

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Proyecto Innovación
Convocatoria 2023/2024

Nº de proyecto: 218

Autorregulación del aprendizaje del profesorado:
Proyectos de Artes Escénicas y Humanidades Digitales

Responsable del proyecto: Dra. Amalia Casas Mas

Facultad de Educación y Formación del Profesorado
Departamento de Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física (DLAEF)

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

El objetivo principal de este proyecto de innovación ha sido continuar trabajando en el desarrollo de la autorregulación del alumnado, implementando formación de Artes Escénicas con una visión constructivista en vez de manera reproductiva. Las estrategias digitales y virtuales han sido cruciales para llevarlo a cabo con tanto alumnado y seis PDI. Se ha pretendido en primer lugar mantener el marco conceptual de aprendizaje constructivista del alumnado de formación docente de música para afrontar el cambio de estrategias desde la hetero-regulación a la autorregulación del alumnado en una cesión progresiva del control en la toma de decisiones en su aprendizaje. El manejo de este continuo a partir de estrategias de toma de conciencia y perspectiva cultural facilitará en el alumnado de formación docente una maduración de sus objetivos y práctica a través de la evaluación constante.

Este objetivo se desglosa en sub-objetivos de acuerdo con las líneas de la convocatoria 2023-2024:

Línea 1: Innovación en recursos educativos basados en competencias digitales.

- a) Generar un espacio formativo periódico mensual colaborativo entre docentes de música y de áreas afines para intercambiar los avances que se implementan durante el proyecto.
- b) Contrastar las concepciones docentes y propuestas educativas con el alumnado que se incorpora al equipo. En esta etapa aumentamos la participación del alumnado.
- c) Obtener retroalimentación sobre la eficacia de los procesos de comunicación, docente-alumnado, y el uso de herramientas digitales de aprendizaje desde el enfoque de Humanidades Digitales.

Línea 2: Fomento de iniciativas de mentoría pedagógica dirigidas a asesorar la práctica docente de profesores de reciente incorporación y/o el proceso de evaluación de la actividad docente.

- d) Mentorizar la formación y desarrollo profesional del profesorado asociado del equipo, así como las contratadas doctoras de larga trayectoria profesional en la UCM con respecto a las ayudantes doctoras y contratadas doctoras de nueva incorporación.
- e) Realizar una retroalimentación inmediata entre docentes, alumnado y PAS sobre cada propuesta transmitida al equipo y sus posibles ventajas, dificultades y aplicaciones en las diferentes materias que impartimos.
- f) Crear una red de apoyo y resolución de problemas de enseñanza-aprendizaje, documentados a partir de los diarios del profesorado.
- g) Establecer espacios de empatía y regulación emocional durante la adaptación del profesorado a las nuevas realidades docentes.

Línea 3: Acciones dirigidas a la captación de estudiantes y a la integración de estudiantes de primeros cursos en la UCM:

- h) Recoger una línea base del alumnado respecto al uso que realizan de las plataformas virtuales y redes sociales de cara a visibilizar el trabajo que realizamos con ellas y ellos.
- i) Recoger una línea base del alumnado de sus competencias digitales en relación con el aprendizaje musical (apps. de aprendizaje musical, editores de audio y vídeo, editores de partituras, etc.) para fomentar los espacios colaborativos que permiten.
- j) Recoger información sobre los procesos del alumnado en relación con la regulación de su propio aprendizaje individual y grupal.
- k) Explicitar sus estrategias de búsqueda y gestión de la información y analizarlas.

- l) Fomentar los procesos creativos de material de aprendizaje musical y compositivos musicales.
- m) Observar la progresión en sus procesos de autorregulación obtenidos a partir de nuestra intervención en artes escénicas.

Línea 4: Fomento de la inserción laboral y el emprendimiento entre los estudiantes.

- n) Promover la actualización y desarrollo de las competencias digitales del profesorado y alumnado de formación docente enfocado a la enseñanza virtual del proyecto con la ayuda del PAS que forma parte del equipo.
- o) Actualizar el Campus Virtual de las asignaturas de música con el objetivo de fomentar una mejor gestión y regulación del aprendizaje por parte del alumnado.
- p) Desarrollar las posibilidades de MS Teams y aplicaciones educativas en relación con la gestión colaborativa y reflexiva del alumnado sobre los procedimientos, contenidos, materiales, actividades y formas de evaluación de su aprendizaje.

Línea 5: Experiencias innovadoras de evaluación de las prácticas externas y de formación de tutores académicos y de entidades.

- q) Continuar con los formatos de etnografía virtual y “netnografía” para lograr una inmersión progresiva en la realidad educativa o profesional y facilitar la interacción entre personas de localizaciones diversas.
- r) Incentivar la interacción, cooperación y metacognición del alumnado a partir del enfoque en Humanidades Digitales en educación con trabajo por proyectos de carácter artístico-escénico.
- s) Supervisar la inserción y seguimiento del alumnado UCM en prácticas en la Asociación Española de Psicología de la Música y la Interpretación Musical (AEPMIM).

Línea 6: Acciones dirigidas a la internacionalización de la docencia universitaria.

- t) Contrastar la propuesta con entornos educativos universitarios internacionales, en concreto con el sistema educativo finlandés, que tienen un alto énfasis en la formación musical de la población.

