

**De la Teoría a la Práctica: Sistematización de la Experiencia de Adaptación de
Conocimientos Teóricos a la Práctica Docente.**

Valeria Granados Osorio

Facultad de Bellas Artes, Universidad Pedagógica Nacional

Licenciatura en Música

Asesor: Héctor W. Ramon

5 de Agosto de 2025

Tabla de Contenido

Índice de Tablas	4
Índice de Ilustraciones.	4
Introducción	5
Delimitación del Problema	6
Pregunta de Investigación	9
Justificación	9
Objetivos.....	11
Objetivo General.....	11
Objetivos Específicos.....	11
Marco Teórico.....	12
Enfoques pedagógicos aplicados a la enseñanza musical infantil.....	12
Método Orff.	12
Método Dalcroze:.....	13
Método Suzuki:	13
Principios del aprendizaje significativo.....	14
Enseñanza lúdica como estrategia didáctica.....	17
Concepto de lúdica.....	17
Teorías del juego en la educación	19

Beneficios del aprendizaje basado en el juego	20
Importancia de la música en el desarrollo Infantil.....	22
Fundamentos y teorías de la educación musical.....	25
Brecha entre teoría y práctica en la formación docente	29
Retos comunes en la práctica docente	30
Propuestas metodológicas para integrar teoría y práctica	30
Marco Metodológico.....	31
Punto de partida: la experiencia	35
Plan de sistematización.	37
¿Para qué hacer esta sistematización?	37
¿Qué aspectos centrales son de mayor interés?	37
¿Qué fuentes de información se utilizaron?.....	38
¿Qué procedimiento concreto se llevó a cabo?.....	39
Recuperación del proceso vivido	39
Análisis Documental	40
Relación de conceptos pedagógicos y actividades lúdicas aplicadas en el aula:	49
Diario de Campo.....	59
Análisis	72
Evaluación de la aplicación práctica.	72
Obstáculos enfrentados y ajustes realizados.....	80

Aprendizajes docentes.....	81
Conclusiones.....	82
Recomendaciones.....	84
Bibliografía.....	85

Índice de Tablas

Tabla 1	35
Tabla 2	41
Tabla 3	59
Tabla 4	60
Tabla 5	62
Tabla 6	64
Tabla 7	65
Tabla 8	67
Tabla 9	69
Tabla 10	71
Tabla 11	75

Índice de Ilustraciones.

Ilustración 1	73
Ilustración 2	77

Introducción

La enseñanza de la música dirigida a la infancia representa un escenario complejo que demanda una preparación integral, articulando tanto el conocimiento técnico musical como las competencias pedagógicas necesarias para abordar esta etapa formativa. En el caso de los estudiantes de la Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia (UPN), esta exigencia se hace más evidente al enfrentarse a contextos reales de enseñanza en los que se debe poner en práctica saberes que, en muchos casos, han sido abordados principalmente desde lo teórico. Aunque existen espacios curriculares destinados a favorecer el vínculo entre teoría y práctica, estos resultan limitados para preparar plenamente a los futuros docentes en los retos específicos que se presentan en contextos reales de enseñanza. Esta situación plantea el desafío de traducir los contenidos académicos, en estrategias concretas, accesibles y significativas para los niños y niñas, en escenarios reales de aprendizaje.

Este proyecto se enmarca en un contexto de formación en el que la brecha entre los contenidos teóricos abordados en la licenciatura y las exigencias de la enseñanza musical en contextos reales resulta evidente.

El objetivo principal es sistematizar una experiencia propia de enseñanza musical infantil. A través de esta sistematización, se analizan los procesos mediante los cuales se aplicaron los conocimientos teóricos adquiridos durante la formación universitaria, incluyendo pedagogías y autores vistos en el programa, para posteriormente diseñar actividades lúdico-pedagógicas dirigidas a niños y niñas de entre 7 y 9 años en un espacio no escolarizado.

El estudio se fundamenta en un enfoque cualitativo y utiliza como metodología la sistematización de experiencias, entendida como un proceso riguroso de reconstrucción, análisis

e interpretación crítica de una práctica educativa vivida. Desde esta perspectiva, se documentan los retos, decisiones pedagógicas, estrategias implementadas y aprendizajes obtenidos a lo largo de varias sesiones, con el propósito de generar conocimiento útil que contribuya tanto a la reflexión pedagógica como al desarrollo de propuestas didácticas en la enseñanza musical infantil.

