

Programa Modular de Formación en
PSICOLOGÍA Y MÚSICA

UNED. 2018

En este documento ofrecemos una información extensa sobre los contenidos de nuestro programa.

PARTE FUNDAMENTAL

	Psicología para Músicos		Psicología de la Música
	Experto Universitario	Máster	Máster
Módulo 1 (5 ECTS) Psicología y Música	OBLIGATORIO	OBLIGATORIO	OBLIGATORIO
Módulo 2 (10 ECTS) Fundamentos de Psicología para músicos	OBLIGATORIO	OBLIGATORIO	
Módulo 3 (10 ECTS) Introducción a la Psicología de la Música			OBLIGATORIO
Módulo 4 (10 ECTS) Aplicaciones de la Psicología y técnicas psicológicas para músicos	OBLIGATORIO	OBLIGATORIO	
Módulo 5 (10 ECTS) Evaluación e intervención en Psicología de la Música			OBLIGATORIO
Módulo 6 (15 ECTS) Trabajo Fin de Master en Psicología para músicos		OBLIGATORIO	
Módulo 7 (15 ECTS) Trabajo Fin de Master en Psicología de la Música			OBLIGATORIO

PARTE PRÁCTICA

	Elegir 1 de 3	Elegir 4 de 6	Elegir 4 de 6
Módulo 8 (5 ECTS) Psicología de la música, creatividad y neurociencia	OPTATIVO	OPTATIVO	OPTATIVO
Módulo 9 (5 ECTS) Aspectos psicológicos en la educación musical	OPTATIVO	OPTATIVO	OPTATIVO
Módulo 10 (5 ECTS) Técnicas psicológicas para la mejora en la ejecución musical	OPTATIVO	OPTATIVO	OPTATIVO
Módulo 11 (5 ECTS) Música y Emociones		OPTATIVO	OPTATIVO
Módulo 12 Técnicas psicológicas para prevenir o extinguir la ansiedad escénica		OPTATIVO	OPTATIVO
Módulo 13 (5 ECTS) Metodología de investigación en Psicología de la Música		OPTATIVO	OPTATIVO

MÓDULOS TEÓRICOS

El módulo 1 es común, y se debe cursar en primer lugar, en todas las especialidades. Los módulos 2, 3, 4 y 5 ofrecen los contenidos fundamentales que se deben cursar en cada itinerario (los módulos 2 y 4 en Psicología para Músicos y los módulos 3 y 5 en Psicología de la Música), cada uno de ellos tiene un “peso” de 10 ECTS. Los contenidos se recogen principalmente en documentos escritos (apuntes) que abordan los diversos temas que se tratan, pero también se incluyen algunas videograbaciones de clases impartidas por los profesores del programa o por profesores invitados. Los contenidos de cada tema se estructuran en dos grandes apartados: Contenidos fundamentales y Contenidos complementarios. En todos los casos se incluye una bibliografía seleccionada que permite profundizar en aquellos aspectos que llamen la atención de los estudiantes.

TRABAJO FIN DE MASTER

El programa incluye la realización de un Trabajo Fin de Master en función del itinerario elegido: Trabajo Fin de Master en Psicología para músicos (Módulo 6, 15 ECTS) o Trabajo Fin de Master en Psicología de la Música (Módulo 7, 15 ECTS).

MÓDULOS PRÁCTICOS

Los módulos del 8 al 13 ofrecen contenidos y propuestas de experiencias prácticas que cada alumno debe llevar a cabo. Cada módulo (5 ECTS) consta de entre 2 y 5 talleres en función del tema que abordan y la extensión de cada uno de estos talleres. El contenido de esta parte del programa se presenta en documentos escritos y en otros formatos (audio, video).

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO

En este programa modular de estudios de posgrado, la tutorización permanente y personalizada permite llevar a cabo una evaluación continuada. De esta manera los alumnos reciben feedback de su rendimiento a lo largo de todo el programa y pueden orientar su dedicación de forma adecuada al rendimiento que buscan.

Para evaluar el rendimiento académico de los alumnos, se ha previsto que realicen los ejercicios propuestos por los profesores y las tareas relativas a cada uno de los bloques temáticos que el alumno debe estudiar enviando sus ejercicios a través de internet. Se trata en unos casos de cuestionarios objetivos, en otros de cuestionarios de preguntas cortas, y finalmente en otros casos han de hacer un breve informe de una actividad que se les encomienda realizar.

TUTORIAS

Los alumnos pueden realizar cualquier consulta por correo electrónico (psicologiaymusica@psi.uned.es) y correo ordinario recibir una atención directa, o por video conferencia, previa petición de hora.

En los periodos de realización del trabajo práctico (TFM), los profesores supervisores facilitan un teléfono de contacto al que los alumnos pueden llamar para hacer sus consultas.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE ESPAÑA

Dado que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una universidad pública, que depende del Ministerio Educación de España, los cursos de posgrado que se realizan en ella, están avalados indirectamente por este ministerio.

El programa modular de Psicología y Música, es un “título propio” de la UNED, y puede hacerse valer ante el Ministerio de Educación para el reconocimiento de créditos de formación.

Apuntes para el Módulo 1 (5 ECTS)

Psicología y Música

M1T1- Psicología y Música: fundamentos de su relación

Andrés López de la Llave Rodríguez

Es obvio que Psicología y Música “se interesan” mutuamente”. La música puede ser contemplada como producto artístico de la mente humana. Desde este punto de vista, a la Psicología le interesan y competen, por ejemplo, los aspectos creativos. Los procesos psicológicos que están a la base de cómo se genera, depura y materializa ese producto artístico. En la esfera de lo cognitivo, la memoria, la percepción, la atención son procesos psicológicos “básicos” que resultan de especial interés en el ámbito de la relación entre Psicología y Música. A la Psicología le interesa cómo se aprende a hacer música, a tocar un instrumento; le interesa qué hace que un intérprete se sienta satisfecho con su performance; la Psicología busca poder ayudar al intérprete musical a lograr el máximo nivel interpretativo dentro de sus posibilidades técnicas, con el mínimo desgaste emocional. La Música puede representar un importante elemento estimular en la facilitación de conductas de interacción entre las personas, un estímulo potente en la generación de determinados estados emocionales. La Música es un elemento central de situaciones sociales, generalmente lúdicas; la música, como estímulo y actividad (hacer música, bailar), puede ser de utilidad para ayudar a personas con determinados problemas cognitivos, emocionales y/o comportamentales. Es decir, a la Psicología le interesa la Música también como herramienta en sus procesos de atención y tratamiento. También la Música o, mejor dicho, los músicos (creadores, intérpretes, profesores) están cada vez más interesados en la Psicología. Son muchas las herramientas psicológicas que les pueden ayudar en su actividad. Estas herramientas que tiene utilidad en cualquier contexto en que se produzcan conductas musicales (composición, actuación, aprendizaje), han resultado de especial interés y aplicación en el ámbito de la interpretación musical y en el proceso educativo de aprendizaje musical.

