

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL

DIPLOMA DE FORMACIÓN PERMANENTE ■ AEPMIM 2026

- **Título del curso:** Psicología de la educación musical
- **Nº de módulos, horas de cada módulo, títulos de los módulos y docentes de cada uno:** 5 módulos de 8 horas = 40 horas.
 - **Módulo I: Psicología de la educación musical en el desarrollo humano.** *Docente:* Ana Ramírez Carro (8 horas).
 - **Módulo II: Fundamentos de la Psicología de la Educación Musical.** *Docente:* Elisa Méndez (8 horas).
 - **Módulo III: Psicología para un proceso de enseñanza-aprendizaje musical sano, inclusivo y eficiente.** *Docente:* Patricia Blanco (8 horas)
 - **Módulo IV La violencia epistémica en investigación y educación musical.** *Docente:* Favio Shiffres (8 horas)
 - **Módulo V: Neuropsicología aplicada y técnicas mente-cuerpo en la educación e interpretación musical.** *Docente:* Elisa Victoria Iruzubieta Pickman (8 horas)

El curso *Psicología de la educación musical* explora la intersección entre la psicología y el aprendizaje musical, proporcionando herramientas para comprender cómo la música impacta en el desarrollo humano a lo largo de toda la vida. Desde la infancia hasta la tercera edad, se analiza cómo la música contribuye al desarrollo cognitivo, emocional, social y motor en diferentes etapas, promoviendo un desarrollo integral en cada fase. Además, el curso profundiza en las teorías del aprendizaje musical y sus aplicaciones pedagógicas, destacando la motivación, la autorregulación y la creatividad como elementos clave para el éxito en la enseñanza musical.

Se abordan también aspectos fundamentales de la psicología aplicada a la educación musical, como el diseño de estrategias inclusivas y eficaces para atender las necesidades específicas, incluyendo alumnado ACNEAE. Esto se complementa con un análisis crítico de las asimetrías de poder presentes en las instituciones educativas musicales y cómo estas afectan la práctica pedagógica y el acceso al conocimiento.

Finalmente, el curso introduce la neuropsicología aplicada al ámbito musical, explorando los mecanismos neurobiológicos implicados en la práctica artística, los procesos de regulación y autoconocimiento que de ellos se derivan, los factores personales y contextuales que los modulan, y las técnicas de estimulación cognitiva y mente-cuerpo (respiración, atención plena y visualización) que permiten intervenir de forma preventiva y no clínica.

A través de estos enfoques, el alumnado que cursa este Diploma de Formación Permanente puede adquirir una visión integral de la educación musical, aprendiendo a diseñar experiencias de aprendizaje que favorezcan tanto el desarrollo emocional y cognitivo como el bienestar físico y social de los músicos en formación.

- **Objetivos del curso completo y para qué habilitaría**

Objetivos del Curso:

1. **Explorar el papel de la música en el desarrollo integral del ser humano**, a lo largo del ciclo vital, comprendiendo cómo influye en distintos aspectos cognitivos, emocionales, sociales, identitarios y culturales.
2. **Comparar los modelos pedagógicos tradicionales y contemporáneos** en educación musical, valorando sus implicaciones en la construcción del conocimiento, el vínculo pedagógico y el bienestar socioemocional del alumnado, teniendo en cuenta aspectos fundamentales del proceso enseñanza-aprendizaje.
3. **Analizar críticamente la gestión de la diversidad y la respuesta especializada al ACNEAE** con el fin de diseñar y fundamentar intervenciones psicoeducativas, basadas en evidencia científica, que promuevan el desarrollo integral y la participación plena de todo el alumnado
4. **Promover un enfoque crítico y ético ante las prácticas pedagógicas y epistémicas en el ámbito musical**, reconociendo manifestaciones de violencia simbólica, exclusión o jerarquización del conocimiento, y desarrollando alternativas justas e inclusivas.
5. **Conocer algunos de los principios de la neuropsicología, hábitos de salud y técnicas mente-cuerpo** para promover el bienestar, el rendimiento y la salud física y mental en la práctica artística, desde un enfoque educativo, inclusivo, preventivo y no clínico.

