

ESTRATEGIAS Y NUEVAS PRÁCTICAS EN INNOVACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EN

EDUCACIÓN, ARTE Y HUMANIDADES

Comps.

María del Mar Simón Márquez
José Jesús Gázquez Linares
África Martos Martínez
Pablo Molina Moreno
Silvia Fernández Gea

Edita: ASUNIVEP

**Estrategias y nuevas prácticas en Innovación
Docente e Investigación en
Educación, Arte y Humanidades**

Comps.

María del Mar Simón Márquez

José Jesús Gázquez Linares

África Martos Martínez

Pablo Molina Moreno

Silvia Fernández Gea

© Los autores. NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos de los textos publicados en el libro “Estrategias y nuevas prácticas en Innovación Docente e Investigación en Educación, Arte y Humanidades”, son responsabilidad exclusiva de los autores; así mismo, éstos se responsabilizarán de obtener el permiso correspondiente para incluir material publicado en otro lugar, así como los referentes a su investigación.

Edita: ASUNIVEP

ISBN: 978-84-09-57343-1

Depósito Legal: AL 3899-2023

Imprime: Artes Gráficas Salvador

Distribuye: ASUNIVEP

No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright

CAPÍTULO 1

Concepto y límites de la literatura, la especificidad del hecho literario francófono: La literatura como contexto y como perfil de investigación en las facultades de traducción e interpretación en el mundo

Lourdes Ángeles Terrón Barbosa 11

CAPÍTULO 2

Creación de contenidos docentes digitales para la enseñanza de pintura: ampliando los recursos de aprendizaje en la Universidad de Granada

María Caro Cabrera y José Luis Lozano Jiménez.....19

CAPÍTULO 3

Visual thinking: Estrategia lingüístico-educativa universitaria para el desarrollo de la comprensión y la síntesis de las ideas de forma eficaz y creativa

Lidia Pellicer García 27

CAPÍTULO 4

Músicas para el desarrollo emocional: Una propuesta para el fomento de la conciencia emocional en aulas de secundaria a través del Rap

Ana García Díaz, Vicenta Gisbert, y Rafael Martín Castilla 33

CAPÍTULO 5

Una revisión sistemática sobre la inclusión digital durante la formación del docente

Rocío Collado-Soler, Marina Alférez Pastor, Adrián Paterna Roda, Virginia Lérida Ayala, Isabel Damiana Alonso López, y Cristina López Ramos.....41

CAPÍTULO 6

Repensar el patrimonio histórico: Itinerarios culturales con perspectiva de género como método de innovación docente en historia del arte

Belén Cuenca Abellán y Cristina Expósito de Vicente.....49

CAPÍTULO 7

Innovación en la práctica educativa docente, una experiencia práctica: Opciones profesionales del pedagogo en el campo de servicios sociales

Javier De La Hoz Ruiz, Asunción Ríos-Jiménez, Javier Mula Falcón, y Marta García-Jiménez 57

CAPÍTULO 8

Análisis de las metodologías de diseño de moda de España

Gisela Fortuna Mantellini 65

CAPÍTULO 9

Las artes escénicas como herramienta para la inclusión en el aula de los estudiantes sordos

Alfonso González Garrido 71

CAPÍTULO 10

Adaptación de la enseñanza superior de Andalucía a las humanidades digitales para la difusión y conservación del patrimonio histórico

Antonio Jesús Ortiz Villarejo 77

CAPÍTULO 11

Educación musical como potenciadora del quinto y décimo ODS

Vicenta Gisbert, Rafael Martín Castilla, y Mario Fernando Egas Villota 85

CAPÍTULO 12

Aprendizaje ágil en educación física: Integración de Kahoot y tableros Kanban

Juan Fraile Ruiz 91

CAPÍTULO 13

La competencia creativa en la formación pedagógica en ciencias de la educación

Flérida Moreno Alcaraz 99

CAPÍTULO 14

Rescatando al artista que llevo dentro desde las Competencias Clave

María Dolores Sánchez Arjona, Pilar del Río Fernández, y M. Victoria Márquez Casero 111

CAPÍTULO 15

Atender a la diversidad en secundaria desde las especialidades del área de ciencias sociales: Una investigación-acción

Ismael Piazuelo Rodríguez y Eloy Bermejo Malumbres 123

CAPÍTULO 16

Enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales a través de un juguete diseñado con energía fotovoltaica

Juan Carlos Mendoza Mendoza 131

CAPÍTULO 17

Arte y naturaleza, Land Art: Una experiencia artístico-plástica con el

Pilar del Río Fernández, M. Victoria Márquez Casero, y María Dolores Sánchez Arjona 139

CAPÍTULO 18

Eduardo Chillida como inspirador de un proyecto plástico-artístico con el alumnado universitario

