

DRA. IRMA SUSANA CARBAJAL VACA

Piano, comunicación y educación

susana.carbajal@edu.uaa.mx

<https://www.researchgate.net/profile/Irma-Susana-Carbajal-Vaca>

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

- Cognición musical
- Educación musical
- Musicología

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

- Semiótica musical
- Enseñanza-aprendizaje de la música
- Procesos de conocimiento y producción musicales

SEMINARIOS IMPARTIDOS

- Seminario de investigación en música
- Fundamentos de investigación cualitativa
- Semiótica cultural
- Educación artística y divulgación de las artes
- Teoría curricular aplicada al análisis y diseño de planes y programas de estudio
- Piano complementario

RESEÑA CURRICULAR

Irma Susana Carbajal Vaca es Instructor de Música por la Universidad de Guadalajara, licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey, Maestra en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio y Doctora en Educación por la Universidad de Guadalajara. Ha realizado distintas estancias académicas en Alemania y ha ejercido la docencia en la Universidad de Guadalajara, la Universidad dual –Cooperative State University– de Baden-Württemberg, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Desde 2016 es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde representa al Cuerpo Académico UAA-CA-117, Educación y Conocimiento de la Música. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y al Consejo Nacional de Investigación Educativa-COMIE. ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-1575-605X>

PUBLICACIONES, GRABACIONES Y/U OBRAS

LIBROS

- Carbajal-Vaca, I. S. (2022). *El hombre detrás del maestro, el amigo detrás del hombre: Jorge Pérez-Gómez en la formación de directores de orquesta*. Universidad Autónoma de Aguascalientes. ISBN 978-607-8834-97-6
- Carbajal-Vaca, I. S. (Coord.) (2022). *La musicología en la formación universitaria: Investigar para comprender*. Universidad Autónoma de Aguascalientes.
<https://libros.uaa.mx/index.php/uaa/catalog/view/163/154/725> ISBN 978-607-8834-67-9
- Carbajal-Vaca, I.-S. (Coord.) (2021). *Historia presente de la educación musical de nivel superior en México: Un acercamiento al panorama nacional en 2020*. Universidad Autónoma de Aguascalientes. <https://libros.uaa.mx/index.php/uaa/catalog/view/122/110/588> ISBN: 978-607-8834-02-0
- Carbajal-Vaca, I. S., Lay Trigo, S., Chamorro Escalante, J.A. (Coordinadores) (2020). *La huella sensible del pasado. Memoria y pasado en el arte y la cultura*. Universidad Autónoma de Aguascalientes. 206 p. https://editorial.uaa.mx/docs/huella_sensible_pasado.pdf ISBN: 978-607-8782-37-6.
- Carbajal-Vaca, I. S. (Coord.) (2020). *Retos y nuevas perspectivas de formación de los músicos universitarios*. Universidad Autónoma de Aguascalientes. 116 p.
https://editorial.uaa.mx/docs/retos_nuevas_perspectivas.pdf ISBN: 978-607-8714-58-2
- Carbajal Vaca, I. S. (2019). *Acreditación de formadores musicales universitarios en México: Historiando los retos educativos desde el tiempo presente*. 184 p. Aguascalientes. Universidad Autónoma de Aguascalientes.
https://editorial.uaa.mx/docs/acreditacion_formadores_musicales.pdf ISBN 978-607-8714-36-0
- Carbajal Vaca, I. S. (2019). *Intencionalidades pedagógicas en la Primera escuela para piano de FritzEmonts: activaciones semióticas en la pluriculturalidad*. Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes. 180 pp.
https://editorial.uaa.mx/docs/intencionalidades_pedagogicas_fritz_emonts.pdf ISBN: 978-607-8714-34-6

- Correa, J. P.; Capistrán Gracia, R. W. y Carbajal Vaca, I. S.; Moreno Martínez, R. R. (Eds.)(2018). *Cuatro perspectivas del aprendizaje y la práctica musical a nivel superior*. Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes.

https://editorial.uaa.mx/catalogo/cac_cuatro_perspectivas_musical_9786078523825.html ISBN: 978-607-8523-82-5

- Correa, J. P., Carbajal, I.S., Capistrán, R. y Moreno, R. (Comps.) (2016). *Educación musical universitaria: Filosofía y estrategias curriculares*. Universidad Autónoma de Aguascalientes. 114 p.

https://editorial.uaa.mx/docs/educacion_musical_universitaria.pdf ISBN: 978-607-8457-93-9

- Carbajal Vaca, Irma Susana (2015) *Aprendizaje Musical en Adultos Principiantes: una aproximación desde la clase de piano*. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo / Instituto de Artes, Cuerpo Académico de Música. 188 pp.