Este curso habilita para

1. Conocer y aplicar diversas estrategias pedagógico-musicales fundamentadas en teorías y hallazgos de la psicología, adaptadas a diferentes etapas del desarrollo humano y contextos educativos o comunitarios.
2. Emplear el SAPEA como herramienta de análisis tanto psicológico como educativo para interpretar prácticas de aula, detectar necesidades del estudiantado y mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje musical.
3. Proponer intervenciones psicoeducativas inclusivas fundamentadas en el análisis de necesidades, el diagnóstico diferencial y el trabajo colaborativo para eliminar barreras al aprendizaje, especialmente para el alumnado ACNEAE.
4. Reconocer prácticas pedagógicas potencialmente violentas o excluyentes, desarrollando propuestas didácticas éticas, críticas y equitativas.
5. Diseñar estrategias individuales de bienestar, salud mental y física, y rendimiento, basadas en principios neuropsicológicos, hábitos de salud y en la conexión mente-cuerpo, desde el ámbito del autocuidado, la prevención y la autorregulación.

- **Criterios de Evaluación**

1. Para aprobar el diploma (APTO) se deben realizar al menos tres de las cinco tareas propuestas (una por cada módulo), a elección de cada estudiante. Las tareas elegidas para su desarrollo serán evaluadas por el o la docente responsable de cada módulo y superar satisfactoriamente las tareas presentadas.
2. Para la tarea 1, es necesario: Conocer algunos de los aspectos relativos a cómo la música influye en el desarrollo integral del ser humano a lo largo del ciclo vital tanto en procesos cognitivos, emocionales y sociales, como identitarios y culturales.
3. Para la tarea 2, es necesario: Conocer los fundamentos psicológicos que sustentan el aprendizaje y la enseñanza musical desde una perspectiva interdisciplinar y saber analizar estudios de casos con SAPEA.
4. Para la tarea 3, es necesario: Describir las controversias actuales en torno a la educación inclusiva, fundamentando una evaluación básica del alumnado ACNEAE desde su propio rol profesional y proponiendo estrategias de intervención coordinadas, inclusivas y viables centradas en la persona.
5. Para la tarea 4, es necesario: Identificar manifestaciones de violencia simbólica, exclusión o jerarquización epistémicas en el ámbito musical, y proponer intervenciones justas e inclusivas.
6. Para la tarea 5, es necesario: Desarrollar y analizar una experiencia personal (si así se desea), un caso ficticio o una situación real observada, relacionada con la práctica musical, la interpretación o la puesta en escena, identificando riesgos y recursos personales y contextuales, así como proponer estrategias orientadas a la mejora del bienestar, el rendimiento y la salud mental y física, desde un enfoque educativo, inclusivo, preventivo y no clínico.

- **A quiénes va dirigido:** Músicos, psicólogos, pedagogos, maestros, psicopedagogos, así como estudiantes de distintos grados y másteres (Grado en Música, Grado en Psicología, Grado en Magisterio, Grado en Pedagogía...). El curso está dirigido a todas aquellas personas que deseen ampliar conocimientos en el ámbito de la Psicología de la Educación musical.

- **Requisitos previos:** No se requieren titulaciones previas ya que está dirigido tanto a estudiantes de carrera como a profesionales. No obstante, se aconseja disponer de unos conocimientos mínimos en el ámbito de la formación musical.

Módulo I: Psicología de la educación musical en el desarrollo humano. Recorriendo las etapas de la vida desde la infancia hasta la tercera edad con la psicología del aprendizaje musical.

Docente: Ana Ramírez Carro (8 horas).

Descriptor: Este módulo explora el papel de la música como herramienta de desarrollo cognitivo, emocional, social y motor a lo largo de todo el ciclo vital, desde la infancia hasta la vejez. A través de un enfoque psicopedagógico, se analizan las principales teorías del aprendizaje musical y su aplicación en contextos educativos. El estudiante conocerá cómo la música influye en el desarrollo humano, atendiendo a las características evolutivas de cada etapa de la vida y reflexionando sobre estrategias musicales adaptadas para fomentar el desarrollo integral. Este módulo se compone de cuatro clases que harán un recorrido por: 1) Las primeras etapas de la vida. La música en la infancia (0-6 años): Desarrollo sensorial y musical en bebés y niños

pequeños. 2) Psicoeducación Musical en la Niñez (6-12 años): Desarrollo cognitivo y musical en edad escolar, la introducción al lenguaje musical. 3) Psicoeducación Musical en la Adolescencia (12-18 años): Identidad, emociones y música en la adolescencia. Motivación y creatividad musical. 4) La música en la adultez y la Tercera Edad: Retos y desafíos. Música y neuroprotección en el envejecimiento.