A lo largo del documento se presentan las bases teóricas que sustentan el uso del juego como eje didáctico, los principales enfoques pedagógicos musicales que lo integran, y el análisis detallado del proceso vivido en el aula. Asimismo, se formulan reflexiones que dan cuenta del impacto de las estrategias aplicadas en el aprendizaje de los niños y en el desarrollo de competencias docentes en formación.

Este trabajo busca aportar a la construcción de puentes entre los saberes académicos y la práctica educativa, y destacar el valor de las experiencias formativas vividas fuera del aula universitaria. En ese sentido, se constituye en un ejercicio de reflexión crítica que puede ser útil para otros estudiantes, docentes y formadores interesados en enriquecer la enseñanza de la música desde una perspectiva lúdica, contextualizada y centrada en el desarrollo integral del niño.

Delimitación del Problema

Durante el proceso de formación en la Licenciatura en Música en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), los estudiantes se enfrentan a las prácticas educativas como un reto que exige el dominio tanto de conocimientos musicales como pedagógicos. Además, en muchos casos, se debe asumir el trabajo autónomo en escuelas de formación musical, colegios o en la enseñanza personalizada de música a niños, jóvenes y/o adultos.

Sin embargo, las propuestas y actividades sobre iniciación musical abordadas en la licenciatura pueden no ser suficientes para responder a la diversidad de contextos que pueden presentarse en la práctica real, especialmente cuando los estudiantes en formación se enfrentan por primera vez a estas experiencias.

Esto implica que, en muchas ocasiones, la necesidad de buscar por cuenta propia herramientas y materiales adecuados para trabajar con niños, recurriendo a la experimentación para descubrir qué funciona y qué no. Sin una base teórica que respalde estas actividades, es común que resulten aisladas y poco articuladas, lo que puede limitar el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes, y al mismo tiempo, generar inseguridad o dificultades en el desempeño docente, especialmente durante la práctica o el trabajo autónomo.

La licenciatura en música de la Universidad Pedagógica Nacional cuenta con materias como

:

- *Identidad y rol docente* (primer semestre) donde se presenta a los estudiantes una etapa de ubicación la cual se define como el momento en que las experiencias cotidianas de los estudiantes se integran con los procesos de formación académica, abarcando también aspectos tanto musicales como pedagógicos (Síntesis del proyecto educativo del programa PEP, 2016).
- *Sujetos y contextos de la educación* (cuarto semestre) y *Epistemología de la educación artística* (Quinto semestre) las cuales abarcan la etapa de apropiación de los aspectos básicos de formación específica pedagógica y disciplinar musical. (Síntesis del proyecto educativo del programa PEP, 2016).

Hasta este momento, se han adquirido conocimientos teóricos y conceptuales respecto a la educación artística. Después de esto, viene una etapa llamada transición en donde se encuentran materias como:

- *Observación de la práctica, planeación educativa y diseño curricular, Paradigmas metodológicos musicales del siglo XX (Sexto semestre).*

En este punto, se busca que los estudiantes adquieran conocimientos fundamentales en el proceso educativo, realizando procesos de análisis y reflexión sobre cómo se practica la enseñanza, conociendo métodos predominantes en la enseñanza musical y a sus educadores, tales como Kodaly, Orff, Suzuki, Dalcroze, entre otros.

Este aprendizaje, aunque proporciona un gran conocimiento y herramientas valiosas, es en su mayoría teórico, lo que a menudo lo convierte en un conocimiento aislado y no resulta ser una preparación completa para la siguiente etapa la cual es, reflexión, en donde se encuentra la materia

- *Práctica Docente (Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Semestre)*

Al llegar a esta etapa, los estudiantes han adquirido una amplia cantidad de conocimientos y conceptos que, en muchos casos, aún no han sido aplicados. Esto puede dificultar que se enfrente con éxito tanto este espacio educativo como el trabajo fuera de la Universidad, lo que puede llevar a una enseñanza basada en ejercicios de cartillas u otros procedimientos que no se adaptan a las necesidades de los estudiantes.