<https://isbnmexico.indautor.cerlalc.org/catalogo.php?mode=detalle&nt=165060> ISBN: 978-607-482-407-0

- Carbajal Vaca, Irma Susana (2014) *Acercamiento Semiótico y Epistemológico al Aprendizaje de la Música*. Colección Graduados. Serie Sociales y Humanidades (6). Universidad de Guadalajara. http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/ppperiod/cgraduados/pdf/2012/acercamiento_2012.pdf ISBN 978-607-742-042-2

CAPÍTULOS

- Correa, J. P. & Carbajal-Vaca, I. S. (2021). *Códigos del significado afectivo de la música*. En Gómez- Goyzueta, X. *Artes, Lengua y Cultura: Construcción de Saberes y Deconstrucción de Conocimiento*. Universidad Autónoma de Aguascalientes, pp. 167-194.

<https://libros.uaa.mx/index.php/uaa/catalog/view/133/124/625> ISBN: 978-607-8834-00-6

- Ortiz-Cortés, M. & Carbajal-Vaca, I. S. (2021). *Movilizaciones semióticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la dirección orquestal*. En Gómez-Goyzueta, X. (Coord). *Artes, Lengua y Cultura: Construcción de Saberes y Deconstrucción de Conocimiento*. Universidad Autónoma de Aguascalientes, pp. 215-234. <https://libros.uaa.mx/index.php/uaa/catalog/view/133/124/625> ISBN: 978-607-8834-00-6

- Sánchez-Herrera, N.-B. & Carbajal-Vaca, I.-S. (2021). *Técnica, vestuario, escena y cuerpo en la danza jazz: signos de su historia en el tiempo presente*. En Gómez-Goyzueta, X. *Artes, Lengua y Cultura: Construcción de Saberes y Deconstrucción de Conocimiento*. Universidad Autónoma de Aguascalientes, pp. 131-150. <https://libros.uaa.mx/index.php/uaa/catalog/view/133/124/625> ISBN: 978-607-8834-00-6
- Carbajal-Vaca, I.-S. (2021). *Ejercitación simétrica. La propuesta pedagógica del pianista mexicano Manuel Delaflor*. En Casillas Casillas, E.; Ramírez Rodríguez, Y. & Femat Díaz, J. A (Coordinadores). *Un acercamiento a la investigación multidisciplinar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes*, 101-108.. <https://omp.uaa.mx/index.php/uaa/catalog/book/104> ISBN 978-607-8782-60-4
- Partida-Valdivia, J.-M. & Carbajal-Vaca I.-S. (2021). *Las posibilidades de la fenomenología de la actitud natural para el análisis de la interacción con instrumentos musicales en niños de edad preescolar*. En Gómez-Gómez, L.-A. & Rivera-Loza, G. (Coords). *Investigación y documentación musical en México: nuevas perspectivas*. INBA, CENART, Cenidim, pp. 149-163 <http://inbadigital.bellasartes.gob.mx:8080/jspui/handle/11271/2674> ISBN: 978-607-605-671-4
- Carbajal-Vaca, I.-S., Capistrán-Gracia, R.-W., Correa-Ortega, J-P. (2021). *Estudiantes como socios: Estrategias del Cuerpo Académico UAA-117 en la formación de investigadores de la música*. En Estrada-Rodríguez, L.-A., Fragoso-Guerrero, C., Gutiérrez-Gallardo, L.-E. y Sastré-Barragán, F. *Perspectivas, pluralismo e interdisciplina en la música. Experiencias e investigaciones en la actualidad*. Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 89-104 <http://www.repositorio.fam.unam.mx/handle/123456789/134> ISBN: 978-607-30-4525-4
- Carbajal-Vaca, I.-S. (2021). *Educación Musical y Orquestas Escolares: Cuestionamientos a la Nueva Escuela Mexicana desde la semiótica del aprendizaje*. En Estrada-Rodríguez, L.A., Gutiérrez- Gallardo, L. E. y Sastré-Barragán, F. *La educación musical en el nivel básico en México. Retos y propuestas actuales*. Universidad Nacional Autónoma de México. <http://www.repositorio.fam.unam.mx/handle/123456789/122> ISBN: 978-607-30-4513-1
- Carbajal-Vaca, I.-S. (2020). *Encuentros y desencuentros en las estrategias didácticas centradas en el estudiante: un ejemplo de autoevaluación docente*. En Carbajal-Vaca, I. S. (Coord). *Retos y nuevas perspectivas de formación de los músicos universitarios*. Universidad Autónoma de Aguascalientes, pp. 97-115. https://editorial.uaa.mx/docs/retos_nuevas_perspectivas.pdf ISBN: 978-607-8714-58- 2.