Pilar del Río Fernández, M. Victoria Márquez Casero, y Juan Gabriel Morales Quesada..... 147

CAPÍTULO 19

Aplicación del Modelo Crealab desde la didáctica de las ciencias en la formación inicial del profesorado

Lourdes Aragón, Joaquín Moreno Marchal, y Montserrat Vargas Vergara..... 153

CAPÍTULO 20

El modelo pedagógico Flipped Classroom y su impacto en variables cognitivas y emocionales del alumnado de educación superior: Una revisión sistemática de innovación docente

Marina Alférez Pastor, Virginia Lérida Ayala, Isabel Damiana Alonso López, Cristina López Ramos, María del Mar Miralles Dionis, y Rocío Collado-Soler 163

CAPÍTULO 21

Investigación sobre el impacto de las Plataformas Educativas Digitales y las TIC para el proceso de Enseñanza Aprendizaje

Laura Jiménez Senovilla, Elena Berrón Ruiz, Diana García Enríquez, y Ana Alonso Pobes..... 171

CAPÍTULO 22

El patrimonio cultural de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y su pervivencia a través de las humanidades digitales

Laura Partal Ortega..... 179

CAPÍTULO 23

Educación musical: Potencia creativa de sentidos sociales

Mario Fernando Egas Villota y Vicenta Gisbert..... 187

CAPÍTULO 24

Percepción del concepto de desarrollo sostenible en alumnos de francés, lengua extranjera, de nivel avanzado

Marvin Bremet y Fernando Lozano Rivas 193

CAPÍTULO 25

Diseño universal de aprendizaje para una docencia inclusiva: Una propuesta formativa dirigida al profesorado universitario

Aida Sanahuja Ribés, Mercé Barrera Ciurana, Odet Moliner García, Auxiliadora Sales Ciges, y Alicia Benet Gil..... 199

CAPÍTULO 26

Autoconcepto y aprendizaje de lenguas extranjeras del alumnado del grado en Educación Primaria: Diseño y validación de un cuestionario en la

Ana Carrillo Cepero..... 207

CAPÍTULO 27

Implementación de IA (inteligencia artificial) en el aula de bellas artes: Potenciando la reflexión crítica y la innovación docente a través de Stable Difussion

David Llorente Sanz..... 215

CAPÍTULO 28

Experiencia del uso de una herramienta de detección de necesidades educativas especiales, en formación del profesorado en estudio de postgrado

José Vicente Montagud-Fogués, Montserrat Díaz Rosell, María Estrella Alfonso Adam, Mariana Cairós González, y Patricia Sariñana González 221

CAPÍTULO 29

La cartografía histórica como herramienta didáctica: Una propuesta para la alfabetización en entornos digitales

Juan Manuel Castillo Martínez..... 229

CAPÍTULO 30

La importancia del juego en el aprendizaje de la lengua extranjera: Francés en educación primaria

Concepción Porras Pérez..... 235

CAPÍTULO 31

La disposición para comunicarse en el aula de lenguas extranjeras: Comparación entre un grupo de alemán para fines específicos y un grupo de alemán para fines generales

Raúl Dávila-Romero y Natalie Kirchhoff..... 241

CAPÍTULO 32

Ventanas para un paisaje corporal de huellas: instalación creativa para el desarrollo de competencias interculturales emancipadoras en los Grados de Trabajo Social y Educación Social

Esperanza Jorge Barbuzano e Inmaculada Antolínez Domínguez.....249

CAPÍTULO 33

Realización de un stop-motion como experiencia didáctica y creativa para trabajar las artes plásticas y visuales en el aula universitaria del grado de primaria

Juan Gabriel Morales Quesada, María Dolores Sánchez Arjona, y Leticia Vázquez Carpio 257

CAPÍTULO 34

Códigos de presentación y vocabularios propios

Marco Sánchez Godoy, María Cuevas Riaño, y Ana María Gallinal Moreno 265

CAPÍTULO 35

La música en las artes plásticas cordobesas: Iconografías para una didáctica musical

Carmen M. Zavala Arnal 273

CAPÍTULO 36

Plataformas de podcast y su impacto en el entorno educativo superior: La implementación de la grabación de un podcast en el aula de estudios artísticos musicales superiores

Nuria Díaz Cozar, Leticia Vázquez Carpio, y María Dolores Sánchez Arjona 281

CAPÍTULO 37

Using songs to aid vocabulary acquisition in the EFL classroom

Francisco José Coto Lobato 289

CAPÍTULO 38

Nuevos recursos educativos digitales en ciencias aplicadas al patrimonio cultural

Julio Romero-Noguera, María Elena Pérez López, e Isabel Calvo Bayo 297

CAPÍTULO 39

Expresión y comunicación artística del alumnado universitario: Tomando como fundamento a artistas contemporáneos