Línea 7: Fomento de una universidad inclusiva, accesible, diversa y enfocada a los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

- u) Promover un acercamiento multimodal al aprendizaje que permita integrar distintas fuentes de información y distintas modalidades perceptivas, de acuerdo con diferentes estructuras de aprendizaje desde la neuroeducación.
- v) Incentivar un alumnado reflexivo, que desarrolle competencias de autonomía en el aprendizaje en relación con el entorno que le corresponde vivir y con el que, como parte de la sociedad, pretende colaborar a crear.

Línea 8: Desarrollo de estrategias para la evaluación por resultados de aprendizaje.

- w) Fomentar una cesión de control progresiva hacia el alumnado en el desarrollo de rúbricas con indicadores de procesos psicológicos, interpsicológicos y corporales a desarrollar en el aprendizaje.

Línea 9: Propuestas metodológicas que puedan incorporarse a la memoria del título, según se establece en el RD 822/21: aula invertida, aprendizaje basado en el trabajo por proyectos, en la resolución de problemas o casos prácticos, trabajo colaborativo, competencias multilingües.

- x) Potenciar las propuestas metodológicas que sitúen a quien aprende en el centro del proceso educativo a través de trabajo por proyectos con resolución de problemas situados en contextos simulados y reales.
- y) Incentivar el trabajo en equipo con objetivos compartidos como forma de trabajo habitual en los proyectos de artes escénicas donde el desarrollo multilingüístico es condición necesaria para la comunicación y expresión humana.

2. Objetivos alcanzados

El objetivo principal de este proyecto de innovación ha sido ampliamente conseguido al implementar la autorregulación del alumnado a través de proyectos de Artes Escénicas, con una visión constructivista en vez de manera reproductiva, estableciendo una red de humanidades digitales entre todo el equipo.

Detallamos a continuación la consecución de los sub-objetivos de acuerdo con las líneas de la convocatoria 2023-2024:

Línea 1: Innovación en recursos educativos basados en competencias digitales.

- a) El espacio formativo periódico mensual colaborativo entre docentes de música y de áreas afines ha sido un lugar excepcional de intercambio de lo implementado durante el proyecto.
- b) El alumnado que se ha incorporado al equipo ha ayudado a contrastar las concepciones docentes y las propuestas educativas, ayudándonos a adentrarnos en el desarrollo de Role-playing a través de la gamificación.
- c) Nos ha dado confianza ver la mejora de los procesos de comunicación, docente-alumnado, a través del uso de herramientas digitales de aprendizaje desde el enfoque de Humanidades Digitales.

Línea 2: Fomento de iniciativas de mentoría pedagógica dirigidas a asesorar la práctica docente de profesores de reciente incorporación y/o el proceso de evaluación de la actividad docente.

- d) Se ha realizado mentorización, colaborando al desarrollo profesional del profesorado asociado y FPU del equipo, así como las contratadas doctoras de larga trayectoria profesional en la UCM con respecto a las de nueva incorporación. También nos hemos beneficiado de las propuestas del profesorado más novel.
- e) Se ha realizado una retroalimentación inmediata entre docentes, alumnado y PAS sobre cada propuesta transmitida al equipo y sus posibles ventajas, dificultades y aplicaciones en las diferentes materias que impartimos.
- f) La red de apoyo y resolución de problemas de enseñanza-aprendizaje ya tiene una trayectoria que podemos empezar a contemplar como asentada después de 3 años de trabajo continuado.
- g) Los espacios de empatía y regulación emocional del profesorado se beneficia del punto anterior y nos ayuda a la adaptación a las nuevas realidades docentes.

Línea 3: Acciones dirigidas a la captación de estudiantes y a la integración de estudiantes de primeros cursos en la UCM:

- h) La primera fase de implementación es en la que establecemos una línea base del alumnado respecto al uso que realizan de las plataformas virtuales y redes sociales de cara a visibilizar el trabajo que realizamos con ellas y ellos.
- i) En esa primera fase también observamos las competencias digitales del alumnado en relación con el aprendizaje musical (apps. de aprendizaje musical, editores de audio y vídeo, editores de partituras, etc.) para fomentar los espacios colaborativos que permiten.

- j) Se recogió información sobre los procesos del alumnado en relación con la regulación de su propio aprendizaje individual y grupal.
- k) Hemos incidido en sus estrategias de búsqueda y gestión de la información y analizarlas.
- l) Hemos trabajado los procesos de creación de material de aprendizaje musical y compositivos musicales.
- m) Hemos acompañado la progresión en sus procesos de autorregulación a través de nuestra intervención en artes escénicas.

Línea 4: Fomento de la inserción laboral y el emprendimiento entre los/las estudiantes:

- n) La actualización y desarrollo de las competencias digitales del profesorado y alumnado ha sido uno de los mayores énfasis, enfocado a la enseñanza virtual del proyecto con la ayuda del PAS que forma parte del equipo.
- o) El Campus Virtual de las asignaturas de música ha necesitado ajustes y actualización con el objetivo de fomentar una mejor gestión y regulación del aprendizaje por parte del alumnado.
- p) MS Teams y otras aplicaciones educativas han sido aliados para sacar el partido autorregulatorio y de gestión colaborativa y reflexiva del alumnado sobre los procedimientos, contenidos, materiales, actividades y formas de evaluación de su aprendizaje.

Línea 5: Experiencias innovadoras de evaluación de las prácticas externas y de formación de tutores académicos y de entidades.