M1T2- Historia de la Psicología de la Música

Basilio Fernández-Morante

La Psicología de la Música como disciplina científica ha tenido un amplio desarrollo en estas últimas décadas. Por su carácter interdisciplinar, cada vez ha ido incorporando más áreas de influencia, en su trayectoria desde sus orígenes a finales del XIX hasta la actualidad. Su historia se podría dividir en cuatro etapas. En la primera tienen lugar los primeros estudios sobre acústica, relacionando mente y órganos sensoriales, la primera tesis acerca de la Educación Musical titulada “Ritmo”, a cargo de Bolton, y los primeros trabajos de Seashore, padre de la Psicología de la Música. En la segunda se construyen multitud de pruebas psicométricas para medir habilidades musicales, y se agudiza la tradicional controversia entre los partidarios de la herencia y el ambiente como determinante en el desarrollo de dichas habilidades. La tercera fase coincide con el desarrollo de la teoría cognitiva, el impulso que supuso en las artes el Proyecto cero liderado por Howard Gardner, y un énfasis en la “cognición musical”. En la última fase que llega hasta la actualidad, se constata una sustitución progresiva del término “psicología de la música” por el de “psicología de la emoción”.

M1T3- Antropología de la música

David Fernández Durán

Uno de los objetivos principales de este tema es aproximar al estudiante al conocimiento de la naturaleza y función de la música a lo largo de la evolución de los seres humanos en sus múltiples perspectivas: cultural, biológica, neuropsicológica y social. Desde nuestros primeros ancestros, en el inicio del paso de la animalidad a la humanidad hasta los roles contemporáneos de uso y aplicaciones de la música. Por otra parte, enmarcados dentro antropología de la música, otros objetivos capacitarán al alumnado a comprender y conocer la evolución del simbolismo musical a lo largo de la historia en la cultura.

M1T4- La creación e interpretación musical desde la perspectiva de la Psicología de la Música

Mª Isabel Gutiérrez Blasco

Uno de los principales focos de interés dentro de la Psicología de la Música es la investigación de la interpretación musical y, en menor grado, de la composición y la improvisación. Los objetivos en este tema son: conocer las aproximaciones científicas a la creación y la interpretación musicales; entender cómo se producen algunas de las habilidades que los intérpretes deben desarrollar y, por lo tanto, elaborar y planificar estrategias para su mejora; y reflexionar sobre los roles e identidades musicales y su relación con el oyente y el usuario de la música. La finalidad de este aprendizaje es la mejor comprensión del fenómeno de la creación y la interpretación musicales para poder participar o intervenir en los múltiples contextos musicales existentes. **CONTENIDOS:** Las aproximaciones científicas a la creación e interpretación musicales. Las identidades musicales. El papel del intérprete. El papel del oyente. El papel del usuario de música. La interpretación musical. Lectura de la notación musical, lectura a primera vista y memoria. Planificación e interpretación. Expresión y emoción en la música. La comunicación estructural. Movimiento y gestualidad en la interpretación musical. Movimiento y colaboración en la interpretación musical. La dirección de agrupaciones musicales: los ensayos. La creación musical. Improvisación. Composición.

M1T5- Cuestiones fundamentales sobre el aprendizaje de las habilidades musicales

Mª Isabel Gutiérrez Blasco

El aprendizaje de las habilidades musicales posee características que lo hacen diferente de otros tipos de aprendizajes debido a las particularidades del fenómeno musical. En este tema se pretende que el alumnado conozca las principales aportaciones que desde la Psicología, en general, y desde la Psicología de la Música, en particular, se han hecho para el entendimiento de los múltiples elementos que conforman el aprendizaje de las habilidades musicales. Su mejor comprensión les permitirá desenvolverse mejor en los diferentes roles desde los que se tiene como principal objetivo el aprendizaje musical: como músicos, profesores de música, orientadores del alumnado y de las familias del alumnado. **CONTENIDOS:** La ciencia y las habilidades musicales. El potencial musical. La motivación. La práctica o el estudio musical. Diferencias individuales en el aprendizaje musical. El papel del profesorado y de las instituciones. El papel de la familia

Apuntes para el Módulo 2 (10 ECTS)

Fundamentos de Psicología para músicos

M2T1- Psicología de la memoria, emoción y lenguaje

Elena Saiz

En este tema conoceremos en primer lugar el Modelo Neuropsicológico de la Percepción Musical de Peretz y Coltheart para pasar a estudiar de forma específica la relación entre tres procesos cognitivos básicos, memoria, emoción y lenguaje, con la escucha y el procesamiento musical. En este tema ahondaremos en los elementos que pueden potenciar el rendimiento en estos tres procesos cognitivos a través de la música y sus posibles aplicaciones prácticas, como aquellos elementos que pueden generar interferencia en los mismos. Todo ello a través del análisis de los principales experimentos realizados en esta área de conocimiento y siempre desde un enfoque práctico.

M2T2- Motivación y emociones en el contexto de la psicología de la música

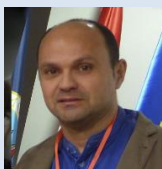
Paula Calvo

Es indudable la importancia de la motivación y los estados afectivos a lo largo de la formación y carrera profesional del músico. La carrera musical supone grandes sacrificios: muchas horas de estudio, dedicación, programación... donde el músico debe dedicar gran parte de su vida diaria a la práctica y estudio de su instrumento. Por consiguiente es de suma importancia el estado motivacional y emocional en el que se encuentre el músico, tanto en los primeros años cuando inicia la actividad, como durante la carrera profesional. Ambas, tanto la motivación como la emoción, que están estrechamente relacionadas, van a orientar al músico en una dirección e influyen en cómo afronte las dificultades, su dedicación, compromiso con las tareas y metas que se proponga.