M. Victoria Márquez Casero, Juan Gabriel Morales Quesada, y Nuria Díaz Cózar..... 307

CAPÍTULO 40

Yo soy mi propio paisaje: La trama y la línea en la pintura de soledad Sevilla

Leticia Vázquez Carpio, Nuria Díaz Cózar, y Pilar del Río Fernández..... 313

CAPÍTULO 41

Virtual exchange and the research of business English in an intercultural context

Pilar Garcés García..... 321

CAPÍTULO 42

Protección de las reservas de la biosfera desde la música tradicional: Una propuesta docente para el grado superior de musicología

Rafael Martín Castilla, Ana García Díaz, y Vicenta Gisbert 329

CAPÍTULO 43

Educación Musical, Cultura y Sostenibilidad

Vicenta Gisbert, Ana García Díaz, y Eulalia Febrer Coll..... 337

CAPÍTULO 44

Innovación educativa para el liderazgo cultural y creativo

Iris María Jugo Núñez-Hoyo y Óscar José Martín Sánchez 345

CAPÍTULO 4

Músicas para el desarrollo emocional: Una propuesta para el fomento de la conciencia emocional en aulas de secundaria a través del Rap

Ana García Díaz*, Vicenta Gisbert**, y Rafael Martín Castilla***

*Universidad Internacional de La Rioja; **Universidad Autónoma de Madrid; ***Real Conservatorio Superior de Música de Madrid

Introducción

La realidad de la desigualdad socioeconómica en España se pone de manifiesto, entre otras formas, a través del acceso de la población a especialistas formados en materia de salud mental (Lebano et al., 2020; Benafante, 2020). En este sentido, se puede observar como la prevalencia de estas problemáticas tiene mayor impacto en la población vulnerable y en niños y adolescentes que tienen miedo a mostrar ciertos malestares dado el tabú existente a la hora de hablar de salud mental abiertamente (Filho y Minayo, 2021).

En relación con esto, la música tiene un alto contenido emocional. Además, diversas investigaciones (García-Díaz y Gisbert-Caudeli, 2021; Olcina-Sempere, Reis-Jorge, y Ferreira, 2020; Llanga y Insuasti, 2019; Granados, 2019; Guillanders, Tizón, y Candisano, 2019; Fernández, 2019) avalan su uso para el desarrollo de la conciencia y expresión emocional, así como para la creación de comunidades cohesionadas de apoyo. Dentro de la música, se podría destacar el rap como un estilo con un gran potencial expresivo y formativo. La unión de la palabra en verso y la base rítmica aporta recursos al alumnado adolescente para poder traer al exterior su mundo interior.

El uso del hip hop en la educación es una tendencia creciente que aprovecha la cultura y el arte urbano para involucrar a los estudiantes de manera efectiva y fomentar el aprendizaje en diversos campos. El hip hop es un género musical y cultural que abarca música, baile, arte callejero y la expresión lírica (Travis et al., 2019). Su enfoque en la creatividad, la autenticidad y la narración de historias lo convierte en una herramienta poderosa para la educación (Adjapongo y Levy, 2021). Sin embargo, es importante tener en cuenta que la incorporación del hip hop en la educación debe ser respetuosa y culturalmente sensible.

En definitiva, integrar la cultura hip hop en actividades relacionadas con la educación social y emocional puede ser una forma efectiva de abordar temas como la autoexpresión, la empatía, la resiliencia y el manejo de las emociones.

Las necesidades emocionales del adolescente

La etapa de la adolescencia conlleva una plétora de transformaciones tanto en la percepción de la propia identidad, la comprensión del entorno circundante y las dinámicas interpersonales (Guerrera-Bustamante et al., 2019; Mendo-Lázaro et al., 2019; Mónaco, Schoeps, y Montoya-Castilla, 2019). Esta compleja fase da origen a rasgos emocionales específicos que experimentan cambios en consonancia con las variadas experiencias vitales a las que se enfrenta el individuo.

Los adolescentes se ven impelidos a buscar su propia identidad y a comprender quiénes son en medio de las transformaciones físicas y emocionales que experimentan (Guerrera-Bustamante et al., 2019). Además, experimentan una creciente necesidad de pertenencia a una comunidad, lo cual añade una capa de complejidad a la búsqueda de su identidad, ya que no solo deben entenderse como individuos, sino que también deben considerar el desarrollo de su "yo" social (Mónaco, Schoeps, y Montoya-Castilla, 2019).

Todas las mencionadas dinámicas ejercen una profunda influencia en la regulación emocional, que se presenta como uno de los principales aprendizajes de esta etapa crucial (Mendo-Lázaro et al., 2019).