- q) No hemos descartado los formatos implementados el curso pasado de etnografía virtual y “netnografía” para lograr una inmersión progresiva en la realidad educativa o profesional y facilitar la interacción entre personas de localizaciones diversas.
- r) Hemos incentivado la interacción, cooperación y metacognición del alumnado a partir del enfoque en Humanidades Digitales en educación con trabajo por proyectos de carácter artístico-escénico.
- s) Hemos continuado con la supervisión de la inserción y seguimiento del alumnado UCM en prácticas en la Asociación Española de Psicología de la Música y la Interpretación Musical (AEPMIM).

Línea 6: Acciones dirigidas a la internacionalización de la docencia universitaria.

- t) Contrastamos constantemente la propuesta con entornos educativos universitarios internacionales, en concreto con el sistema educativo finlandés, que tienen un alto énfasis en la formación musical de la población.

Línea 7: Fomento de una universidad inclusiva, accesible, diversa y enfocada a los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

- u) Hemos promovido un acercamiento multimodal al aprendizaje para integrar distintas fuentes de información y distintas modalidades perceptivas, de acuerdo con los avances en la neuroeducación integrando alumnado con discapacidad visual y promoviendo acercamientos docentes a través del sentido del oído, el tacto y el olfato.
- v) Hemos puesto el énfasis en promover un alumnado reflexivo, que ha desarrollado competencias de autonomía en el aprendizaje en relación con el entorno que le ha correspondido vivir y con el que, como parte de la sociedad, hemos querido concienciar de su capacidad de iniciativa y actuación social.

Línea 8: Desarrollo de estrategias para la evaluación por resultados de aprendizaje.

- w) La cesión de control progresiva hacia el alumnado ha establecido el desarrollo de rúbricas con indicadores de observación basados en procesos psicológicos, interpsicológicos y corporales a activar en el aprendizaje.

Línea 9: Propuestas metodológicas que puedan incorporarse a la memoria del título, según se establece en el RD 822/21: aula invertida, aprendizaje basado en el trabajo por proyectos, en la resolución de problemas o casos prácticos, trabajo colaborativo, competencias multilingües.

- x) Las propuestas metodológicas que sitúan a quien aprende en el centro del proceso educativo ha sido el eje de nuestra intervención, a través de trabajo por proyectos con resolución de problemas situados en contextos simulados y reales.
- y) Hemos incentivado el trabajo en equipo con objetivos compartidos como forma de trabajo habitual en los proyectos de artes escénicas donde el desarrollo multilingüístico es condición necesaria para la comunicación y expresión humana.

3. Metodología empleada en el proyecto

El proyecto de innovación se ha llevado a cabo en dos fases correspondientes a la aplicación de dos ciclos completos de innovación que incluyeron respectivamente sus etapas de planificación, intervención y evaluación del Diseño Instruccional. Para finalizar se incluyó una tercera fase de evaluación global de proyecto, donde son comparados los cambios producidos entre la Fase I y la Fase II a partir de los informes docentes sobre su experiencia y los indicadores observados en el alumnado (uso del Campus Virtual, plataforma MS Teams, Apps. de aprendizaje musical, las tecnologías de creación y edición musical, la experiencia reflexiva individual y grupal a partir de los cuestionarios, portfolios y grupos de discusión).

PRIMERA FASE

Temporización: primer semestre del curso académico 2023-2024 (septiembre de 2023 - enero de 2024).

Participantes: profesorado de la facultad de Educación, facultad de Geografía e Historia e Informática UCM (actividades a-f), profesorado de universidades extranjeras (actividad a y f), alumnado (actividad e y f).

Seguimiento y coordinación: responsable del Proyecto.

Supervisión: Prof. Gabriel Rusinek.

SEGUNDA FASE

Temporización: segundo semestre del curso académico 2023-2024 (enero de 2023 - mayo de 2023).

Participantes: profesorado de la facultad de Educación, facultad de Geografía e Historia e Informática UCM (actividades a-f), profesorado de universidades extranjeras (actividad a y f), alumnado (actividad e y f).

Seguimiento y coordinación: responsable del Proyecto.

Supervisión: Prof. Albina Cuadrado.

TERCERA FASE

Temporización: final del curso académico 2023-2024 (mayo de 2024 - julio de 2024).

Participantes: profesorado de la facultad de Educación, facultad de Geografía e Historia UCM y profesorado de universidades extranjeras (Sibelius Academy, Helsinki). Asociación Española de Psicología de la Música y la Interpretación Musical (AEPMIM).

Seguimiento: responsable del proyecto.

Las **actividades** llevadas a cabo de manera cronológica de aplicación fueron:

- a) Reuniones del equipo interfacultativo e interdepartamental para evaluar la consecución de los objetivos y reajustar el plan de actuación.
- b) Acomodar el diseño del Campus Virtual sobre las competencias, los objetivos, contenidos, tareas, actividades y materiales de aprendizaje y de ampliación.
- c) Análisis de los resultados sobre el uso de la Plataforma TEAMS, en función de acciones que promuevan el aprendizaje reflexivo y autorregulado del alumnado, de manera individual y grupal.
- d) Adaptación de las Rúbricas del curso anterior con criterios docentes compartidos.
- e) Nuevo contraste y pruebas piloto con el alumnado del proyecto.
- f) Observaciones cruzadas de las sesiones de enseñanza-aprendizaje de los docentes del proyecto en la Facultad de Educación y asignaturas de Educación y Barroco del Grado de Musicología en la Facultad de Geografía e Historia.
- g) Evaluación global del cambio implementado entre la Fase I y la Fase II.

