yan, F. (2022). Music Psychological Meta-Analysis and Real-Time Measurement Algorithm Based on Nonlinear Dynamic Incremental Internal Model Algorithm. *Scientific Programming*, 1–11. <https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1155/2022/6096377>

TESIS

- Barrera, J. P. (2018). *Música y Esquizofrenia: una mirada de la vivencia esquizofrénica como sistema complejo y su tratamiento a través de la música*. UNAM, CDMX, México. Directora, Concepción Morán; Revisor, Jorge Álvarez
- Camacho, C. R. (2006). *Práctica social y Música: una aproximación psicosocial*. (Tesis de licenciatura) UNAM, México. Asesor Maria de La Luz Javiedes Romero.
- Chávez-Jaime, L. (2019) *Psicología y música: la música coral como herramienta para reducir el estrés laboral* (Tesis de licenciatura) UNAM, México. Directora, Concepción Morán
- García, C. A. P. (2016). *Psicología y música: La música como estrategia para favorecer el vínculo entre madre y niño autista*. México. Tesis de Licenciatura. Facultad de Psicología. UNAM. Directora, Concepción Morán
- García, A. L. (2017). *Música, Salud y Bienestar: una propuesta de políticas culturales en beneficio de lo social e individual por medio de prácticas musicales*. (Tesis de licenciatura) UNAM, México. Directora, Concepción Morán
- Guajardo, J. D. (2016). *Psicología y Arte: una mirada cognitiva dentro de la esfera teatral*. (Tesis de licenciatura) UNAM, México. Directora, Concepción Morán
- Gutiérrez, A. (1998). *Psicología y Arte: la relación entre la educación artística y terapia de juego*. (Tesis de licenciatura) UNAM, México. Directora, Concepción Morán
- Jiménez-Dabdoub, L. D. (2014). *Psicología y música: hacia un estado del arte de la rehabilitación neuropsicológica en pacientes afásicos a través de la música*. (Tesis de licenciatura). UNAM: México. Directora, Concepción Morán
- Jiménez, F. (2003) *La enseñanza de la historia a través del corrido mexicano revolucionario*. México: Tesis de Licenciatura. Facultad de Psicología. UNAM Directora, Concepción Morán.
- Miller, A. I. (2012). *Insights of genius: Imagery and creativity in science and art*. Springer Science & Business Media.
- Miranda, L. (2013). *Psicología y Música: Elaboración de perfiles de desarrollo integral en alumnos de la escuela de música*. México. Tesis de Licenciatura. Facultad de Psicología. UNAM. Directora, Concepción Morán

- Miranda, L. (2016). Evaluación cognitiva del desarrollo integral de los estudiantes de la Facultad de Música UNAM. México: Tesis de Maestría. Facultad de Música. UNAM. Directoras, Concepción Morán y Perez Acosta Gabriela.
- Ortiz, C. M. (2012). Psicología y Música: Rehabilitación motora en un paciente con daño cerebral. México. Tesis de Licenciatura. Facultad de Psicología. UNAM. Directora, Concepción Morán
- Reyes, P. D. (2016). Psicología y Música: La piel como sistema de recepción del sonido en personas con sordera. México. Tesis de Licenciatura. Facultad de Psicología. UNAM. Directora, Concepción Morán
- Rosete, G. H. S. (2013). Evaluación psicofisiológica de los efectos de la música posterior a la ejecución de una tarea estresante. México. Tesis de Licenciatura. Facultad de Psicología. UNAM. Asesor María Dolores Rodríguez Ortiz.
- Sánchez, D. A. (2016). *Psicología y Música: El canto coral como apoyo al desarrollo integral del ser humano*. (Tesis de licenciatura) UNAM, México. Directora, Concepción Morán
- Sánchez, M. A. (2017). *Principio metapsicológico en la estética musical*. (Tesis de licenciatura) UNAM, México. Asesor Juan Carlos Muñoz Bojalil.
- Schmidhuber, J. (2009). Simple algorithmic theory of subjective beauty, novelty, surprise, interestingness, attention, curiosity, creativity, art, science, music, jokes. *Journal of SICE*, 48(1).
- SonicRim, L. S. (2001). Collective creativity. *Design*, 6(3), 1-6.
- Reyes-Pantoja, S. A. (2018) Efecto de la danza movimiento y terapia como intervención complementaria, para el tratamiento de pacientes con trastorno de ansiedad generalizada Tesis que para obtener el grado de Maestría en Ciencias de la Salud (UNAM) Asesor Enrique Octavio Flores Gutiérrez.
- Vazquez-Jons, L. C. (2006) Psicología y música: propuesta de taller de canto y musica prenatal. (Tesis de licenciatura). UNAM: México Asesor María Guadalupe Inda Saenz Romero