Por ello en este tema se explicarán los conceptos básicos relacionados con la motivación y la emoción. Las similitudes entre ellas y las diferencias, y cómo influyen en el desarrollo profesional del músico. Nuestra conducta puede estar guiada por motivos primarios y secundarios. En ocasiones esta motivación es interna y viene de un deseo personal de conseguir el éxito independientemente de las recompensas externas. En otras ocasiones la motivación será externa, y estará guiada por la consecución de fama, éxito económico, etc. Esta diferencia es esencial para entender por qué unos músicos disfrutan y siguen adelante con su carrera y otros acaban agotados, abandonan la carrera musical y/o son incapaces de disfrutar con lo que hacen. También se explicará en qué consiste una conducta orientada a metas, su influencia en el rendimiento académico y profesional y la importancia del clima motivacional en el que se desenvuelva el músico. En cuanto al clima motivacional, no tendrán el mismo desempeño un estudiante de música o músico profesional que se encuentra en un clima de perfeccionamiento (donde se reciben refuerzos positivos por parte de los profesores/directores y el clima es de cooperación) que un músico que se encuentra en un clima competitivo o de desempeño (donde prima el castigo

por los errores y se fomenta la competencia entre compañeros). Por ello los padres y profesores a lo largo de la educación musical van a tener un papel clave.

Se expondrán también los conceptos de autoeficacia, autorregulación y automotivación para lograr la consecución de metas. Por otro lado se explicará qué es una emoción, las funciones que tienen y cómo se categorizan (placenteras/displacenteras, activadoras/desactivadoras), cómo respondemos ante ellas (triple sistema de respuesta) y la importancia de estas en la activación y la consecución de nuestros objetivos. Se presentarán también las principales emociones y su relación con el rendimiento (ley de Yerkes-Dodson). Concretamente se expondrá la problemática de la ansiedad escénica y su relación con el rendimiento y la motivación. Para finalizar se explicará la importancia de la atribución causal (locus de control interno/externo), cómo influye en nuestro estado emocional y motivación, y los sesgos cognitivos que dependen de la emoción.

M2T3- Psicología del desarrollo para músicos

Basilio Fernández-Morante

La psicología evolutiva o del desarrollo trata de explicar los cambios relacionados con la edad que se producen en las conductas artísticas, especialmente de los niños. Esta área es de una importancia decisiva tanto para los psicólogos como para los músicos, puesto que la conducta musical, ya sea la percepción, composición, interpretación, o participación en la música en cualquiera de sus facetas, es muy compleja.

A lo largo de este trabajo analizaremos las distintas perspectivas psicológicas que han analizado aspectos relacionados con el desarrollo musical, con especial énfasis en los dos modelos de mayor influencia en el ámbito psico-educativo en general, el de Piaget y el de Vygotski.

A continuación realizaremos un repaso de las principales estructuras cognitivas implicadas en el aprendizaje musical, algunas de las variables del entorno socio-cultural más relacionadas con el desarrollo musical, y su interacción con la práctica y el estudio musical.

Por último se muestran las teorías más relevantes acerca del desarrollo musical o artístico: Moog (1976), Shuter-Dyson y Gabriel (1981), Ross (1984), Swanwick (1991), Swanwick y Tillman (1986), Hargreaves (1996) y Welch (1998).

M2T4- Psicología social de la música

Elena Saiz

Sin duda una de las características más interesantes de la música es su carácter social. La música nos rodea constantemente: en el coche, en las grandes superficies, en la publicidad o en el ascensor. Pero también en contextos lúdicos como conciertos o fiestas. En este tema estudiaremos ese carácter social de la música tratando diferentes cuestiones de investigación actuales. Estudiaremos el concepto de preferencia musical y los factores que afectan a la misma, conoceremos el efecto real de la personalidad del oyente sobre su reacción a la música, abordaremos la cuestión de los estereotipos en el contexto de la música y cómo evolucionan las preferencias a lo largo del ciclo vital. Finalizaremos este bloque analizando las limitaciones actuales en este campo y hacia donde puede continuar la investigación.

M2T5- Psicología de la Personalidad para músicos

Andrés López de la Llave

El conocimiento de las variables de personalidad resulta un elemento indispensable para comprender las conductas relacionadas con la música. Nuestro objetivo es presentar de forma introductoria los principales aspectos de la Psicología de la Personalidad que van a resultar de utilidad para profesores, directores y músicos en general. Se exponen los principales modelos de investigación en esta área de la Psicología, así como la posible aplicación de sus aportaciones a la mejora de la expresión, creación y comprensión de los fenómenos relacionados con la música.

Apuntes para el Módulo 3 (10 ECTS)

Introducción a la Psicología de la Música

M3T1- Fundamentos de música para psicólogos

Francisco García Álvarez

El objetivo principal de este tema es dotar al alumnado de una herramienta que le permita entender términos y conceptos utilizados habitualmente en música. La no exigencia de conocimientos previos en materia musical, para cursar este máster, confieren a este tema la responsabilidad de minimizar las dudas más comunes que pueden encontrarse en los textos sobre música. Otros objetivos que se pretenden es dotar de unas competencias formativas precisas que les permitan iniciarse en la investigación en el área –tan novedosa en nuestro entorno– de la psicología de la música. La competencia que se pretende adquirir en este tema es poseer los conocimientos mínimos necesarios sobre música, imprescindibles para el ulterior desarrollo satisfactorio del máster.