Para transitar de manera positiva por estas complejas circunstancias emocionales, los adolescentes requieren una sólida red de apoyo. No obstante, es importante destacar que diversas circunstancias sociales pueden dificultar o acentuar aún más esta situación.

En base a todo lo anterior, el docente de música necesitará generar un entorno de aprendizaje donde el alumno sienta seguridad emocional, sabiendo que no se le etiquetará si comete un error o no se expondrá al ridículo público. Para crear esta seguridad emocional, el docente utilizará un estilo comunicativo empático y asertivo, manteniendo abiertos los canales de comunicación y expresión emocional (García-Díaz, 2016).

Por otro lado, es fundamental evitar la competitividad (García-Díaz, 2016), por tanto, se buscará la cooperación a través de la práctica musical grupal, improvisación, experimentación sonora entre otros. Por último, para favorecer la atención a la diversidad y la búsqueda identitaria con la que conviven, también se torna fundamental mostrar distintas opciones musicales que permitan al alumnado explorar su identidad, su mundo emocional y sus raíces culturales. De ahí, que esta propuesta se decante por el uso del rap como herramienta de exploración emocional.

La creación musical

La creación musical se destaca como una de las prácticas fundamentales al abordar la expresión de la creatividad en el ámbito musical. Varios educadores contemporáneos (Paynter, 1970; Self, 1967) han promovido la experimentación sonora y la composición como cimientos del proceso de aprendizaje musical.

En este proceso creativo, es esencial reconocer que la creación musical engloba el desarrollo de tres categorías de comportamientos (Blanco, 2018; Delalande, 1941). Estos comportamientos subyacen en la complejidad inherente al acto de componer, abordando elementos esenciales para la formación integral de estudiantes de secundaria y bachillerato.

En el fomento de la conducta simbólica, los alumnos se involucran en un proceso introspectivo mediante el cual identifican los significados simbólicos que desean transmitir (Díaz-Gómez y Riaño-Galán, 2014). En este contexto, se pueden emplear herramientas como collages, mapas mentales, dibujos u otros recursos visuales que les permitan visualizar la simbología de su expresión musical.

Una vez que los alumnos han clarificado el simbolismo subyacente en su composición, proceden a la materialización sonora de dichos significados. En esta etapa, entran en juego las conductas sensoriales (Delalande, 1941), las cuales se centran en la selección de sonidos que encapsulen y transmitan de manera efectiva la intención del compositor, de modo que el oyente pueda comprender el mensaje deseado.

Finalmente, se aborda la implementación de conductas regladas, que aportan una dimensión "gramatical" a todo lo previamente explorado (Blanco, 2018). En este contexto, la composición musical emerge como una herramienta invaluable para internalizar diversos aspectos del lenguaje musical, e incluso para experimentar con la música de épocas específicas.

Este proceso integral de creación musical, que involucra la exploración simbólica, la expresión sensorial y la estructuración reglada, contribuye de manera significativa a la educación musical de los estudiantes de secundaria y bachillerato.

Este acto creativo no tiene que ocurrir de manera individual, sino que se puede proponer como una actividad colectiva. La composición cooperativa persigue, al igual que el aprendizaje cooperativo, aprovechar las destrezas y capacidades individuales para contribuir al proceso creativo conjunto (Lorenzo, Lauricia, y Ordoñana, 2016; Hernández-Bravo, Hernández-Bravo, y Milán-Arellano, 2010). Al integrar este enfoque en el entorno educativo, es fundamental considerar aspectos tales como el conocimiento y experiencias musicales previas del alumnado, sus potencialidades a nivel individual y lo que pueden aportar al equipo, así como sus centros de interés.

Estos factores son fundamentales para diseñar y ejecutar actividades de composición cooperativa de manera exitosa en el entorno educativo, permitiendo a los estudiantes aprovechar al máximo sus habilidades individuales en beneficio del proceso de creación colectiva.

Uniéndolo a las necesidades emocionales del alumnado con la composición musical se encuentra un punto de encuentro para la expresión emocional del adolescente. El arte y, en concreto, la escritura y la música, son dos de los principales elementos utilizados por este colectivo para la exploración y expresión de su mundo emocional. Es por eso por lo que el rap funciona, como se verá más adelante, como una estrategia para la liberación emocional con tintes terapéuticos (Levy, Emdin, y Adjapong, 2022).

Estado de la cuestión: Experiencias de uso del hip hop como forma de expresión emocional

Los líderes indiscutibles en la investigación del uso del hip hop en el aula son los países anglosajones, en particular, los Estados Unidos, país en el que surge este estilo.

Previo a explorar la propuesta, se presenta un estado de la cuestión de diversas experiencias que se han realizado utilizando la cultura hip hop y, en concreto, el rap, para fomentar la conciencia emocional, promocional la salud mental y la inclusión en distintos ámbitos.