Procedimiento:

1. Establecimiento de la línea base del alumnado y coordinación de la acción docente.
2. Aplicación del diseño y la secuencia en el Campus Virtual y la Plataforma TEAMS.
3. Evaluación del proceso de autorregulación del aprendizaje cognitivo-emocional del alumnado.

4. Recursos humanos

Departamento de DLAEF Facultad de Educación y de Musicología de la UCM:

El equipo matriz lo conforman 4 profesores doctores del departamento de Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física (DLAEF) de la Facultad de Formación del Profesorado UCM, pertenecientes al área de Música; un profesor y un doctorando del departamento de Musicología de la Facultad de Geografía e Historia.

- Dra. Amalia Casas Mas (CD responsable del Grupo de innovación cuya propuesta se presenta) Profesora Contratada Doctora de la F. de Educación.
- Dr. Gabriel Rusinek Milner, Profesor Titular de Universidad, F. de Educación.
- Dra. Albina Cuadrado Fernández, Profesora Contratada Doctora, F. de Educación.
- Dr. José María Domínguez Rodríguez es Profesor Contratado Doctor del Grado de Musicología UCM, Facultad de Geografía e Historia.
- Dra. Susana Toboso Ontoria, Profesora Asociada, F. de Educación.
- Doctorando de Musicología Álvaro Mota Medina, Facultad de Geografía e Historia.

Para colaborar con el desarrollo tecnológico online y modelo híbrido. Forma parte del proyecto una componente del **PAS del Departamento de Didáctica de las Lenguas, Artes y Educación Física** de la Facultad de Educación para el apoyo logístico en el manejo de material y software.

- Nneka Onuigwe Vázquez (PAS UCM)

En el ámbito **internacional** contamos con una profesora de gran prestigio de Universidades extranjeras del ámbito de la Formación Docente de Música:

- Dra. Guadalupe López Íñiguez (Investigadora, Sibelius Academy, University of the Arts, Helsinki)

Y una parte fundamental del proyecto es contar con **alumnado** del grado de Musicología, que por su conocimiento musical e interés psico-educativo son la pieza clave donde contrastar y testar los avances de la innovación a modo de pilotos. Procuraremos ampliar el número de participantes de esta categoría en el próximo proyecto:

- Daniel Valero Casado.
- Paula Lucero.
- Inés Pérez Fernández.
- José Sánchez Valero.

5. Desarrollo de las actividades

Se llevó a cabo el proyecto de innovación en dos fases correspondientes a la aplicación de dos ciclos completos de innovación que incluyen respectivamente sus etapas de planificación, intervención y evaluación del Diseño Instruccional. Para finalizar se ha realizado una tercera fase de evaluación global de proyecto, donde han sido comparados los cambios producidos entre la Fase I y la Fase II a partir de los informes docentes sobre su experiencia y los indicadores observados en el alumnado (uso del Campus Virtual, plataforma MS Teams, Apps. de aprendizaje musical, herramientas digitales como las tecnologías de creación y edición musical, la experiencia reflexiva individual y grupal a partir de los cuestionarios, portfolios y grupos de discusión).

Actividades de Fase I:

- a) Reuniones del equipo interfacultativo e interdepartamental para clarificar los objetivos y elaborar el plan de actuación. Detección de la línea base en septiembre y octubre de 2023: promover la reflexión en el alumnado, analizando y desarrollando sus propias estrategias de aprendizaje. Comenzamos con el mapeo de las posibilidades de aprendizaje musical que ofrece la UCM.
- b) Revisión de literatura especializada en Artes Performativas y Música en Educación. Se propone una selección y la discusión sobre ellas en las siguientes reuniones.
- c) Definimos performance en el ámbito educativo de acuerdo con Palacios et al. (2023) para unificar las propuestas y observaciones que realizará el profesorado con el alumnado en el segundo semestre. Revisamos el *handbook* de referencia (O'Toole, & O'Mara, 2007), y los proyectos LOVA performativos, especialmente sus objetivos educativos y musicales (Cuadrado, 2021).
- d) Análisis de las aportaciones de técnicas como el *Role-play* para el desarrollo y la gestión emocional. La dramatización permite la observación, procesamiento y desarrollo metacognitivo del pensamiento y la emoción. Picó (2008, 2015, 2021) aporta la mirada gestáltica en el impacto psicológico que provoca la performance en intérpretes musicales.
- e) Invitación del equipo a **Felipe Sallarolli** (Brasil). Es actor, FPU en Educación Artística, Pedagogo Teatral. Va a estar cuatro años en el departamento. Didáctica Máster MFPEs. Ha abierto este año el grupo de Teatro de la Facultad de Educación. **Marta Lage** PDI de Artes Facultad de Educación UCM, que incorpora elementos teatrales en todas sus clases. Incorporamos las siguientes aportaciones: a) trabajar la conexión con el alumnado, b) la confianza mutua (alumnado-profesorado y alumnado entre sí), c) la conexión con sí mismo y luego con los demás, d) las técnicas de voz, y e) la utilización de espacios fuera de la facultad en el campo, accesible. Sus indicaciones están en consonancia con las lecturas de Picó (2021).