M3T2-Música, memoria, emoción y lenguaje

David Fernández Durán

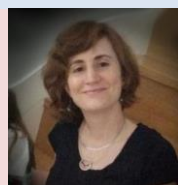
INFORMACION EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN. DISPONIBLE PROXIMAMENTE

M3T3-Mecanismos de agrupamiento perceptivo e ilusiones

José Manuel Reales Avilés

Al igual que sucede en visión, las características de nuestro procesamiento perceptivo de estímulos musicales puede investigarse atendiendo a las leyes de agrupamiento perceptivo que se manifiestan en nuestra conducta y experiencia, así como en las ilusiones a las que nos vemos expuestos. La percepción de una melodía es un proceso que damos por sentado pero que implica una enorme cantidad de procesos de aprendizaje, memoria y percepción de patrones. En este capítulo se desarrolla una explicación de cómo organizamos perceptiva y cognitivamente una melodía de forma coherente a partir de una corriente de tonos separados. Para ello utilizaremos los principios gestálticos aplicados a la música e indagaremos en el análisis auditivo de escenas.

M3T4- Psicología del desarrollo musical

Pastora Martínez-Castilla

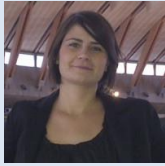
Partiendo de los modelos más actuales sobre el desarrollo humano, en esta asignatura abordaremos el desarrollo musical a lo largo de la ontogénesis. Estudiaremos, además, el impacto de la música y de la formación musical en el desarrollo de otras funciones psicológicas. Finalmente, trataremos distintas situaciones evolutivas en las que el desarrollo musical puede verse afectado. Índice de contenidos: Fundamentos para el estudio psicológico del desarrollo musical. Desarrollo musical temprano,. Desarrollo musical desde la infancia a la edad adulta. Impacto de la música sobre el

desarrollo psicológico. Alteraciones del desarrollo musical. Desarrollo musical en personas con trastornos del neurodesarrollo

M3T5- Psicopatología, Personalidad y Distonía focal en músicos

Julia García Escalera y Isabel Orenes

El libro *Psicopatología en los músicos* trata en profundidad la evidencia científica acumulada hasta la fecha respecto a los trastornos psicológicos más comunes en los músicos. Se tratan, entre otros, los trastornos del sueño-vigilia, los trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos ansioso-depresivos y los trastornos asociados a factores de estrés. Además, se desarrollan en profundidad los aspectos psicológicos implicados a la distonía focal.

Apuntes para el Módulo 4 (10 ECTS)

Aplicaciones de la Psicología y técnicas psicológicas para músicos

M4T1- El aprendizaje de las habilidades musicales

Miren Zubeldía

El objetivo principal de este tema es que el/la estudiante se familiarice con las aportaciones de la psicología de la música en el campo de la enseñanza-aprendizaje musical. Otros objetivos son conocer y comprender: los aspectos evolutivos, el peso de los factores genéticos y los ambientales, o los procesos que tienen lugar en el aprendizaje musical. La adquisición de las habilidades musicales se aborda desde la perspectiva de la interpretación musical y los aspectos tratados son: el potencial musical; los factores ambientales; el rol de la familia, las instituciones y los profesores en el apoyo del aprendizaje musical; las diferencias individuales en el aprendizaje de las habilidades musicales; la motivación; y la práctica o el estudio musical. Tras adquirir estos conocimientos se espera que el alumno/a sea capaz de relacionarlos y transferirlos con su experiencia como músico (intérprete o docente) para el enriquecimiento y la mejora de su ejercicio profesional.

M4T2- Técnicas operantes para músicos

Andrés García García

M4T3- Activación y nivel óptimo de ejecución musical

Marta G. Garay

En el momento de la actuación, la activación fisiológica es el factor de éxito más importante. Si el cuerpo no está preparado no rendirá al máximo, aunque la confianza, motivación y técnica sean elevadas. En este taller trabajamos en profundidad en qué consiste el concepto de “nivel de activación óptimo”, los síntomas de niveles inadecuados y cómo regularlos atendiendo a la diversidad individual

M4T4- Entrenamiento mental en músicos

Rafael García Martínez

Mediante la visualización y el estudio mental disponemos de recursos muy valiosos para optimizar la actividad del músico en áreas tan sensibles como el estudio, la concentración, la memoria o la preparación para las actuaciones. Numerosas investigaciones psicológicas, junto a la experiencia de destacados concertistas y pedagogos, aconsejan la incorporación del entrenamiento mental como herramienta capaz de incidir positivamente en el rendimiento musical. Dichas evidencias han estimulado en los últimos años la introducción de este tipo de práctica en la formación musical.

Este tema ofrece información clave en relación con la fundamentación de la práctica mental y su aplicación. El propósito principal consiste en mejorar diversos aspectos relacionados con la ejecución musical mediante el desarrollo de habilidades cognitivas encargadas de su representación mental. Esto incluye la representación sonora de los

contenidos musicales, la representación visual de los gestos, actitud corporal y escénica, la representación de las sensaciones cinestésicas, y la representación de diversos de estados emocionales. Se presentará la metodología esencial para conseguir los mejores resultados en la práctica mental, así como sus diferentes aplicaciones.

M4T5- Determinantes psicológicos de la actuación artística exitosa

Patricia Blanco Piñeiro

El músico, como artista que es, suele verse inmerso en un ambiente de elevada exigencia y perfeccionismo. Además, la profesión del músico es una carrera longeva que atraviesa todas las etapas de maduración del individuo, caracterizada por un inicio muy precoz, cuando todavía existe inmadurez física y psicológica. Sin embargo, su formación es, desde el principio, de corte profesional, implicando una sobrecarga de trabajo considerable en condiciones de elevada competitividad y escaso tiempo de ocio. Este tema tiene como objetivo que el alumno comprenda que no solo las habilidades técnico-musicales son las responsables del éxito de la actuación artística sino también algunos determinantes psicológicos que, asimismo, ha de conocer y comprender. Para ello se tratan conceptos como: autoeficacia, autoconfianza, locus de control, motivación, control de la activación, memoria y concentración. Además, se mostrará la utilidad del cuestionario “Determinantes psicológicos de la actuación artística exitosa y los ensayos útiles” (López de la Llave, Pérez Llantada y Romero, 2005) para la obtención de un perfil psicológico del músico que le permita orientar su entrenamiento en las habilidades psicológicas necesarias para la mejora de su rendimiento musical.