En este sentido, el rap ha sido presentado por algunos autores (Baker y Uhlig, 2011) como una manera de externalizar la rabia a través de palabras, gritos, sonidos guturales con ritmo. De hecho, Baker y Uhlig (2011) en su capítulo explican cómo la voz puede estimular el desarrollo cognitivo, conectándolo con su trauma más profundo, de manera que se pueda ser consciente del mismo y llegar a sanarlo. En estudios realizados con alumnado con problemas de agresividad (Hakvoort, 2015; Turry y Marcus, 2005) se pudo observar como el grupo que experimentó el uso terapéutico de la voz redujo significativamente sus actitudes violentas, aumentando su autoconcepto y autoestima.

Por otro lado, Ulich et al. (2017) se han estudiado las implicaciones emocionales del uso del rap como método terapéutico. Se tuvo en cuenta la aplicación de determinados ritmos y el uso de la voz tanto rapeando como cantando. En esta experiencia se observó un aumento de la autorregulación emocional en el alumnado participante.

En relación con el uso del rap de forma terapéutica con alumnado en riesgo de exclusión, se observan algunas investigaciones que muestran su potencialidad. En primer lugar, Skinner (2021) publicó un estudio en el que se proponía una actividad basada en el uso del rap para la expresión emocional de adolescentes que habitaban en un campo de refugiados. El investigador presenta una situación en la que los adolescentes hombres necesitaron renegociar el significado de masculinidad para poder expresarse emocionalmente. En este sentido, el rap fue un canal de expresión en el que se sentían cómodos exponiendo su viaje emocional. Por otro lado, Levy et al. (2021) muestra como el hip hop (entendiéndolo como cultura urbana que incluye distintas representaciones artísticas), en concreto, el uso de la danza urbana y el rap, permitieron a adolescentes en riesgo de exclusión entender y ser conscientes de las interseccionalidades existentes en la construcción de su identidad. En este sentido, la inclusión de estas representaciones permitió el comienzo de conversaciones complejas y la posibilidad de honrar e integrar las distintas partes de su propio ser. Siguiendo esta línea, se puede observar la investigación de Evans (2019) en la que se fomenta el uso del hip hop como vía de expresión del alumnado negro en la exploración de su identidad racial.

En este sentido Levy (2019) Levi, Emdin, y Adjapong (2022), Levy y Adjapong (2022) y Levy y Keum (2023), exploran la inclusión de este arte dentro de los departamentos de orientación de las escuelas como forma de gestión emocional y del estrés. Estas estrategias permitieron y promocionaron la auto-conciencia, el desarrollo de una auto-imagen positiva y el entrenamiento de estrategias para afrontar el estrés y el descontrol emocional.

En relación al uso del rap en la literatura académica en castellano, se pueden encontrar propuestas para la promoción de la poesía (Lleida, 2019), para fomentar la educación en la igualdad (Santiago-Calahorra, 2020) o para la exploración emocional (Kogan et al., 2020).

Método

En relación con el método utilizado para la realización de este trabajo, en primer lugar, realizó un estudio documental utilizando bases de datos académicas como Eric o DOAJ y el buscador Google Scholar. En esta búsqueda se filtraron los resultados en función de la temática y, para el estado de la cuestión, se eliminaron de la búsqueda aquellos resultados que no eran experiencias en el aula.

Para la realización de la propuesta, se han explorado metodologías docentes de aprendizaje musical contemporáneo tales como Paynter (1970), Self (1967) o los preceptos presentados por la School of Noise de Dan Mayfield (<https://schoolofnoise.com/>), así como Learning by doing (Colombelli, Panelli, y Serrano, 2022; Kiess, 2021) o el aprendizaje por proyectos (Botella-Nicolás y Ramos-Ramos, 2020). Estas dos últimas son las seleccionadas para organizar metodológicamente la propuesta, pero ciertas actividades o experiencias de las anteriores se tienen en cuenta.

Este proyecto tiene como objetivo general fomentar la conciencia emocional y el entendimiento de las emociones propias y ajenas a través de expresiones artísticas en las aulas de educación secundaria.

Como objetivos específicos se podrían mencionar los siguientes:

- Promocionar el uso de la voz propia tanto hablada/rapeada como escrita para la expresión emocional.
- Entender las distintas experiencias de uso del rap en educación.
- Fomentar el conocimiento del rap como estilo musical más allá de los prejuicios.
- Posibilitar al alumnado adolescente el acercamiento a su propio mundo emocional.
- Entender la interseccionalidad y la complejidad de la construcción identitaria en la etapa de adolescencia.