Como estudiante de la Licenciatura en Música de la UPN, me he enfrentado a retos significativos en la práctica docente, especialmente en contextos fuera de las aulas universitarias y sin acompañamiento. En estas experiencias, hubo un proceso de aprendizaje mediante ensayo y error, enfrentando varios fracasos al enseñar música a niños. Aunque se tenían claros los conceptos teóricos, no era claro cómo aplicarlos de manera efectiva en la práctica.

Por este motivo, surge la necesidad de tomar los conocimientos teóricos adquiridos durante mi formación profesional y adaptarlos a un contexto específico, con el fin de aplicarlos de manera significativa. De este modo, las actividades desarrolladas dentro del aula no son ejecutadas de forma aislada o sin propósito, sino que están respaldadas por una fundamentación teórica que permita ofrecer un proceso de aprendizaje más sólido, intencionado y enriquecedor para los estudiantes.

Pregunta de Investigación

¿Cómo se articulan los conocimientos teóricos adquiridos en la Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica Nacional a la enseñanza práctica de iniciación musical enfocada a cinco niños entre 7 y 9 años de edad de la Escuela de Artes la Puerta?

Justificación

El presente proyecto parte de la necesidad de adaptar los conocimientos teóricos adquiridos durante la Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica Nacional en actividades lúdico-pedagógicas aplicables a la iniciación musical infantil.

En la trayectoria docente propia, la docente se enfrentó al reto de enseñar música a niños y niñas, sin haber completado aún las materias de pedagogía de la licenciatura, lo que incentivó a buscar formas creativas y efectivas para captar su atención y facilitar su aprendizaje. Este proceso permitió identificar una herramienta pedagógica clave: el juego como medio de enseñanza.

El enfoque lúdico en la enseñanza musical se fue consolidando a través de la observación de los resultados que generaban las actividades centradas en el juego. A pesar de las limitaciones en la formación pedagógica inicial que tenía, se descubrió que los niños se mostraban más motivados y comprometidos cuando las actividades eran dinámicas y entretenidas, lo cual demostró además, ser una herramienta efectiva dentro del aula.

Fue así como, a medida que avanzaba en la formación profesional, se observó que la enseñanza musical no debía centrarse únicamente en el aprendizaje mecánico, sino que debía integrar componentes fundamentales como el propósito pedagógico, la organización del contenido y la intención didáctica. Se descubrió que, para lograr un aprendizaje significativo, era necesario estructurar la enseñanza con claridad y sentido. Esta conciencia contrastó con las primeras experiencias vividas como docente, en las que no se percibía haber aplicado estos elementos de forma consciente.

Esto incentivó el querer buscar formas de integrar los conceptos teóricos adquiridos durante la formación profesional a la práctica docente. En ese proceso, se retomaron pedagogías musicales que utilizan el juego como eje central del aprendizaje, como los enfoques de Orff, Kodály y Dalcroze. Estos métodos destacan la importancia de involucrar activamente a los niños

en el proceso educativo, favoreciendo el aprendizaje a través del cuerpo, la voz, el movimiento y la exploración creativa.

Este proyecto pretende, entonces, evidenciar la importancia de integrar los conocimientos teóricos adquiridos durante la formación profesional en la práctica docente, con el fin de construir un proceso de enseñanza más completo, activo y coherente con las necesidades reales del aula.

Objetivos

Objetivo General

Sistematizar una experiencia de articulación entre los conocimientos teóricos adquiridos en la Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica Nacional y su aplicación en la enseñanza práctica de iniciación musical mediante estrategias lúdicas, dirigida a niños y niñas de 7 a 9 años en la Escuela de Artes La Puerta.

Objetivos Específicos

1. Reconocer los saberes teóricos musicales y pedagógicos adquiridos durante la Licenciatura en Música que se pusieron en práctica en el desarrollo de la experiencia docente con niños.
2. Describir las estrategias lúdico-pedagógicas implementadas y el proceso de adaptación de los contenidos teóricos al contexto de enseñanza a niños y niñas de 7 a 9 años.
3. Analizar las reacciones, niveles de participación y aprendizajes observados en los niños durante el desarrollo de las sesiones.

4. Reflexionar críticamente sobre los retos, decisiones pedagógicas y aprendizajes obtenidos a partir de la experiencia sistematizada.

Marco Teórico

Enfoques pedagógicos aplicados a la enseñanza musical infantil

Método Orff.