Apuntes para el Módulo 5 (10 ECTS)

Evaluación e intervención en Psicología de la Música

M5T1- Técnicas de Evaluación psicológica en Psicología de la Música

David Fernández Durán

INFORMACION EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN. DISPONIBLE PROXIMAMENTE

M5T2- Técnicas para el trabajo psicológico con músicos: el caso de la ansiedad escénica.

Francisco de Paula Ortiz

Una de las mayores dificultades con que se ha de enfrentar un músico, desde el inicio de su desarrollo formativo hasta la realización de la carrera profesional, es reproducir al mismo nivel de perfección musical lo trabajado y conseguido en contexto de estudio individualizado, aula, habitación, clase., a un escenario o frente a un auditorio de personas que esperan escuchar su interpretación. En este sentido, la ansiedad escénica puede ser el fin de las aspiraciones musicales de cualquier estudiante o profesional, además de reportar un elenco de trastornos y problemas asociados de gran significación, por lo que comprender los mecanismos y complejas interacciones de todos los elementos que intervienen en su desarrollo es uno de los más importantes asuntos que la Psicología puede aportar en este ámbito.

Es por ello que el objetivo de este tema es por un lado, conocer en profundidad la naturaleza de la ansiedad escénica a partir de las diferentes concepciones y formulaciones que desde la investigación empírica existen, y por otro, mostrar los distintos estudios y enfoques de intervención y tratamiento psicológico más adecuados para estos casos.

M5T3 Variables psicológicas relacionadas con el rendimiento musical óptimo

Patricia Blanco Piñeiro

La profesión artística requiere del más alto rendimiento posible en un ambiente de elevada exigencia y perfeccionismo. La carrera musical se caracteriza por atravesar todas las etapas madurativas del individuo, el inicio precoz de los estudios y una importante sobrecarga de trabajo en condiciones de elevada competitividad. En muchas ocasiones, esto deriva en patologías del sistema músculo-esquelético del músico y dificultades en su gestión de las emociones. En este contexto, el rol del psicólogo, presente ya en equipos multidisciplinares en otros campos de desarrollo profesional como el deporte, sigue estando ausente en el ámbito musical. Sin embargo, la psicología de la interpretación musical constituye un campo de especialización necesario. Nuestro objetivo es que el alumno comprenda cómo intervienen diversas variables psicológicas (autoeficacia, motivación, etc.) en la adquisición y desarrollo de las habilidades técnico-musicales, y conozca procedimientos e instrumentos de evaluación útiles para obtener un perfil psicológico del músico que sirva como punto de partida para la prescripción del tratamiento psicológico o psico-pedagógico correspondiente.

M5T4- Neuropsicología y Música

Elisa Victoria Iruzubieta Pickman

En este libro confluye la evidencia científica generada por la neurociencia y la neuropsicología cognitiva en las últimas décadas, basada en la comprensión de cómo el cerebro se las arregla para aprender e interpretar música, como producto de la cognición humana. El objetivo es que el alumnado de este Master pueda establecer los mejores procedimientos para la enseñanza y aprendizaje de la música, basándose en el conocimiento neuropsicológico. Este libro se organiza en tres secciones principales. En primer lugar, se ofrecen unos conceptos básicos acerca del sistema nervioso, de los sistemas sensitivos y motores que subyacen a la música, y de los procesos cerebrales y las redes neurales específicas en las que se sustenta el procesamiento musical. En segundo lugar, se abordan los diferentes trastornos o alteraciones neurológicas que pueden afectar al aprendizaje e interpretación de la música. Finalmente, se hace un repaso de las principales estrategias basadas en el funcionamiento del cerebro para el desarrollo y refuerzo de las habilidades neurocognitivas.

M5T5- La musicoterapia como herramienta de trabajo psicológico para la prevención y ayuda en diversos problemas

Pilar Lago

La Musicoterapia se enmarca dentro de las llamadas Terapias Creativas o Artísticas entre las que podemos destacar: el Psicodrama-Psicomúsica (centrado en la dramatización), el Arte-terapia (especialmente dedicada a las artes plásticas), y la Danzaterapia (basada en el movimiento y la expresión corporal), etc. La Musicoterapia viene utilizándose desde hace muchos años en el tratamiento de problemas y enfermedades de índole psíquico, físico y/o sensorial, convirtiéndola en una de las más importantes herramientas de trabajo en el campo de salud.

Apuntes para el Módulo 6 (15 ECTS)

TFM

M6T1- Guía para la realización del TFM en Psicología para músicos

Mª Carmen Pérez-Llantada y Mª Araceli Maciá Antón

INFORMACION EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN. DISPONIBLE PROXIMAMENTE

Apuntes para el Módulo 7 (15 ECTS)

TFM

M6T1- Guía para la realización del TFM en Psicología de la Música

Mª Carmen Pérez-Llantada y Mª Araceli Maciá Antón

INFORMACION EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN. DISPONIBLE PROXIMAMENTE

Apuntes para los Módulos de talleres prácticos

MÓDULO 8.

PSICOLOGÍA DE LA MÚSICA, ANTROPOLOGÍA, CREATIVIDAD Y NEUROCIENCIA

T81.- Antropología de la música

Francisco de Paula Ortiz y David Durán

A través de diferentes medios de documentación e información (registros fonográficos, audiovisuales, imágenes, música notada, etc.), se pretende alcanzar el objetivo principal de este taller, que consiste en obtener una visión global del rol de la música en diferentes culturas a lo largo del mundo. Tomando como punto de partida el seminal ensayo de John Blaking, how musical is man? Reformulamos la pregunta ¿Por qué el hombre es musical? atendiendo a los ciclos biológico-culturales, desde el nacimiento a la muerte, pasando por diversidad de ritos y experiencias vitales que acompaña la música en el devenir del hombre como “especie simbólica”. Con el material presentado se proponen, además, ejercicios, actividades prácticas y pautas de observación, comparación y análisis.

T82.- Creatividad y educación musical.