Al implementar estas actividades, es fundamental asegurarse de crear un ambiente seguro y respetuoso donde los estudiantes se sientan cómodos compartiendo sus pensamientos y emociones. Además, considerar la diversidad de experiencias y antecedentes de los estudiantes se torna imprescindible para asegurar que las actividades sean inclusivas y relevantes para todos.

Resultados

Propuesta

En el presente trabajo se presenta la propuesta de un conjunto de actividades para trabajar la conciencia emocional y las emociones partiendo de dos canciones de rap en español. En este caso, se utilizarán dos composiciones del artista conocido como El Chojín tituladas “Ríe cuando puedas y llora cuando lo necesites” y “Soy y no soy”. La propuesta va dirigida a adolescentes y busca fomentar la conciencia emocional y la expresión libre a través del mundo interior del alumnado de secundaria.

Se dividirá la propuesta en varias fases cuya duración necesitará de varias sesiones de clase para poder ser llevada a cabo en su totalidad. La primera implicará la creación de un espacio de reflexión y el trabajo de la autoconciencia y la segunda llevar esta autoconciencia a una representación artística.

La primera fase comienza con la propuesta del análisis de las canciones presentadas. En un primer momento se hace una escucha de ambas canciones. Tras la escucha de ambas se hace un análisis de la letra.

En análisis se realizarán tres actividades, primero una reflexión personal, luego el paso a pequeño grupo y la primera representación artística de las reflexiones:

1.-Cada alumno tendrá unos minutos en el que trabajarán de modo individual seleccionando las frases que más le hayan llamado la atención o conecten con ellos. A raíz de esas frases deberán escribir (o dibujar) la explicación del por qué les gustan esos versos y cómo estos conectan con su experiencia vital personal. En este punto, se le puede aconsejar al alumnado describir alguna situación que les venga a la mente al escuchar ese fragmento de la canción y qué sintieron en ese momento.

2.-Una vez pasado este tiempo, se reubica al alumnado en pequeños grupos de trabajo. Se les pedirá que compartan aquellos fragmentos de las canciones que más les han gustado y que analicen los recursos simbólicos, estilísticos, verbales y musicales que utiliza el artista para expresar su mensaje. En este sentido,

se trabajará de manera interdisciplinar con las asignaturas de lengua castellana y música. Cada equipo debe hacer una representación artística, ya puede ser un párrafo de un texto, un dibujo, composición, representación teatral entre otras o la mezcla de varias, con las conclusiones que han sacado en relación con la conversación que han tenido previamente.

3.-Una vez terminado, se comparten estas primeras representaciones con el gran grupo a través del blog de la clase.

En la segunda fase, se comienza con la etapa de creación. Esta contará con 4 estadios, inspiración, ideación, creación y presentación:

INSPIRACIÓN: En este primer estadio, se busca que el alumnado explore distintas representaciones artísticas que tengan un mensaje emocional similar a lo aportado por las canciones que han formado parte de la actividad. Así mismo, se pide al alumnado que, en equipos, cree listas de reproducción musical con las canciones que más le han marcado, que le han hecho sentir o que los acompañan en momentos de tristeza, alegría etc.

Por otro lado, se les invita a que exploren otras representaciones artísticas que les puedan servir como inspiración para la creación de su composición musical. Se les presentan algunos ejemplos de arte performativo, pintura, escultura, poesía, prosa etc. de manera que ellos puedan ir construyendo un repositorio en el blog de clase de distintas representaciones que les han hecho sentir.

IDEACIÓN: La ideación constituye la fase de planificación previo a la creación. En este punto se les invita a trabajar en grupos o de manera individual para establecer el mensaje que quieren transmitir con su representación artística, cómo lo quieren transmitir y a través de qué medios. Esta puede ser una de las fases más complejas donde el alumnado puede encontrar bloqueos artísticos o muros emocionales. Por esto, se invita al docente a realizar ejercicios de exploración emocional tales como la escritura de su historia de vida. Para comenzar con este ejercicio, se invita al alumnado a hacer un mapa mental de las palabras que relaciona con las emociones que está sintiendo, hacer una nube con las palabras que le vienen a la cabeza al pensar en aquello que quieren transmitir etc.

CREACIÓN: Se planifica la creación de la obra, tanto la base como la letra. La base se realizará a través de la aplicación Soundtrap. Esta app permite crear composiciones a través de beats pregrabados o la creación de estos patrones rítmicos y melódicos de manera cooperativa o individual.

PRESENTACIÓN: Por último, se presentan las creaciones en un concierto final en el que el alumnado puede elegir reproducir su creación y hacer una mini sesión de dj o cantar su composición en directo.