Resultados del aprendizaje:

Al finalizar este módulo, el estudiante podrá: (i) reconocer cómo las distintas etapas del ciclo vital —desde la infancia, la niñez, pasando por la adolescencia y adultez, hasta la vejez— presentan características específicas que influyen en la forma en que se aprende y se vive la música. Esta comprensión le permitirá (ii) valorar el papel fundamental que desempeña la experiencia musical en el desarrollo cognitivo, emocional, motor y social de las personas, y le proporcionará herramientas para: (iii) interpretar los distintos modos en que las personas se vinculan con la música según su etapa vital y entorno sociocultural. Asimismo, será capaz de (vi) identificar estrategias pedagógicas y metodológicas adecuadas para el trabajo musical con diferentes grupos, teniendo en cuenta los hitos del desarrollo.

Tareas de evaluación: Cuestionario final.

Módulo II: Fundamentos de la Psicología de la Educación Musical. El análisis sistemático de las clases y los materiales didácticos para comprender y mejorar nuestra práctica docente.

Docente: Elisa Méndez (8 horas).

Descriptor: Este módulo introductorio examina las bases teóricas que sustentan la comprensión del aprendizaje y la enseñanza musical desde una perspectiva psicológica. Inicia su recorrido en las principales teorías epistemológicas que subyacen a la adquisición del conocimiento musical: innatismo, empirismo y constructivismo, profundizando especialmente en las perspectivas de Piaget y Vygotsky y sus implicaciones en la educación musical. A continuación, se exponen diversas teorías de la enseñanza y el aprendizaje, contrastando el enfoque de la enseñanza directa con las aproximaciones interpretativas y constructivas, trasfondo de las concepciones implícitas que mantienen profesorado, alumnado y familias. Se analizan el modelo tradicional de conservatorio y modelos innovadores centrados en el estudiante, destacando las diferencias en sus enfoques y filosofías educativas. Se profundiza en el conocimiento de los resultados, procesos y condiciones presentes en el aprendizaje musical. Se exploran en detalle dos de esos procesos psicológicos fundamentales: la motivación y la autorregulación, analizando su impacto en el compromiso y el éxito del estudiante de música. Además, se presenta el SAPEA como un instrumento valioso para el análisis reflexivo de las clases de música y los materiales didácticos, ofreciendo un marco para la observación y la mejora de la práctica pedagógica. Finalmente, se indaga sobre fundamentos básicos de la composición para entenderla como una poderosa herramienta de aprendizaje musical, fomentando la creatividad, la comprensión, la expresividad y la autonomía en el estudiantado.

Resultados del aprendizaje: Este módulo ofrecerá a los estudiantes un marco teórico robusto para (i) conocer e identificar los paradigmas que subyacen a sus concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de la música, así como sus implicaciones en la práctica docente. Así mismo, se proporcionarán herramientas prácticas que permitan (ii) comprender y analizar los procesos psicológicos involucrados en la educación musical. En este sentido, y de una forma más concreta, al finalizar este módulo el estudiante será capaz de (iii) analizar materiales didácticos, prácticas docentes y dinámicas de clase de cualquier disciplina musical (instrumento, lenguaje musical, teoría de la música...) de forma reflexiva y sistemática utilizando el SAPEA. Además, el alumnado de este curso podrá (iii) explorar casos de aprendizaje a través de distintas estrategias de pedagogía musical y diversos materiales didácticos, teniendo en cuenta los resultados

adquiridos por los estudiantes de Música, los procesos llevados a cabo para ello, y las condiciones de aprendizaje favorecidas por los docentes.

Tareas de evaluación: actividad práctica de análisis de clases o materiales pedagógicos utilizando el SAPEA.