- f) El carácter logocéntrico que tiene la educación formal, donde lo simbólico está por encima de todo (en formato analógico) necesita ser transformado. Mientras, la sociedad del conocimiento funciona en formatos digitales; con trabajos en red e interactivos. Las Tecnologías digitales mejorarían la enseñanza y aprendizaje en concreto de la música. Pero no solo cambiando el formato a aprendizajes en digital va a acercar al alumnado, porque esto provoca aprendizajes superficiales e inmediatos, con dificultad para fomentar el pensamiento crítico. Insistimos en que el "uso que hace la/el docente" centrada en los estudiantes y el flujo de la información controlado por los estudiantes. El discurso de los docentes ha cambiado, pero no sus prácticas. No podemos pretender que el alumnado trabaje en red si nosotros no lo hacemos entre nosotros.
- g) Diseño del Campus Virtual. El diseño se basa en planificaciones semanales en las que especificamos las competencias, los objetivos, contenidos, tareas, actividades y materiales de aprendizaje y de ampliación.
- h) Valoración de distintos sistemas digitales con cuestionarios para diferentes tareas. El objetivo principal es centrar atención de alumnado en on-line. Estrechamiento de la distancia entre teoría y práctica. Otras plataformas tienen actividades similares a los cuestionarios que estamos implementando en el Campus Virtual, como Kahoot, Socrative, Mentimeter, pero nos generan problemas de conexión en las aulas.
- i) Desarrollo de las posibilidades de uso de la Plataforma TEAMS. Búsqueda de las acciones que promuevan el aprendizaje reflexivo y autorregulado del alumnado, de manera individual y grupal. La plataforma TEAMS nos está sirviendo para tener un lugar centrado de encuentro del equipo, donde tener las lecturas y documentos centralizados, el calendario de reuniones y las tareas a realizar.
- j) Elaboración de Rúbricas con criterios docentes compartidos, en formatos multimodales, incluyendo clasificación de imágenes y audios. Las clases pasan a ser más participativas, quedando abiertas. El cuestionario facilitaba concretar los conceptos clave y qué era importante. Un cuestionario semanal y cada 2-3 semanas un cuestionario con conceptos más difíciles. Otros profesores además han incluido *Flipped Classroom*.
- k) Contraste y retroalimentación con el alumnado del proyecto, que aportan su visión sobre las ventajas que encuentran en las actividades realizadas. A partir de la pandemia hemos decidido incentivar las actividades al aire libre, llevando instrumentos musicales y equipo de sonido. Tenemos entornos propicios para poder llevarlas a cabo en ambas facultades. Respecto del apoyo del material de presentación para el profesorado, la opción del aire libre presenta la ventaja de elaborar clases más centradas en el alumnado y menos en el contenido, y por tanto con estructura más flexible, es decir, teniendo unos básicos a trabajar en cada sesión, pero con posibilidad de modificación dependiendo de las aportaciones surgidas de las y los participantes. Respecto del tema de la gestión grupal en el exterior, intentamos ver soluciones a la asistencia y permanencia en la sesión, así como en el interés.
- l) A partir de la estancia en la Sibelius Academy Helsinki (enero 2023) con la Profesora Guadalupe López-Íñiguez, miembro del equipo se comprueban: Objetivos: i) evaluación de la Fase I y planificación de las observaciones de la Fase II; ii) aplicar los avances realizados en el proyecto anterior en *self-ethnography research*.

Actividades de Fase II:

- a) Recibimos una formación sobre cómo generar espacios performativos mediante la gamificación en el aula de música, a cargo de María Tomás Jiménez y Raúl

Dimanuel Hermida (alumnado de Máster y Grado respectivamente). Justificación teórica sobre los efectos de la gamificación con el juego de roles en la educación musical, herramientas y modelado con ejemplos concretos de aplicación. Queda pendiente el comienzo de la implementación para el curso siguiente.

- b) Puesta en práctica y aplicación de los proyectos performativos con el alumnado de la Facultad de Educación y asignaturas de Educación del Grado de Musicología. Se dan las instrucciones sobre la creación por parte del alumnado de la *Performance musical* dramatizada para compartir a final de curso con otros grupos y profesorado del equipo.

Comienzo de las observaciones cruzadas entre el profesorado del equipo aplicando las decisiones tomadas en Fase I a la Fase II. Los resultados más destacables se comentan a continuación:

- c) Asignatura de **Música en Educación Primaria** doble Grado de Maestro en Educación Primaria y Pedagogía. La profesora Susana Toboso propone una *Perforap*. En grupos de 5-7 personas con la instrucción: creación de un Rap donde, además de desarrollar competencias musicales, se consideren los objetivos propios y generales de la Educación Primaria. Utilizar el cuerpo y la voz como medio de expresión y aprendizaje. Cada grupo elaboró unas conclusiones basadas en autores y unas reflexiones personales sobre la experiencia. Estas son algunas de ellas:

- 1) “El trabajar con música y en especial con canciones es una manera de aumentar la originalidad e imaginación en los niños, sobre todo si nos centramos en la creación de las mismas (por ej., si en vez de darles nosotros el rap y las canciones deben ser ellos los que las creen en base a los contenidos estudiados)”.
- 2) “Hemos podido observar que el canto es una herramienta valiosa para llevar al aula en primaria y como futuras docentes deberemos expresar al máximo todas sus posibilidades”.
- 3) Las grabaciones fueron visualizadas por el grupo de Audición en la Enseñanza Obligatoria de Musicología. El alumnado quedó muy sorprendido del trabajo musical y educativo de sus compañeras sin formación musical previa y aportaron una evaluación centrada en: a) la importancia de los Paisajes sonoros en los juegos; b) la complejidad de las letras que creían poco asequibles a Ed. Primaria; y c) sugerencia de que las letras aparecieran escritas como subtítulos.