Discusión/conclusiones

Para concluir, es fundamental destacar la importancia del reconocimiento de los artistas que se adhieren a este estilo musical en español. Su contribución a la cultura y su valor como herederos de la canción de protesta deben ser resaltados, dado que abren la puerta a la crítica y la conciencia social a través de su representación artística.

Por otro lado, el rap es un género musical que ofrece amplias posibilidades para los estudiantes a la hora de crear conciencia sobre sí mismos y sus mundos emocionales. Como señalan Levy et al. (2021), tiene la capacidad de generar entornos educativos propicios para la reflexión y la exploración de los significados de los roles de género y los tabúes sociales. El rap, cuando se utiliza como herramienta educativa, logra fomentar la expresión de las emociones, brindando a los estudiantes un espacio seguro en el cual pueden abrirse.

Finalmente, este tipo de actividades propician la normalización de conversaciones centradas en el descubrimiento emocional, especialmente en edades en las que tales intercambios son esenciales para el desarrollo de la identidad de los adolescentes.

Referencias

- Adjapong, E., y Levy, I. (2021). Hip-Hop Can Heal: Addressing Mental Health through Hip-Hop in the Urban Classroom. *The New Educator*, 17(3), 242-263. 10.1080/1547688X.2020.1849884
- Baker, F., y Uhlig, S. (2011). *Voicework in Music Therapy: Research and Practice*. Jessica Kingsley Publishers.
- Benfante, A., Di Tella, M., Romeo, A., y Castelli, L. (2020). Traumatic Stress in Healthcare Workers During COVID-19 Pandemic: A Review of the Immediate Impact. *Front. Psychol.* 11(569935). doi: 10.3389/fpsyg.2020.569935
- Blanco, Y. (2018). La pedagogía de creación musical: aulas y talleres creativos, *Revista Pedagógica*, 31, 42-58.
- Botella-Nicolás, A.M., y Ramos-Ramos, P. (2020). El aprendizaje basado en proyectos en el aula de música: una revisión sistemática. *Per Musi*, 40, 2-15.
- Colombelli, A., Panelli, A., y Serraino, F. (2022). A Learning-by-Doing Approach to Entrepreneurship Education: Evidence from a Short Intensive Online International Program. *Administrative Sciences*, 12(1), 16.
- Da Silva, O.C., y de Souza, M.C. (2021). Triple taboo: considerations about suicide among children and adolescents. *Ciência & Saúde Coletiva*, 26(07), 2693-2698. doi:10.1590/1413-81232021267.07302021
- Delalande, F. (1941). *Las conductas musicales*. Editorial Universidad de Cantabria.
- Díaz-Gómez, M., y Riaño-Galán, M.E. (2014). *Creatividad en Educación Musical*. Editorial Universidad de Cantabria.
- Evans, J. M. (2019). “Deeper than Rap”: Cultivating racial identity and critical voices through Hip-hop recording practices in the music classroom. *Journal of Media Literacy Education*, 11(3), 20-36. doi:10.23860/JMLE-2019-11-3-3
- Fernández, A. M. (2019). La autoregulación emocional de las juventudes a través de la música. *ESCENA: Revista de las Artes*, 79(1), 25-57.
- García, A. (2016). Education for Peace: Influence of Teacher’s Communication Style in the Relationships Primary School Pupil Create with Each Other. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 5(3 S1), 36-39.
- García, A., y Gisbert, V. (2021). La formación del intérprete en la pedagogía de las emociones (p.906-926). En E. Castro (Ed.), *Oportunidades y retos para la enseñanza de las artes, la educación mediática y la ética en la era postdigital*. Dykinson S.L.
- Granados, A. E. (2019). Cuando el sentimiento y la música se encuentran. La praxis sonoro-emocional en las marchas de protesta en la Ciudad de México 2015-2018. *Desafíos*, 31(2), 63-95. doi:10.12804/revistas.uosario.edu.co/desafios/a.7290
- Guerrera-Bustamante, J. (2019). Emotional Intelligence and Psychological Well-Being in Adolescents. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 16(10), 1720.
- Guillanders, C., Tizón Díaz, M., y Candisano Mena, J.A. (2019). Música y emociones: pautas para su inclusión en la formación inicial del profesorado de infantil y primaria. *Hekademos: Revista Educativa Digital*, 26, 48-57.
- Hakvoort, L. (2015). Rap Music Therapy in Forensic Psychiatry: Emphasis on the Musical Approach to Rap. *Music Therapy Perspectives*, 33(2), 184–192. doi:10.1093/mtp/miv003
- Hernández-Bravo, J.R., Hernández-Bravo, J.A. y Milán-Arellano, M.A. (2010). Actividades creativas en Educación Musical: La composición grupal. *Ensayos: Revista de la Facultad de educación de Albacete*, 25, 11-23.
- Kiess, J. (2022). Learning by doing: The impact of experiencing democracy in education on political trust and participation. *Politics*, 42(1), 75–94.
- Kogan, L., Salazar, F., y Orihuela, D. (2020). *Soltando lo tuyo: El rap emocional en el Callao*. Fondo Editorial.
- Lebano, A., Hamed, S., y Bradby, H. (2020). Migrants’ and refugees’ health status and healthcare in Europe: a scoping literature review. *BMC Public Health*, 20, 1039. doi:10.1186/s12889-020-08749-8
- Levy, I. P. (2019). Hip-Hop and Spoken Word Therapy in Urban School Counseling. *Professional School Counseling*, 22(1b). doi:10.1177/2156759X19834436
- Levy, I.P., Emdin, C., y Adjapong, E. (2022) Lyric writing as an emotion processing intervention for school counselors: Hip-Hop Spoken Word Therapy and Motivational Interviewing. *Journal of Poetry Therapy*, 35(2), 114-130, doi: 10.1080/08893675.2021.2004372
- Levy, I.P., Hess, C.W., Elber, A. y Hayden, L. (2021). A Community-Based Intervention: A Hip Hop Framework Toward Decolonizing Counseling Spaces. *Journal of Creativity in Mental Health*, 16(2), 212-230. 10.1080/15401383.2020.1762816
- Levy, I.P., y Adjapong, E. (2020). Toward Culturally Competent School Counseling Environments: Hip-Hop Studio Construction. *Professional Counselor*, 10(2), 266-284.