Pino Díaz

Es innegable la vertiente creativa de la música. La música es un proceso creativo que atañe no solo al trabajo de un compositor, sino también, al intérprete e incluso al receptor de la obra sonora. Son numerosos los expertos que demandan la revisión de las técnicas y la didáctica de la música con el fin de favorecer en mayor medida la formación de maestros creativos, abiertos, que entiendan la música y la práctica musical a partir de la experimentación y el descubrimiento musical (Bernal, 2006). Afrontar la formación de músicos desde una perspectiva creativa requiere, para comenzar, de cuatro cuestiones esenciales:

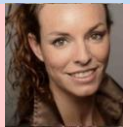
- 1- Comprender a qué nos referimos cuando hablamos de creatividad
- 2- Qué variables pueden considerarse “ingredientes esenciales” de las conductas creativas
- 3- Conocer los indicadores de creatividad que nos van a permitir organizar y evaluar productos, conductas y actitudes creativas
- 4- Identificar procesos que estimulen y pongan en marcha competencias creativas (analogía, combinación,)

T83.- La inteligencia musical desde la perspectiva de la teoría de las Inteligencias Múltiples de H. Gardner.

Laura Moral Bofill

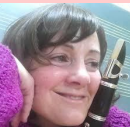
La Teoría de las Inteligencias Múltiples nos ofrece un marco para conocer en profundidad los procesos y características de la inteligencia musical, lo cual es de inestimable ayuda para que el profesorado invierta tiempo suficiente en la construcción de habilidades y en la integración de los diferentes sistemas implicados en el aprendizaje musical, convirtiéndose en una herramienta para su optimización desde la educación. Tocar un instrumento, por ejemplo, depende de un trabajo atento a los diferentes aspectos que conducirán a un buen aprendizaje, desde los procesos más medulares de la inteligencia musical hasta el pensamiento matemático o de desarrollo de habilidades psicomotoras complejas.

T84.- Taller de Aprendizaje desde distintas Culturas Musicales.

Amalia Casas

En este taller se revisan distintos modos de aprendizaje musical, desde formas más analíticas hasta las más corporeizadas, con el fin de poder capacitar a los futuros docentes e investigadores musicales de las estructuras conceptuales y herramientas que les permitan: trabajar contra la exclusión, desarrollar la tolerancia y educar en la construcción de entornos comunicativos, adaptar la educación musical a la diversidad de alumnado, respetar el derecho a la propia identidad y hacerlo compatible con promover la igualdad de oportunidades en la adquisición de habilidades complejas para incorporarse activamente en el mundo actual.

T85.- Taller de Neurociencia

Elisa Victoria Iruzubieta Pickman

En este taller se ofrece una aproximación desde la neurociencia a los fundamentos teóricos, artísticos y científicos de las experiencias sinestésicas. Para muchas personas que trabajan en neurociencia, y para algunos de los que no están en este ámbito, la sinestesia refiere de forma explícita a un modo relativamente inusual de percepción en el que se evoca automáticamente las sensaciones o las cualidades sensoriales de otra modalidad. Así, cuando una persona sinestésica percibe un estímulo sensorial, por ejemplo, cuando escucha una nota musical, la nota no sólo la percibe más o menos aguda sino que además tiene sabor o color. Como veremos en la primera parte de este taller, desde hace más de un siglo la sinestesia es un tema de investigación, discusión y debate: ha sido probada, diseccionada y evaluada desde varias perspectivas privilegiadas, como la percepción, el lenguaje, la personalidad y la neurofisiología. También ha sido tema de investigación en la literatura y las artes, tocando de forma fascinante la cognición y la percepción. En el segundo apartado de este taller se ofrecen experiencias de sentir sinestésico, para finalizar con experiencias audiovisuales de sinestesia individual, que pueden ser implementadas de forma experimental con los alumnos, como recurso didáctico para el desarrollo de la expresión musical en el aula.

MÓDULO 9.

ASPECTOS PSICOLÓGICOS EN LA EDUCACIÓN MUSICAL

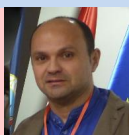
T91.- Afrontamiento del burnout en docentes de música.

Basilio Fernández Morante

El síndrome de Burnou , que se suele traducir en castellano como “estar quemado”, es una situación que experimentan algunos profesionales, especialmente los dedicados a trabajos de carácter asistencial, y que se caracteriza por un elevado agotamiento emocional y respuestas de despersonalización hacia los demás, llegando a ser ineficaces para el desempeño adecuado de su trabajo.

En estas últimas décadas, la investigación ha sido muy intensa sobre este fenómeno en áreas muy diversas, hasta alcanzar el reconocimiento de riesgo psicosocial. Al mismo tiempo, la utilización del término burnout se ha ido generalizando, especialmente en el ámbito popular (no científico), e incluso entre el profesorado se ha ido asentando la concepción de que el burnout es sinónimo de “estrés laboral” o “malestar docente”.

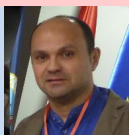
Este trabajo explica brevemente en qué consiste el síndrome, y qué es lo que lo diferencia de otros conceptos relacionados, así como unas pautas para prevenirlo en el ámbito del docente de música.

T92.-Violencia psicológica en la Educación musical

Basilio Fernández Morante

Posiblemente el mayor tabú que existe alrededor de las enseñanzas musicales sea, posiblemente la utilización intencional de la violencia psicológica en las aulas. En las últimas décadas la investigación ha ido poniendo de manifiesto ciertas claves que ponen encima de la mesa una problemática que rompe dicho estereotipo de clases ideales. En el contexto latinoamericano Orlando Musumeci englobó todas las características de un enfoque tradicional en la enseñanza musical enfatizando casos de violencia psicológica como “humanamente incompatible”, en contraste con el punto de vista ético y saludable del enfoque humanamente compatible.

T93.- Aspectos psicológicos del modelo de enseñanza/aprendizaje en Conservatorios.

Basilio Fernández Morante

En este taller definimos las características del sistema de conservatorio tradicional, destacando sus puntos fuertes y asignaturas pendientes. Reflexionaremos sobre los aspectos psicológicos que intervienen en los diferentes protagonistas y contextos haciendo hincapié en elementos prácticos que puedan suponer una mejora con respecto a la situación actual

T94.- Estrategias psicológicas para la lectura a primera vista y la memorización musical.