- d) Asignatura **Didáctica de la expresión Musical en Educación Infantil. T1**. Del doble grado **EI-EP**. La profesora Albina Cuadrado realiza la propuesta a las alumnas de elaboración y presentación de diferentes propuestas didácticas a lo largo del curso con una *Performance* final donde se viviese una síntesis de todo el proceso en connivencia entre fundamentación teórica y práctica educativa de una manera reflexiva, crítica, colaborativa, lúdica, creativa y empática. Pese a las resistencias iniciales, los puntos de partida disímiles y algunas actitudes disruptivas persistentes, las alumnas ponían en valor la reflexión y el análisis que se realizaba en cada una de las sesiones. La profesora Casas-Mas estuvo presente en la actuación final. Recalaron su *utilidad* didáctica a futuro, otorgando un sentido de transferencia y aplicabilidad en un aula de Infantil. Algunas de sus opiniones fueron:

- 1) “A través de la creación hemos podido poner en práctica todo lo aprendido durante el curso, y realmente estamos muy orgullosas del resultado final y de cómo hemos trabajado”. “Hemos mejorado y aprendido mucho”. Tuvimos la sensación como grupo de que “nuestra actuación era única”. “Ver el resultado final de las actuaciones después de tanto tiempo juntas es muy bonito”.

- 2) “A pesar de los nervios sentidos en cada ensayo, podemos decir que, tras realizarla, hemos podido disfrutar al máximo de nuestra actuación, poniendo todo nuestro empeño y motivación”.
 - 3) El portfolio o cuaderno de bitácora permitió un feedback a tiempo real con las alumnas. Su lectura a posteriori muestra un recorrido pormenorizado y reflexivo por el proceso de aprendizaje en general, y musical en particular, incluyendo parámetros interrelacionados desde el punto de vista cognitivo, psicomotor, afectivo, emocional y social en relación con el desarrollo de la asignatura, la elaboración de la Propuesta y la Presentación final.
- e) Asignatura **Música del Barroco**, impartida por el profesor José María Domínguez y un FPU, Álvaro Mota, de manera colaborativa. Los estudiantes han trabajado sobre dos óperas de Monteverdi: L'Orfeo (1607) y L'incoronazione di Poppea (1643). Cada grupo (de entre cuatro y seis personas) tenía que elegir una escena con un fuerte componente dramático y reelaborarla con sus propios medios y capacidades, escribiendo el texto de los recitativos y/o arias, componiendo la música y decidiendo la escenificación. Para incidir más en la valoración del proceso que en la evaluación de sus resultados finales, y con el objetivo de descargar de la presión de una representación final, el desarrollo del trabajo se secuenció en cuatro partes, cada una de ellas sometidas a evaluación y a seguimiento:
- 1) se invitó a los grupos a hacer una presentación del planteamiento de cada trabajo explicando la propuesta de readaptación y su vinculación con los contenidos de la asignatura.
 - 2) A mitad del proceso se les invitó a hacer un "ensayo" presencial delante de toda la clase en un espacio diferente al aula. Este ensayo contó con la visita de una profesora del equipo como interpelación externa y se orientó al diálogo de toda la clase: los grupos ofrecieron su feedback a los compañeros y compañeras señalando dos aspectos positivos y uno mejorable de cada propuesta.
 - 3) A cada grupo se le pidieron dos productos finales, también sujetos a evaluación por separado: una grabación en vídeo de la Performance y un breve texto explicativo de justificación del trabajo presentado.
 - 4) Pedir como producto final un vídeo de la Performance ha supuesto que muchos grupos han puesto el acento en la elaboración audiovisual más que en la representación y escenificación dramática (aunque esta la hubo y se comentó durante el "ensayo" intermedio). Esto parece alejarse en principio la actividad del objetivo inicial, pero las componentes del grupo eran conscientes de la importancia de transmitir su conocimiento de la acción dramática de partida. En su texto justificativo demuestran conciencia también de la importancia de la música a lo largo de la escena. Este planteamiento ha puesto en juego habilidades y capacidades cognitivas poco desarrolladas por los estudiantes en clase como precisamente su dominio de los lenguajes y códigos audiovisuales (que han manejado con virtuosismo).

“Puesto que sólo íbamos a representar esta escena final, queríamos poner en contexto toda la historia que había detrás, a través de la narración y pequeños guiños en el vídeo”.

- f) Asignatura de **Música en Educación Primaria** a cargo del profesor Gabriel Rusinek.

grupo M2 de la asignatura Música en Educación Primaria (obligatoria de segundo curso del grado Maestro en Educación Primaria), se planteó la creación cooperativa y desarrollo de obras de teatro musical. Durante la primera mitad de la asignatura

(semanas 1 a 6, de 11 semanas), siguiendo un proceso de “andamiaje”, los estudiantes participaron en diferentes experiencias de creatividad musical grupal para desarrollar sus destrezas interpretativas y compositivas. A la vez, organizada la clase en cuatro subgrupos de 12-13 estudiantes, se fueron planteando posibles temas para las obras y desarrollando los libretos.

A partir de la semana 7 (coincidiendo con el regreso de las vacaciones de Semana Santa), con los libretos ya terminados y con algunas ideas musicales esbozadas, la asignatura se replanteó como un espacio de trabajo autónomo de los estudiantes. Así, se organizaron como “compañías teatrales” y ellos mismos decidieron cómo llevar a cabo los ensayos teatrales y musicales, además del desarrollo de los aspectos logísticos de sus proyectos (coreografía, dirección musical, dirección de escena, escenografía, vestuario, iluminación, sonido).