El Método Orff, desarrollado por el compositor alemán Carl Orff en la década de 1920, se basa en la integración de la música, el movimiento, el lenguaje y el juego dentro del proceso educativo. Para Orff, la música no puede separarse del movimiento. El cuerpo es visto como un instrumento musical, y los niños participan en actividades que combinan el canto, la danza y el movimiento corporal. Estas actividades permiten a los niños aprender música de manera kinestésica, interiorizando conceptos como el ritmo y la melodía a través de la experiencia física (American Orff-Schulwerk Association, s. f.).

Schaefer (2010) Explica que, la improvisación constituye un elemento central dentro del Método Orff pues permite que los niños exploren sonidos, ritmos y melodías de manera creativa. Al crear su propia música, desarrollan autonomía en el proceso de aprendizaje, fortalecen la confianza y adquieren habilidades musicales de forma natural. La improvisación se presenta como una herramienta pedagógica que va más allá del simple “hacer música”, estimula la expresión individual y promueve una experiencia creativa colectiva (Graetzer & Yepes, 1961; método Orff Schulwerk).

El juego es el núcleo de este enfoque pedagógico, ya que convierte el proceso de aprendizaje en una experiencia divertida y atractiva para los estudiantes, alejándolos de la presión de la perfección técnica desde el principio.

Método Dalcroze:

Desarrollado por el compositor y pedagogo suizo Émile Jaques-Dalcroze a principios del siglo XX, pone un énfasis significativo en el movimiento corporal y la experiencia sensorial como herramientas para comprender y expresar la música. Según Silvia Del Bianco (Bianco, 2007) este es un método multidisciplinario ya que relaciona la música y el movimiento corporal.

La euritmia es un concepto clave del Método Dalcroze que se refiere a la expresión musical a través del movimiento corporal, el pedagogo creía que el cuerpo es el primer instrumento de la música y que es esencial para comprender conceptos musicales como ritmo, melodía y armonía.

Por medio de actividades de euritmia, los estudiantes experimentan la música de manera física, Por ejemplo, al moverse al ritmo de una canción o pieza musical, al imitar acentos o dinámicas con el cuerpo, los alumnos pueden interiorizar elementos musicales de manera más profunda.

Dalcroze enfatiza en la importancia de la experiencia sensorial en el aprendizaje musical ya que el pedagogo inició sus investigaciones a raíz de dificultades detectadas en sus alumnos en clases de solfeo (Vernia, 2012) Su método se desarrolla a través de ejercicios corporales que permiten crear una imagen interior del sonido, ritmo y forma.

Método Suzuki:

Fue desarrollado por el violinista y pedagogo japonés Shinichi Suzuki a mediados del siglo XX, este método se basa en la idea de que cualquier niño puede aprender música de la misma manera que aprende su lengua materna: a través de la imitación, la repetición y el entorno (Suzuki, 2001).

Suzuki expone que los niños aprenden reaccionando a los estímulos de su ambiente y su aprendizaje se da a través de los sentidos.

En 1945 Suzuki empezó a trabajar en el método que denominó Educación del Talento el cual se basa en la creencia de que todos los niños tienen un talento innato y, si se les coloca en un entorno musical ideal, todos pueden disfrutar y apreciar la música.

El pedagogo aplicó el enfoque de la lengua materna, basándose en la idea de que el niño puede aprender a tocar un instrumento musical siguiendo los mismos principios que cuando aprende un primer idioma (Hermann,2015). Esta teoría de la enseñanza implica que a través de la escucha repetitiva y por medio del juego, el aprendizaje musical puede darse de una manera más natural. La reconocida capacitadora en el Método de la Lengua Materna, Caroline Fraser dijo “...El Dr.Suzuki ha probado que el talento no es innato, sino que todos los niños nacen con un potencial enorme, un potencial que se puede desarrollar a un nivel muy alto a través de un ambiente rico y estimulante.”

Tomando en cuenta esta reflexión, es valioso destacar uno de los principios que guían el método Suzuki hasta la actualidad y que se relacionan con este proyecto: la creencia en el potencial de cada niño y la importancia de un entorno afectivo, constante y estimulante para el desarrollo musical, lo cual sitúa al educador no solo como transmisor de conocimientos, sino como facilitador de experiencias significativas desde edades tempranas.