- Carbajal-Vaca, I.-S. (2020). *Rastreado marcas, pautas y tendencias en la memoria del tiempo presente de la educación musical universitaria en México*. En Carbajal-Vaca, I. S., Lay Trigo, S., Chamorro Escalante, J.A. (Coordinadores) (2020). *La huella sensible del pasado. Memoria y pasado en el arte y la cultura*. Universidad Autónoma de Aguascalientes.

https://editorial.uaa.mx/docs/huella_sensible_pasado.pdf ISBN: 978-607-8782-37-6

- Carbajal-Vaca, I.-S. (2020). *Intencionalidades y experiencias de aprendizaje en la propuesta pedagógica del pianista mexicano Manuel Delaflor*, pp. 197-232. En Capistrán-Gracia, R. W. (Coordinador). *Educación musical superior. Reflexiones, aportaciones y actualidades en investigación*. Universidad Autónoma de Aguascalientes. 6

https://editorial.uaa.mx/catalogo/cac_rc_educacion_musical_superior.html ISBN: 978-607-8782-08-6

- Carbajal-Vaca, I.-S.; Servín-Nájera, O.F. (2020) *Factores que influyeron en la elección profesional: Un acercamiento desde la historia presente a la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes*, pp.61-70. En Capistrán-Gracia, R. W. (Coordinador) *Educación musical superior. Reflexiones, aportaciones y actualidades en investigación*. Universidad Autónoma de Aguascalientes.

https://editorial.uaa.mx/docs/educacion_musical_superior.pdf ISBN: 978-607- 8782-08-6

- Silva-Doray Ledezma, K., y Carbajal Vaca, I. S. (2020). *Ventana al sonido: desde la radio al arte en el paradigma de cognición situada*. En Capistrán Gracia, R. W. *Arte, cultura y sociedad. Provocaciones, intervenciones e investigaciones*. 133-145. Universidad Autónoma de Aguascalientes. https://editorial.uaa.mx/docs/arte_cultura_sociedad.pdf ISBN: 978-607-8714-47-6

- Carbajal Vaca, Irma Susana (2018). *Estrategias de significación: hacia una noesis musical compleja*. En Correa, J. P.; Capistrán Gracia, R. W. y Carbajal Vaca, I. S.; Moreno Martínez, R. R.; *Cuatro perspectivas del aprendizaje y la práctica musical a nivel superior*. Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes, pp. 27-46.

https://editorial.uaa.mx/catalogo/cac_cuatro_perspectivas_musical_9786078523825.html ISBN: 978-607-8523-82-5

- Carbajal Vaca, Irma Susana (2018). *Documentando la historia reciente de la investigación en educación musical: Roger P. Phelps (1920-2014)*. En Pacheco Medina, María Esther. *Perspectiva Histórica del Arte II*. Pachuca de Soto: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pp.169-194. ISBN: 978-607-482-541-1 (Impreso)
- Carbajal Vaca, Irma Susana (2016). *Transmutaciones curriculares: el panorama de la investigación en educación musical en México* en Correa Ortega, J.P., Capistrán Gracia, R.W., Carbajal Vaca, I. S., Moreno Martínez, R. R. (Comps.) *Educación Musical Universitaria: filosofías, currículo y estrategias*. Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes, pp. 27-36. https://editorial.uaa.mx/docs/educacion_musical_universitaria.pdf ISBN: 978-607-8457-93- 9
- Carbajal Vaca, Irma Susana (2016) *De músico a investigador histórico: una ruta sinuosa* en Lorenzo Monterrubio, Carmen (Coord.) *Perspectiva Histórica del Arte I*. Pachuca de Soto, Hidalgo, México: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pp. 141-162. https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/6814/perspectiva_historica_del_arte_1.pdf ISBN: 978-607-482-476-6.