Cada grupo llevó un diario de ensayos que, junto con el libreto, las partituras, y unas reflexiones personales sumadas a las implicaciones pedagógicas de la experiencia, fueron entregadas como portfolios, que fueron parte del proceso de evaluación. Citamos aquí algunas reflexiones sobre cómo valoraron los estudiantes el proyecto de innovación:

“En primer lugar, nos gustaría resaltar el valor tan grande que ha tenido el proceso creativo. Varios de nosotros nunca habíamos participado en ninguna obra de teatro, y no sabíamos todo el trabajo y esfuerzo que hay detrás. Destacamos especialmente la creatividad a la hora de inventar una historia envolvente con diálogos cautivadores que mantengan la atención del público, evitando la dispersión y la pérdida del hilo narrativo. Es importante también valorar lo fundamental que ha sido el trabajo en equipo. La colaboración de todos los integrantes en distintas áreas nos llevó a alcanzar un resultado satisfactorio. Desde compositores hasta bailarines y directores de escena, cada uno aportó su contribución.”

“La inclusión de la obra y las coreografías añadió otra capa de complejidad al proyecto. [...] Sin embargo, ver cómo las piezas musicales y las coreografías cobraban vida en los ensayos fue bastante gratificante. A medida que nos acercábamos a la fecha de la presentación, la intensidad de los ensayos aumentó. Fue un periodo bastante agotador, pero también enriquecedor al ver los resultados del trabajo realizado durante el comienzo del curso en una buena presentación final.”

“El hecho de organizar una obra de teatro combina creatividad, colaboración y aprendizaje en una experiencia única y enriquecedora para futuros docentes.”

g) Asignatura ***Audición en la Enseñanza Obligatoria***, a cargo de la profesora Amalia Casas Mas. Es una optativa de 3er y 4º curso del grado de Musicología en la Facultad de Geografía e Historia. El alumnado es incentivado en marzo a preparar una *performance musical* dramatizada a partir de los contenidos de la asignatura que más les estén resonando. Desde el comienzo de la asignatura están elaborando un portfolio con las reflexiones que van surgiendo en el aula y las conexiones que les provoca con su propia vida y el resto de las asignaturas del grado. Desde el principio, la petición de la profesora es bien acogida. Cada día un miembro del grupo se encarga de recoger un acta de los acuerdos a los que han llegado el equipo. En las semanas previas se han realizado muchas tareas musico-rítmicas de análisis del aprendizaje y trabajo de construcción de equipo. Cuando se hace la propuesta formal el grupo ya está configurado y con un nombre elegido por sus miembros.

1) En el comienzo la incertidumbre por el tipo de tarea abierta no reproductiva les generó incomodidad en los ensayos. Entonces pusieron en marcha unas estrategias de superación de las que dejaron constancia en sus portfolios:

- 2) “Hacia ya dos años que no cantaba en un “escenario”, con micro y todo y me asustaba mucho que se me olvidase la letra, desafinar, fallar a mis compañeros o bloquearme, pero me siento orgullosa porque fui capaz de dejar a un lado los pensamientos negativos y sacar la performance adelante.”
 - 3) Ha sido un curso muy duro puesto que hubo que gestionar el suicidio de una alumna de la facultad durante el horario académico. Todo el personal, pero especialmente el alumnado se vio conmocionado con el terrible acontecimiento y marco parte de la creación con la que canalizar parte de las emociones y reflexiones que surgieron: “para la performance tuvimos que ser sinceros con nuestras emociones actuales a la hora de plantear y decidir un concepto sobre el que desarrollarla, ahí descubrimos que el miedo al futuro y la toma de decisiones importantes era algo que teníamos en común actualmente.”
 - 4) Este hecho y quizá también la cultura de la facultad, totalmente distinta a la del alumnado de Educación marcó un contraste muy grande con las performances de esa facultad, que se realizó el día 9 de mayo de 2024 en el aula 0603 de la Facultad de Educación, reacondicionada como espacio de representación teatral en conjunto con el alumnado de Gabriel Rusinek. Las de educación iban dirigidas al público infantil para el que se están preparando a formar y tenían un carácter lúdico, haciendo uso de la caricatura, y con carácter de diversión. Las de Musicología con menos comicidad, con un carácter dramático y trascendental.
 - 5) Hay que destacar la conciencia desarrollada en el alumnado acerca del uso de su mente encarnada, el cuerpo y el gesto. También la repercusión en su toma de decisiones en su trayectoria profesional futura:

“Centrándome en la performance, creo que desarrollé mucho mis habilidades psicomotrices sobre todo en la parte en la que tenía que actuar, porque los gestos, los movimientos, el uso del cuerpo en general era totalmente necesario para explicar las emociones.”

“la clase de Audición con Amalia y las compañeras ha sido un pequeño oasis durante la semana donde he podido relajar la mente y desconectar de lo negativo [...] nos íbamos con la sensación de haber reflexionado hondamente sobre ciertos temas de interés.