Principios del aprendizaje significativo

El aprendizaje significativo es un concepto introducido por David Ausubel en 1963. Ausubel sugirió que, para que el aprendizaje tenga un verdadero significado, los nuevos datos deben estar relacionados de manera relevante con lo que el estudiante ya sabe, lo que requiere

una incorporación consciente y activa del material (Oré, 2016). En la formación de los niños pequeños, es clave considerar este principio, ya que su aprendizaje mejora cuando los temas están conectados con sus vivencias, su vida cotidiana, sus intereses y su forma de comunicarse.

Desde la perspectiva del constructivismo, para que el aprendizaje sea significativo, es necesario que los estudiantes estén involucrados de manera activa. El conocimiento no se transmite de manera pasiva; se genera a través de la interacción con el entorno y las personas a nuestro alrededor (Vygotsky, 1978). En este ámbito, actividades como jugar, la creatividad artística, la exploración y las emociones son esenciales para el aprendizaje en la infancia, ya que son fundamentales para crear significados.

Además, según Coll (1990), para que el aprendizaje resulte relevante, el contenido debe tener la capacidad de ser significativo. Es importante que los estudiantes asuman una actitud activa hacia su aprendizaje, y se deben fomentar actividades que estimulen la reflexión, la creatividad y la autonomía

La motivación juega un papel crucial en otorgar sentido al proceso de aprendizaje. Novak y Gowin (1988) sostienen que la perspectiva que tiene un estudiante sobre el aprendizaje es fundamental; si no existe un verdadero interés o una voluntad de entender, será complicado conectar lo que se conoce con lo que se está adquiriendo de manera nueva.

Para el desarrollo cognitivo, es vital que el aprendizaje significativo incluya elementos emocionales. Según Bisquerra (2018), la inteligencia emocional cumple un rol clave en este proceso. Por lo tanto, la educación emocional se convierte en un aspecto necesario para enriquecer y personalizar el aprendizaje.

En el ámbito educativo, estos principios indican que el diseño del currículo y las técnicas de enseñanza deben basarse en una comprensión integral del estudiante: sus intereses, su contexto social y cultural, y su estilo de aprendizaje particular. Además, esto requiere una evaluación crítica de las metodologías de enseñanza convencionales que se enfocan en la memorización y la repetición, lo que posibilita la adopción de enfoques más activos, reflexivos y prácticos (Perkins, 2010).

Es importante entender que el entorno familiar y social de un niño influye de manera significativa en cómo aprende. Las experiencias en el hogar, las relaciones que se crean, así como la cultura, el idioma y los valores que lo rodean, juegan un papel crucial en el aprendizaje de nuevas cosas. Por lo tanto, es vital fortalecer la relación entre el hogar y la escuela, promoviendo una comunicación efectiva y la activa participación de los padres en la educación (Bronfenbrenner, 1987).

Asimismo, otro punto importante es el aprecio y el respeto hacia la diversidad dentro del aula. Cada niño crece de manera única y a su propio ritmo. Valorar y reconocer esta diversidad no solo conduce a una educación más justa, sino que también apoya un aprendizaje eficiente, adaptándose a las necesidades particulares de cada niño. Las tácticas de enseñanza inclusivas garantizan que todos los alumnos puedan participar y progresar, sin tener en cuenta sus habilidades, idioma, género o situación social (Ainscow, 2001). Además, en los primeros años de vida, el desarrollo sensorial y motor es fundamental para establecer conexiones cognitivas sólidas y adaptar la enseñanza a sus necesidades reales.

También es vital señalar que el aprendizaje significativo implica más que meramente adquirir conocimientos académicos; abarca el desarrollo de habilidades para la vida. Esto

significa que es necesario cultivar capacidades como decidir, resolver problemas, trabajar en equipo y manejar las emociones. Incorporando estas capacidades en la enseñanza, se les está dando a los niños la oportunidad de lograr un buen desempeño escolar y de participar de manera crítica y responsable en la comunidad (UNESCO, 2015).

Enseñanza lúdica como estrategia didáctica

La educación basada en el juego ha cobrado mucha importancia en el ámbito escolar, sobre todo en la música. En este sentido, el juego no solo sirve como un nexo, sino que se convierte en una herramienta clave para promover aprendizajes que tengan valor. De acuerdo con Salinas y Pulido (2020), integrar aspectos lúdicos en el proceso de enseñanza permite adaptar los temas a las inclinaciones y modalidades de aprendizaje de los alumnos, lo que fomenta una participación activa y un interés interno.