Miren Zubeldía

El conocimiento actual sobre el procesamiento de la información y su funcionamiento físico tiene unas claras implicaciones para el estudio y el aprendizaje musical. Existe una

amplia literatura psicológica sobre los mecanismos de memorización y recuperación de la información que nos ayudan a comprender cómo se produce este mismo proceso al internalizar y recuperar la música en nuestra memoria. En cuanto a la habilidad de leer a primera vista, ésta se considera a menudo un don innato al igual que la capacidad de improvisar, que se tiene o no se tiene. Sin embargo, se trata de una habilidad que se puede mejorar mediante el entrenamiento estructurado. En este taller se analizarán los procesos mentales que tienen lugar en la memorización musical y en la lectura a primera vista (por ejemplo, el reconocimiento de patrones) y se trabajará en la mejora de ambas habilidades a través de un entrenamiento estructurado y el aumento de las habilidades musicales generativa

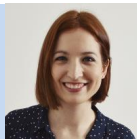
T95.- Taller de Neuropsicología de la Educación Musical

Elisa Iruzbieta Pickman

El objetivo principal de este taller es la aproximación del mundo de la neurociencia, la neuropsicología y la educación, a la práctica diaria de la enseñanza musical en niños, adolescentes y adultos, de modo que el estudiante de este Máster pueda integrar y aplicar a su docencia diaria, o, a las intervenciones efectuadas en su consulta, los conocimientos del cerebro trabajados en el módulo de Neuropsicología y Música. En la primera parte de este taller se abordan los últimos conocimientos sobre el cerebro en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje de la música. En el segundo apartado se ofrece una propuesta de intervención de índole biopsicosocial, y de abordaje multimodal, aportando peso específico a la actuación con padres y profesorado; a partir de la implementación de un programa para el control del sueño, la nutrición, el ambiente familiar, emocional y social, y de un programa neurodidáctico, centrado en las últimas conclusiones sobre el papel de las neuronas espejo y de las funciones ejecutivas aplicadas al aprendizaje musical.

MÓDULO 10.

TÉCNICAS PSICOLÓGICAS PARA LA MEJORA EN LA EJECUCIÓN MUSICAL

T101.-Estrategias Psicológicas para el alto rendimiento.

Marta G. Garay

En este taller se describen de modo práctico las técnicas más efectivas para el trabajo con músicos divididas en tres momentos temporales: antes del concierto, durante la actuación y después de la actuación. Se aportan pautas para la aplicación en contextos reales de estrategias como: establecimiento de objetivos, activación, control de pensamiento, visualización, gestión de ensayos, concentración, respiración diafragmática, rutinas pre-actuación, atribuciones causales y reestructuración de objetivos.

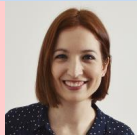
T103.- Ensayar y entrenar habilidades psicológicas al mismo tiempo para mejorar la autoeficacia, la motivación y el rendimiento musical (parte 1).

Patricia Blanco Piñeiro

T103.- Ensayar y entrenar habilidades psicológicas al mismo tiempo para mejorar la autoeficacia, la motivación y el rendimiento musical (parte 2).

Patricia Blanco Piñeiro

T104.-Técnicas operantes para la mejora en la ejecución musical.

Marta G. Garay

En este taller se trabajan las habilidades necesarias para aplicar técnicas de modificación de conducta. Tras años de investigación, se han determinado claramente los componentes que permiten adquirir, mantener, reducir o incluso eliminar comportamientos. Resultan útiles para el músico tanto en la organización del estudio como en la puesta en escena.

T105.-Técnicas psicológicas e intervenciones para la excelencia musical.

Miren Zubeldía

Actualmente existen técnicas e intervenciones pioneras que se utilizan para mejorar la interpretación en la música. La salud física, la técnica Alexander, la auto-regulación fisiológica (el biofeedback, el neurofeedback), el entrenamiento en habilidades mentales, o la expresividad y comunicación musical son ejemplos de técnicas que provienen de muy diversos campos. Algunas de las técnicas mencionadas se han empezado a aplicar y probar muy recientemente en el campo de la música. Por ejemplo, la auto-regulación fisiológica consiste en técnicas diseñadas para que las personas tengan el poder de controlar los procesos fisiológicos a través de la actividad mental. Este taller tiene como objetivo presentar algunas técnicas psicológicas e intervenciones y a la vez capacitar a los alumnos/as para que puedan experimentar con ellas en su práctica musical. Se plantearán ejercicios para el entrenamiento de habilidades que son fundamentales para los intérpretes musicales, a través de técnicas de relajación selectiva, técnicas de visualización o el método de aprendizaje por retroalimentación (feedback) de la expresividad musical.

MÓDULO 11.

MÚSICA Y EMOCIONES

T111.-Psicología de las emociones positivas.

Lourdes López de la Llave

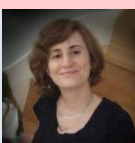
INFORMACION EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN. DISPONIBLE PROXIMAMENTE

T112.- Psicología del Coaching.

José María Buceta

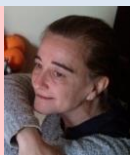
El músico del siglo XXI no puede trabajar solo. Necesita entusiasmar, involucrar y cooperar. Las relaciones interpersonales son clave para optimizar el rendimiento. El coaching es una herramienta para desarrollar habilidades interpersonales eficaces.

T113.- Evaluación de habilidades musicales.

Pastora Martínez-Castilla

En este taller se presentarán tanto herramientas clásicas y como herramientas actuales de medición de las habilidades musicales. El estudiante tendrá la oportunidad de trabajar directamente con materiales específicos de evaluación para su aplicación en distintos colectivos.

T114.- Talleres de creatividad en la iniciación musical. María José Pérez-Pastor y Lourdes López de la Llave

INFORMACION EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN. DISPONIBLE PROXIMAMENTE

T115.- Aprendizaje socioemocional en educación musical.