Módulo III: Psicología para un proceso de enseñanza-aprendizaje musical sano, inclusivo y eficiente: una mirada crítica a la atención a la diversidad y ACNEAE en el aula de música

Docente: Patricia Blanco (8 horas)

Descriptor: Este módulo aborda las controversias actuales en torno a la educación inclusiva, enfocándose en las necesidades de participación plena tanto del alumnado general como de aquel con necesidades específicas de apoyo (ACNEAE). Los contenidos se estructuran en cuatro ejes interconectados: 1) la fundamentación en la evidencia científica y las buenas prácticas en el aula de música (ciencia y científicismo); 2) revisión y análisis crítico de conceptos, principios fundamentales y mitos (diversidad e inclusión; diagnóstico y etiquetaje; sobrediagnóstico e infradiagnóstico); 3) detección, identificación y diagnóstico de necesidades específicas de apoyo: análisis y reflexión crítica de las especificidades de los diferentes roles profesionales implicados (docente, orientador y especialista clínico); 4) estrategias de intervención psicoeducativa — análisis comparativo, diagnóstico diferencial y evaluación psicopedagógica—. Todo ello se integrará en un marco de práctica fundamentada que, al proporcionar criterios claros para la acción y mayor seguridad profesional, contribuya decisivamente al bienestar y a la prevención del desgaste del especialista que desarrolla su labor en contextos de alta diversidad y exigencia institucional y social.

Resultados del aprendizaje: al finalizar el módulo, el estudiante será capaz de (i) exponer una visión crítica y argumentada de las principales controversias que existen en la actualidad en torno a la educación inclusiva; ii) evaluar críticamente los conceptos, principios fundamentales y mitos asociados a la diversidad, la inclusión, el diagnóstico y el etiquetaje en contextos educativos, diferenciando sus aplicaciones constructivas de posibles sesgos, y argumentando con fundamento sobre los riesgos del sobrediagnóstico y el infradiagnóstico; iii) analizar críticamente el proceso de detección, identificación y diagnóstico de las necesidades específicas de apoyo, diferenciando y articulando las funciones, responsabilidades y perspectivas de los distintos roles profesionales implicados (docente, orientador/a y especialista clínico), para proponer estrategias de intervención coordinadas y centradas en la persona; iv) diferenciar y relacionar los componentes clave del proceso de intervención psicoeducativa: la evaluación psicopedagógica, el diagnóstico diferencial y las estrategias de intervención. En concreto, estará capacitado para promover entornos educativos seguros e inclusivos, siendo capaz de reconocer señales tempranas de exclusión y de fomentar valores y comportamientos preventivos que aseguren el bienestar de todo el alumnado.

Tareas de evaluación: cuestionario

Módulo IV: La violencia epistémica en investigación y educación musical: Aspectos epistemológicos y pedagógicos

Docente: Favio Shifres (8 horas)

Descriptor. 1. ¿Qué es la violencia epistémica?: violencia y conocimiento (caracterización, identificación, características, etc.); violencia y música (ideas acerca de la música y sus derivas en formas de violencia); violencia y educación (conceptos clave y modalidades de violencia

pedagógica). 2. Educación musical y violencia: los modelos de instituciones musicales y de educación musical y las relaciones epistémicas entre sus actores. Características que determinan asimetrías de poder. Institucionalización del modelo y bases de su prestigio social. La naturalización de las marcas afectivas en la educación musical (la cuestión del "talento", el "mito del genio", "el rigor del estudio", "el artista y el sufrimiento", etc.). La diversidad de las manifestaciones de violencia en las prácticas musicales (física, psicológica, simbólica, individual, colectiva, etc.) 3. El problema en la formación de los educadores musicales: análisis de contenidos y prácticas tradicionales; desafíos de la pedagogía crítica (la gestión de las asimetrías y el desarrollo del conocimiento en el aula de música en todos los niveles de la educación formal); retos actuales (el manejo de la tecnología, las formas contemporáneas de producción del conocimiento y el acceso a la información, etc). 4. Violencia en investigación en educación musical y psicología de la música: subordinación epistémica y racismo en la formulación de hipótesis; violencia en los métodos de indagación; sesgos en el análisis de los datos como formas de violencia encubierta.