ARTÍCULOS

- Ortiz-Cortes, M., & Carbajal-Vaca, I.-S. (2022). *Nuevas ecologías de aprendizaje en las orquestas infantiles y juveniles de México: Descubriendo las “cualidades mágicas” de la tecnología*. *Aula Abierta*, 51(4), 349–356. <https://doi.org/10.17811/rifie.51.4.2022.349-356> ISSN: 2341-2313 e ISSN: 010-2773
- Carbajal-Vaca, I. S. & Tiscareño-Talavera, H. D. (2022). *Activaciones semióticas para el violín acompañante: Institucionalización de la inteligencia colectiva emergente en escenarios de educación informal*. *Hortus Semioticus* 9, 19-36. Tartu: University of Tartu. <https://www.hortussemioticus.ut.ee/hortus-semioticus-9-2022-02/> ISSN: 1736-3314
- Carbajal Vaca, I. S., Hernández Delgado, J. C., Lara González, S. I., & Martínez Díaz, D. A. (2022). *EGUAA a 10 años de su creación: ¿Hacia una tradición guitarrística?. Epistemus. Revista de estudios en Música, Cognición y Cultura*, 10(1), 80-96 <https://doi.org/10.24215/18530494e041> ISSN: 1853-0494

- Carbajal-Vaca, I.-S.; Silva-Doray-Ledezma, K.-J. (2022). *Producción radiofónica desde casa: Indicios de cambio social en la educación musical universitaria*. En González-Moreno, P.-A.; Figueiredo, S. y Silva, E. *Memorias de la XIII Conferencia Regional Latinoamericana y V Conferencia Regional Panamericana*, ISME Cancún 2021. Educación musical hoy: Miradas renovadoras y contextos de cambio. ISME, pp. 72-77. <https://www.isme.org/other-publications/isme-13th-latin-american-reg-conference-5th-pan-am-reg-conference-proceedings> ISBN: 978-1-922303-07-3
- Carbajal-Vaca, I.-S. (2022). *Semana de la Música: Lo que aprecian los estudiantes en una acción académica universitaria para enfrentar los retos de su historia presente*. MAGOTZI Boletín Científico De Artes Del IA, 10(20), 56-60. <https://doi.org/10.29057/ia.v10i20.8740> ISSN: 2007-4921
- Carbajal-Vaca, I.-S. (2022). *Música e investigación: El Seminario Permanente en la educación universitaria*. MAGOTZI Boletín Científico De Artes Del IA, 10(19), 84-94. <https://doi.org/10.29057/ia.v10i19.7916> ISSN: 2007-4921
- Carbajal-Vaca, I.-S. (2021). *Formación de directores de orquesta: Retos metodológicos en la interpretación de las intencionalidades pedagógicas*. Memoria Electrónica del Congreso Nacional de Investigación Educativa 5(3),1-9. <http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v16/doc/0622.pdf> ISSN: 2594-2433
- De Loera-Pérez, N.-A. (2021). *Exploraciones artísticas transversales: intervención didáctica en telesecundarias*. Memoria Electrónica del Congreso Nacional de Investigación Educativa 5(3), 1-9. COMIE <http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v16/doc/2157.pdf> ISSN: 2594-2433
- Carbajal Vaca, I.-S. (2021). *Oportunidades de la pandemia en la educación musical universitaria: motivación para acciones académicas sustentables*. DOCERE, (25), 30-33. Universidad Autónoma de Aguascalientes. <https://revistas.uaa.mx/index.php/docere/article/view/3457> ISSN: 2683- 2526
- Carbajal-Vaca, I. S. (2021). *Aculturación en los programas de educación musical de nivel superior: Una mirada desde la historia del tiempo presente en la relación*. Revista Internacional de Educación Musical, 9(1), 12-19. <https://doi.org/10.1177/23074841211046710> (<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/23074841211046710>) ISSN: 2307-4841