- Levy, I.P., y Keum, B.T. (2023). Supporting school counselor's multicultural self-efficacy development through Hip Hop based coursework. *Journal of Poetry Therapy*, 36(1), 33-53. doi: 10.1080/08893675.2022.2131473
- Llanga, E.F., y Insuasti, J.P. (2019). La influencia de la música en el aprendizaje. *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo*. En línea.
- Lleida, E. (2019). Itinerarios lectores para la educación poética en la ESO: del rap a la poesía canónica. *Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature*, 12(4), 44-50.
- Lorenzo, A., Lauricia, A., y Ordoñana, J.A. (2016). La creatividad en Educación Musical a través del método de proyectos colaborativos (p. 343-359). En G. Padilla (Ed.), *Aulas virtuales: Formulas prácticas*. España: McGraw-Hill.
- Mendo-Lázaro, S. (2019). The Role of Parental Acceptance–Rejection in Emotional Instability During Adolescence. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 16(7), 1194.
- Mónaco, E., Schoeps, K., y Montoya-Castilla, I. (2019). Attachment Styles and Well-Being in Adolescents: How Does Emotional Development Affect This Relationship? *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 16(14), 2554.
- Olicina-Sempere, G., Reis-Jorge, J., y Ferreira, M. (2020). La educación intercultural: La música como instrumento de cohesión social. *Revista de Educación Inclusiva*, 13(1), 288-311.
- Paynter, J. (1970). *Sound and Silence*. Cambridge University Press.
- Santiago-Calahorra, L. (2020). Educar en igualdad a través del rap. En J.C. Suárez y N. Martínez (Eds.), *Cartografía de los micromachismos: dinámicas y violencia simbólica*. Dykinson.
- School of Noise (s.f.). *School of Noise*. <https://schoolofnoise.com/>
- Self, G. (1967). *New sounds in class*. Universal Edition.
- Skinner, C. (2022). “There Was Something Inside of Me I Needed to Let Out”: Occupied Masculinities, Emotional Expression and Rap Music in a Palestinian Refugee Camp. *Men and Masculinities*, 25(2), 292-309. doi:10.1177/1097184X211019076
- Travis, R., Gann, E., Crooke, A.H.D., y Jenkins, S.M. (2019). Hip Hop, empowerment, and therapeutic beat-making: Potential solutions for summer learning loss, depression, and anxiety in youth. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 29(6), 744-765. doi: 10.1080/10911359.2019.1607646
- Travis, R., Levy, I.P., y Mophew, A.C. (2022). “Now We’re All Family”: Exploring Social and Emotional Development in a Summer Hip Hop Mixtape Camp. *Child Adolesc Soc Work J*. doi:10.1007/s10560-022-00821-z
- Turry, A., y Marcus, D. (2005). Teamwork: Therapist and Cotherapist in the Nordoff-Robbins Approach to Music Therapy. *Music Therapy Perspectives*, 23(1), 53–69. doi:10.1093/mtp/23.1.53
- Uhlig, S., Groot, J., Jansen, E., y Scherder, E. (2019). Rap & Sing Music Therapy and sleep in adolescents: A single-blind cluster randomized controlled trial. *Nordic Journal of Music Therapy*, 28(1), 60-70. DOI: 10.1080/08098131.2018.1542613