En el ámbito de la educación musical, esta estrategia brinda a los niños la oportunidad de descubrir y distinguir diversos sonidos, al mismo tiempo que se conectan con sus emociones y su cuerpo. Este enfoque no solo mejora sus habilidades musicales, sino que también favorece su crecimiento personal y social.

Concepto de lúdica

La lúdica es vista como una estrategia educativa que integra el juego, la imaginación y las vivencias emocionales en el aprendizaje. Para los más pequeños, esta no solo es una manera de divertirse, sino que también actúa como un recurso para investigar, descubrir y crecer en su entorno. Este elemento es crucial en la enseñanza musical, donde son importantes la sensibilidad, la expresión física y el ritmo (Zapata, 2008).

Además, investigaciones recientes muestran que el juego permite personalizar el proceso educativo según las necesidades de cada niño, lo que aumenta su interés y su involucramiento activo (Torres & Ramírez, 2020).

Según Huizinga (1938), la actividad de jugar es una elección que resulta entretenida y posee un significado simbólico. Asimismo, se rige por reglas específicas y trasciende lo meramente práctico. En el contexto educativo, el juego se convierte en un elemento esencial que ayuda a los niños a desarrollar sus habilidades cognitivas, emocionales y sociales en un ambiente que es estimulante y significativo.

En este aspecto, autores como Moyles (2015) destacan que el aprendizaje a través del juego genera ambientes de aprendizaje que involucran los sentidos, fortaleciendo el pensamiento crítico desde temprana edad.

Zapata (2008) afirma que la actividad lúdica actúa como una herramienta educativa que promueve la autonomía, la creatividad, el trabajo colaborativo y el pensamiento divergente, todos ellos elementos esenciales para el crecimiento integral de los niños.

Diversas investigaciones han demostrado que jugar no solo es una manera de enseñar, sino que también actúa como una estrategia educativa que coloca al alumno en el corazón del aprendizaje.

De acuerdo con Parra y Reyes (2017), el juego fomenta un ambiente emocional favorable que motiva el deseo de adquirir conocimientos, contribuyendo a la formación de significados personales que se mantienen a lo largo del tiempo. Esta perspectiva está relacionada con un enfoque integral del ser humano, el cual toma en consideración sus aspectos emocionales, sociales y cognitivos.

Además, el uso de métodos entretenidos en la educación musical ayuda a combinar diferentes tipos de inteligencia. Gardner enfatizó en 1993 la importancia de las inteligencias musical, corporal y social. A través del juego, los niños pueden unir sus emociones con el aprendizaje, lo que les da la oportunidad de vivir experiencias musicales más significativas y memorables. Esto favorece el desarrollo de habilidades como la comunicación, el liderazgo y su forma única de expresarse.

Estudios recientes sugieren que los espacios diseñados para el juego promueven la colaboración y disminuyen la ansiedad en los entornos escolares. Según Soto y Romero en 2021, los estudiantes que participan en actividades lúdicas experimentan un incremento en su motivación interna y se sienten más seguros al aventurarse en nuevas ideas. Este elemento es particularmente crucial en la música, donde la creatividad y la expresión necesitan un ambiente seguro y libre de juicios.

Teorías del juego en la educación

Muchos investigadores han estudiado cómo el juego impacta en el aprendizaje de los niños. Existen teorías importantes que destacan, entre las que se incluyen:

- Según Jean Piaget, la manera en que los niños juegan refleja su desarrollo cognitivo. Él argumenta que los niños atraviesan diferentes fases de juego (como el físico, el simbólico y el reglamentado), y cada fase se relaciona con su avance en el aprendizaje cognitivo. A través de la música, el juego simbólico proporciona a los niños la oportunidad de expresar sonidos, emociones y narrativas, utilizando su voz y su cuerpo.

- Lev Vygotsky enfatiza que el juego es una herramienta esencial para el crecimiento. A través del juego, los niños mejoran habilidades psicológicas avanzadas y se manejan dentro de su zona de desarrollo próximo, permitiéndoles aprender lo que no podrían hacer sin este (Vygotsky, 1978).
- Jerome Bruner describe el juego como una manera de enseñar estructuras mentales y establecer un orden en el conocimiento fundamentado en la experiencia. De esta forma, el juego en la educación musical permite que los niños comprendan de manera práctica e intuitiva ideas como ritmo, timbre, melodía y armonía (Bruner, 1972).