Laura Moral Bofill

Hoy en día sabemos que tanto las relaciones como los procesos emocionales afectan cómo y qué aprendemos. Existe una amplia literatura científica que revela que el aprendizaje socioemocional es una precondition esencial para el desarrollo personal y social, para optimizar el aprendizaje y para el “éxito” en la vida. Este taller se compone de dos partes, en la primera parte enmarcaremos el tema de forma teórica. Primero justificaremos la necesidad de implantar el aprendizaje socioemocional (ASE) en educación musical. Conoceremos algunos de los marcos y modelos teóricos sobre ASE y sobre inteligencia emocional como base de los programas que actualmente se aplican en educación. Y analizaremos las necesidades específicas de ASE de los alumnos de educación musical, desde las necesidades psicológicas básicas hasta las necesidades de autorregulación emocional y cognitiva dirigidas a la actuación pública. La segunda parte del taller se compone del diseño de un posible programa de ASE para el contexto de educación musical profesional donde aprenderemos recursos para su implementación y gestión. Así mismo, esta segunda parte, presenta diversas propuestas para ampliar y profundizar la temática y actividades prácticas dirigidas a la adquisición de competencias de ASE como ejemplo del tipo de ejercicios y aprendizajes que se abordarían en las clases. Los centros de música, desde los de formación básica, que es dónde se empiezan a construir las relaciones emocionales con el aprendizaje musical, hasta centros profesionales y superiores, que es dónde se necesitan asimilar y consolidar estos aprendizajes, es importante que conozcan el campo del aprendizaje socioemocional y lo contemplen en su formación para un desarrollo óptimo del alumnado.

MÓDULO 12.

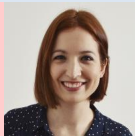
TÉCNICAS PSICOLÓGICAS PARA PREVENIR O EXTINGUIR LA ANSIEDAD ESCÉNICA

T121.- Estrategias para la prevención de la ansiedad escénica.

Francisco de Paula Ortiz

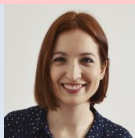
El objetivo de este taller es proporcionar al profesional músico, docente o psicólogo, un análisis de los procedimientos y estrategias necesarios para prevenir o minimizar la ocurrencia de la ansiedad escénica, y los aspectos prácticos y psicológicos necesarios para desarrollar una saludable relación con el escenario, la actuación, el estudio cotidiano, ambiente y la relación interpersonal profesor-alumno que pueda darse en un contexto académico.

T122.- Técnicas de reestructuración cognitiva.

Marta G. Garay

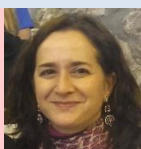
Numerosos estudios demuestran la relación entre el modo en que los músicos piensan o interpretan la realidad y su rendimiento. Una orientación mental positiva fomenta un estado preparatorio más adaptativo a nivel fisiológico para el rendimiento. Entrenar y planificar los pensamientos positivos puede ser muy beneficioso para enfrentarse al escenario y para los meses de preparación previos. En este taller trabajaremos diferentes enfoques dentro de la Reestructuración Cognitiva, así como los pasos a seguir en el trabajo aplicado.

T123.- Claves para mejorar la Actitud Escénica.

Marta G. Garay

La preparación completa de una actuación incluye el estudio eficaz de las obras que se van a interpretar y el desarrollo de las habilidades psicológicas y personales que permiten control y seguridad en el escenario. Claves para mejorar la Actitud Escénica es un taller en el que se trabajan los 5 elementos básicos para conseguir una actuación óptima: estudio eficaz, motivación, confianza, activación y concentración. En esta formación se proponen estrategias concretas que el músico puede incorporar en su día a día

T124.- Estrategias psicológicas para el estudio y la práctica musical individual y grupal.

Miren Zubeldía

Los músicos invierten una gran cantidad de tiempo y de energías estudiando y perfeccionando sus habilidades musicales. Es por ello importante conocer estrategias de planificación del estudio, saber llevar a cabo los planes de ensayo y evaluar el éxito de esa planificación, y por último, reflexionar sobre la propia habilidad para aprovechar las estrategias para obtener un resultado óptimo. El objetivo de este taller es facilitar algunas estrategias psicológicas de ensayo para obtener un rendimiento mejor, o para alcanzar unos mejores resultados interpretativos más rápidamente. Utilizar la reflexión, la metacognición, y la autoevaluación durante el propio estudio, gestionar de forma óptima el tiempo, saber establecer metas claras a corto y largo plazo, son algunas de las

competencias que se pretende fomentar en este taller. Entre las competencias de la práctica grupal que se desarrollan están la utilización de señales, verbales, auditivas y visuales o el conocimiento de la función de cada miembro de una agrupación. Durante el transcurso de este taller el estudiante podrá aplicar estos conocimientos a su rutina de estudios permitiéndole sacar el máximo provecho de lo aprendido.

T125.- Técnicas de desactivación fisiológica

Francisco de Paula Ortiz

La interpretación musical en escena, para muchos estudiantes y profesionales, comporta un alto grado de activación fisiológica que superado un determinado grado o nivel se hace incompatible con la psicomotricidad fina necesaria para una adecuada ejecución instrumental. Además su mantenimiento en sucesivas presentaciones va asociado al desarrollo de múltiples problemas físicos o psicológicos.

La finalidad de este taller es por tanto, que el alumno conozca y aprenda a utilizar diferentes técnicas psicológicas dirigidas a reducir la activación fisiológica excesiva y contribuir así a una óptima regulación emocional, motivacional y cognitiva como parte de su competencia escénica

MÓDULO 13.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA MÚSICA

T131.- Análisis descriptivo de datos.

José Manuel Reales

INFORMACION EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN. DISPONIBLE PROXIMAMENTE

T132.- Análisis de datos: perspectiva inferencial.

José Manuel Reales

INFORMACION EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN. DISPONIBLE PROXIMAMENTE

T133.- Creación de instrumentos de medida en investigación sobre Psicología de la Música.

José Manuel Reales

INFORMACION EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN. DISPONIBLE PROXIMAMENTE

T134.- Diseño de investigaciones en Psicología de la música.

Mª Carmen Pérez-Llantada y Mª Araceli Maciá Antón

INFORMACION EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN. DISPONIBLE PROXIMAMENTE

T135.- El informe científico en investigaciones sobre Psicología y Música.

Mª Carmen Pérez-Llantada y Mª Araceli Maciá Antón

INFORMACION EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN. DISPONIBLE PROXIMAMENTE