“Además, yo nunca he querido ser profesora porque me gusta demasiado el ámbito creativo y compositivo, me encantaría poder dedicar mi vida a crear e interpretar performances como la de ayer, pero es cierto que la asignatura y la docente me han hecho ver esta profesión de otra forma y considerarla de verdad.”
- h) Tanto el alumnado de Educación como el de Musicología valora muy positivamente la intervención de manera cualitativa en la co-evaluación de aula y en el programa Docencia. La interacción interfacultativa vemos que es de los procesos más enriquecedores puesto que les permite activar la metacognición sobre los espacios, las fortalezas y debilidades de cada trayectoria educativa.
 - i) Encuentros de comparación de los resultados con los docentes de Madrid y las profesoras de universidades extranjeras. Análisis de la implicaciones y propuestas de mejora para el siguiente curso.
 - j) Puede accederse a una muestra en vídeo de las performances por cada asignatura en la carpeta del equipo de innovación: https://ucomplutense-my.sharepoint.com/personal/amacasas_ucm_es/_layouts/15/onedrive.aspx?csf=1&web=1&e=YI4PAN&CID=460fc3f8%2D2a38%2D49d5%2D8718%2D5dc54b02d927&FolderCTID=0x012000F5DDB73E0E042F49A041A89BD16A700B&view=0&id=%2Fpersonal%2Famacasas%5Fucm%5Fes%2FDocuments%2FFINNOVA%202023%2D2024

Actividades de la Fase III:

- a) Evaluación de los retos asumidos por el equipo. El grupo de trabajo ha sido un estímulo y catalizador de las actuaciones durante el proceso a la hora de planificar e implementar las distintas pruebas y cuestionarios. el trabajo se ha mostrado como una herramienta de gran potencial para la formación autorregulada del profesorado.
- b) Difusión en **entornos científicos**:
- Traducción del Paper “*Innovación a través de la Etnografía en proyectos educativos de Artes Performativas*”. Autoría: Casas-Mas, A., Rusinek, G., y Cuadrado, A.
 - Traducción del Paper “*An Analysis of a Young Musical Theatre Company Learning Processes from a 4E Cognition Perspective*”. Autoría: Casas-Mas, A., Rusinek, G.
 - Traducción del Paper “*The impact of attending a zarzuela (Spanish operetta) youth performance on secondary students*”. Autoría: Casas-Mas, A., Rusinek, G.
 - Se han realizado comunicaciones en Congresos:
 - o Congreso de SEM-EE Internacional de investigación en entornos y contextos musicales. *La etnografía en proyectos educativos Artes Performativas: El proyecto Zarza*. Octubre, 2023.
 - o XVII Congreso de SIBE. A la escucha de nuestro presente. Una cartografía de las culturas musicales en el siglo XXI: *El proyecto Zarza: Tradición, innovación y culturas performativas*. Noviembre, 2023.
 - Seleccionados en 2 Comisiones de la Pre-Conference del Congreso de la Sociedad Internacional para la Educación Musical (ISME) que se celebrará en Tallin y Helsinki (22 julio-2 agosto, 2024). Education of the Professional Musician (CEPROM Commission) y Music in Schools and Teacher Education (MISTEC Commission).
 - Invitación al II congreso Internacional de Psicología de la Música y la Interpretación Musical de la Asociación Española de Psicología de la Música (AEPMIM). 22-24 de noviembre, 2024. Facultad de Psicología, Universidad de Sevilla. Mesa redonda “Autorregulación en la Educación Musical”
- c) Cierre del proyecto. Difusión en **entornos divulgativos**: posibilidades de desarrollo de la formación de docentes, y profesionales de la música y la psicología, a través de la AEPMIM.

6. Referencias.

- Bresler, L. (2005). What musicianship can teach educational research. *Music Education Research*, 7(2), 169-183. doi: <https://doi.org/10.1080/14613800500169399>
- Cuadrado, A. (2021). El Proyecto LÓVA como experiencia de educación transformadora. En Aróstegui, J.L., Rusinek, R. y Fernández-Jiménez, A. (Eds.) *Escuelas Musicales: buenas prácticas docentes en centros de Primaria y Secundaria que educan a través de la música* (pp. 215-241) Barcelona: Ediciones Octaedro. ISBN: 978-84-18819-41-4
- O'Toole, J., & O'Mara, J. (2007). Proteus, the giant at the door: Drama and theater in the curriculum. In L. Bresler (Ed.). *International handbook of research in arts education* (pp. 203-218). Dordrecht: Springer Netherlands
- Palacios, A., Toboso, S., Acha, A., & Cerrada, C. (2023). La performance como invitación al juego. Una reflexión desde la práctica sobre su utilidad en la formación inicial del profesorado de educación infantil. *Revista Arte, Individuo y Sociedad*, 35(2), 1-17.

- Picó, D. (2008). Escuchar de oídas. *Studies in Psychology*, 29(1), 103-116.
<https://doi.org/10.1174/021093908783781374>
- Picó, D. (2015). *Voz y expresión, un enfoque gestáltico*. Tesina para optar a miembro titular de la Asociación Española de Terapia Gestalt (AETG). Escuela Centre Gestalt.
- Picó, D. (2021). On the Experience of Being Seen Doing. *Gestalt Review*, 25(1), 64–89.
<https://doi.org/10.5325/gestaltreview.25.1.0064>

7. Anexo

Imagen 1. Formación específica para el equipo INNOVA sobre La gamificación en el Entorno Educativo a cargo de María Tomás Jiménez y Raúl Dimanuel Hermida.

Imagen 2. Portada de la presentación en el XVII Congreso de SIBE. A la escucha de nuestro presente. Una cartografía de las culturas musicales en el siglo XXI: *El proyecto Zarza: Tradición, innovación y culturas performativas*. Noviembre, 2023.