Resultados del aprendizaje: Al término del módulo los estudiantes (i) contarán con categorías para comprender aspectos de las relaciones cotidianas en entornos de educación musical que pueden ser caracterizadas como formas de violencia. En particular podrán comprender de qué modo la didáctica de la música puede encerrar decisiones violentogénicas; (ii) tendrán la capacidad para identificar formas de violencia en el aula de música en todos los niveles educativos; (iii) cultivarán habilidades para el desarrollo de estrategias educativas que prevengan la violencia pedagógica y epistémica en el aula y contrarresten formas de violencia que se suscitan en la sociedad; (iv) evaluarán críticamente algunos supuestos de la tradición pedagógica musical en tanto pueden ser entendidos como violentogénicos; (v) realizarán propuestas pedagógicas que puedan dar respuesta a la necesidad de alternativas didácticas a las prácticas criticadas.

Tareas de evaluación: análisis de situaciones áulicas problemáticas y propuesta de intervención para su resolución.

Módulo V: Neuropsicología aplicada y técnicas mente-cuerpo en la educación e interpretación musical. Un enfoque neuropsicológico, afectivo y corporal para el bienestar, el rendimiento y la salud física y mental en la música.

Docente: Elisa Victoria Iruzubieta-Pickman (8 horas)

Descriptor. La neuropsicología aplicada a la educación estudia cómo los procesos cerebrales, corporales y afectivos regulan la atención, la percepción, la memoria, la emoción y el movimiento, elementos esenciales en la formación y la carrera musical. Desde este enfoque, la neurociencia afectiva y del apego explica cómo los procesos de sincronía interpersonal favorecen la cohesión, el bienestar y la presencia compartida, mientras que la neurociencia del cuerpo aporta una visión integral de la influencia de los sistemas corporales sobre el cerebro, la emoción, el rendimiento y la salud mental y física, contribuyendo al desarrollo del autoconocimiento y la autorregulación en la práctica artística. A lo largo de este curso introductorio se abordarán mecanismos cerebrales relacionados con el aprendizaje musical, la práctica, la interpretación artística y la puesta en escena, así como factores de vulnerabilidad y de protección, procesos de autoconocimiento y autorregulación y técnicas de estimulación cognitiva y estrategias mente-cuerpo orientadas a la optimización de habilidades psicológicas y a la promoción del bienestar. Los contenidos se organizan en cuatro ejes: 1. Salud mental y física, rendimiento y bienestar: beneficios y riesgos personales y contextuales; hábitos de salud, perfeccionismo, trauma y exclusión. 2. Neuropsicología y música: procesos neuropsicológicos; autoconocimiento, autocuidado y autocompasión desde la inteligencia emocional y la conexión cuerpo-cerebro. 3. Técnicas y estrategias: estimulación cognitiva, respiración consciente y pranayama, atención plena (mindfulness) y visualización. 4. Identificación de riesgos y recursos personales y contextuales, y diseño de estrategias individuales de bienestar, rendimiento y salud mental y física.

Resultados de aprendizaje:

Al finalizar el módulo, el alumnado será capaz de (i) conocer los fundamentos básicos de la neuropsicología y de la neurociencia aplicadas a la educación y a la práctica musical inclusiva, valorando el papel del cerebro, del cuerpo, de los hábitos de salud y de los procesos afectivos en el rendimiento y el bienestar de estudiantes y profesionales de la música; (ii) identificar algunos de los principales beneficios y riesgos de la práctica musical para el neurodesarrollo y bienestar emocional en la carrera musical; (iii) aplicar principios de inteligencia emocional y autoconocimiento al análisis de la experiencia musical, favoreciendo una relación más consciente y saludable con el estudio y la práctica artística; (iv) desarrollar la consciencia corporal y la integración cuerpo-cerebro como herramientas para mejorar la regulación emocional, fisiológica y motora, la presencia y la calidad de la experiencia musical; (v) aplicar técnicas básicas de estimulación cognitiva y mente-cuerpo, y diseñar estrategias individuales de bienestar, rendimiento y salud mental y física, basadas en principios neuropsicológicos y hábitos de salud, orientadas a una práctica artística sostenible, equilibrada e inclusiva.

Tarea de evaluación: Análisis de casos y propuesta de estrategias desde un enfoque educativo y preventivo, no clínico.