- Correa-Ortega, J. P. & Carbajal-Vaca, I. S. (2021). *Predictores de desempeño académico y deserción en una Licenciatura en Música en México*. Revista Internacional de Educación Musical, 9(1), 33-41. <https://doi.org/10.1177/23074841211046712>
(<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/23074841211046712>) ISSN: 2307-4841
- Carbajal-Vaca, I. S. (2021). *Provocaciones 2020: La mirada de la comunicación en la educación musical universitaria*. En *Performativa-Música & Músicos Música & Músicos* 1(1). Registro DNDA en trámite. Programa de Biblioteca y Publicaciones de AArPeM, pp. 91-109.
<http://www.performativa.com.ar>
- Carbajal-Vaca, I. S. (2021). *Nuevas sonoridades en la educación musical: Voces universitarias ante la pandemia COVID-19*. MAGOTZI Boletín Científico De Artes Del IA, 9(17), 17-25.
<https://doi.org/10.29057/ia.v9i17.6188> ISSN: 2007-4921
- Carbajal-Vaca, I.-S. y Saez, A. (2020). *Percepción de la educación musical del siglo XXI: un acercamiento fenomenológico a las visiones de docentes universitarios latinoamericanos*. Cuadernos de Análisis y Debate sobre Músicas Latinoamericanas Contemporáneas 3, 156-175. Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. <https://inmcv.cultura.gob.ar/noticia/cuadernos-iii/> ISSN: 2618-4583.
- Carbajal-Vaca, I.-S. (2020). *Implicaciones teórico-metodológicas en la historia presente de la educación musical de nivel superior en México*. Revista Iberoamericana De Educación Superior, 11(32), 133-147. <https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2020.32.818> ISSN 2007-2872
- Carbajal Vaca, I. S. (2019). *Ejercicios simétricos para piano: Experiencias de aprendizaje en profesores y estudiantes universitarios*. En MusicoGuia (Ed.) Conference Proceedings CIVAE 2019. Madrid: MusicoGuia. <http://www.civae.org/proceedings-civae-2019/> pp. 78-80. ISBN 978-84-09-18269-5 e-ISSN: 2445-3641
- Carbajal Vaca, I.-S., Correa-Ortega, J.-P. & Capistrán-Gracia, R. W. (2017). *Historia reciente de la educación musical de nivel superior en México*. Un acercamiento a los retos curriculares de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Memoria Electrónica Congreso Nacional de Investigación Educativa 3(3) 2017-2018. San Luis Potosí, SLP.
<http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/0351.pdf> ISSN: 2007-7246

- Carbajal-Vaca, I.-S. (2017). *Educación musical superior: el desarrollo de competencias profesionales en músicos universitarios*. Memoria Electrónica Congreso Nacional de Investigación Educativa 3(3) 2017-2018. San Luis Potosí:COMIE.

<http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/0081.pdf> ISSN: 2007- 7246

- Carbajal Vaca, Irma Susana y Zimmer Rether, Maria Rita (2017). *Huellas etnográficas en el análisis semiótico del método para piano de Fritz Emonts*, del proyecto de investigación PRODEP PIE 16- 8N en colaboración con la Mtra. Maria Rita Zimmer Rether de la Universidad de Guadalajara. 18o. Seminario de Investigación. Universidad Autónoma de Aguascalientes, 24 de mayo de 2017. Resumen publicado en memoriaelectronica, p. 146.

https://investigacion.uaa.mx/seminario/memoria_abstracts/Memoria_18seminario_2017.pdf

- Carbajal Vaca, I. S. (2016). *La formación de habilidades para la investigación en la licenciatura en música con orientación en pedagogía de la Universidad de Guadalajara*. Arias Ibáñez, R. R. y Medina Zacarías, S. E. (Comps). Memorias del V Coloquio Internacional de Música. Homenaje a Jorge Federico Osorio. Guadalajara: Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño.

Universidad de Guadalajara, pp. 33-40. http://plataforma.cuaad.udg.mx/app/wp-content/themes/CUAAD/documentos/Libro_V_Coloquio.pdf

- Carbajal-Vaca, I.- S. (2016) *Rutinas de estudio para músicos: una propuesta estratégico-creativa*. *Magotzi*. Boletín Científico de Artes 4(7). Pachuca: Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. <http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/ida/n7/e4.html> ISSN: 2007-4921