Beneficios del aprendizaje basado en el juego

La implementación de métodos lúdicos en la enseñanza musical para los alumnos trae muchos beneficios. Por ejemplo:

1. Desarrollo de habilidades musicales: A través de actividades en grupo, como juegos rítmicos, cantar canciones alegres y usar instrumentos simples, los niños pueden mejorar su comprensión de conceptos como la coordinación, la energía, el ritmo y la velocidad.
2. Fomento de la creatividad: El juego musical promueve la creación espontánea de sonidos, el desarrollo de letras y coreografías, así como la libre expresión mediante la voz y los instrumentos, lo que mejora su capacidad para expresar emociones (Mateos y Méndez, 2019).
3. Desarrollo de habilidades sociales: La música entretenida favorece la cooperación, el respeto por los turnos, la empatía y la comunicación no verbal, lo que refuerza las relaciones interpersonales.

4. Progreso cognitivo: Las actividades musicales con un enfoque lúdico mejoran la concentración, la memoria auditiva, la lateralidad, la secuenciación y el razonamiento lógico, que son competencias clave para el aprendizaje en el aula.

El incorporar juegos en la enseñanza de la música potencia la confianza y el interés en los niños. De acuerdo a Cerezo y Rodríguez (2018), los niños que se involucran en dinámicas lúdicas sienten un aumento en su sentido de logro y tienen más fe en sus capacidades. Esto los motiva a involucrarse más en su aprendizaje. La motivación interna está conectada con un mayor compromiso y constancia en las actividades musicales, lo que puede llevar a un mejor rendimiento académico en general.

Además, fomentar la creatividad mediante actividades musicales divertidas no solo ayuda a la autoexpresión, sino que también mejora la capacidad para resolver problemas. Según Runco y Acar (2012), la creatividad es un proceso mental vital que ayuda a los niños a encontrar soluciones originales ante retos, lo cual es clave en la educación musical. Los juegos que incluyen improvisación o composición permiten a los niños pensar de forma innovadora, utilizando tanto sus habilidades artísticas como cognitivas para examinar nuevas ideas y conceptos.

Usar juegos para enseñar música promueve el trabajo en equipo y la cooperación. Kagan afirmó en 2014 que, al participar en actividades musicales en grupo, los niños pueden establecer vínculos, apreciar las ideas de los demás y mejorar su comunicación, tanto verbal como no verbal. Este tipo de interacción es fundamental para adquirir habilidades que favorecen el crecimiento personal y la unión social.

Desde un punto de vista cognitivo, participar en actividades musicales es muy útil para desarrollar las capacidades mentales, lo que mejora el aprendizaje en diversas áreas. Hallam (2010) mencionó que los juegos incluidos en las actividades musicales pueden incrementar de manera significativa la memoria auditiva, la atención selectiva y las habilidades ejecutivas, que abarcan la planificación y la toma de decisiones. Estas habilidades son cruciales no solo en la música, sino también en todas las materias, lo que pone de relieve la importancia de un enfoque lúdico en el aprendizaje.

Importancia de la música en el desarrollo Infantil

La música juega un papel fundamental en el desarrollo integral de los niños, ya que involucra dimensiones cognitivas, emocionales, sociales y físicas. El acercamiento a la música desde una edad temprana contribuye al crecimiento de habilidades esenciales para su aprendizaje y su interacción con el mundo que veremos a continuación.

Desarrollo cognitivo: La música estimula diversas áreas del cerebro, especialmente aquellas relacionadas con el lenguaje, la memoria y la resolución de problemas.

Aniruddh Patel, profesor de psicología en la Universidad de Tufts, en su trabajo se centra en la cognición musical y los procesos mentales involucrados en la creación, percepción y respuesta de la música. Para Patel, es muy importante la relación entre la música y el lenguaje. En su libro "Music, Language, and the Brain" (2008), analiza cómo estos dos dominios comparten mecanismos cognitivos y neurológicos, además identifica los vínculos que hay entre ambos tomando aspectos como sonido, ritmo, melodía y sintaxis.

Por otro lado, Loor (2022) describe el desarrollo cognitivo como un proceso en el que los niños construyen su conocimiento a partir de la interacción con su entorno. Durante este proceso,

no solo perciben y organizan la información, sino que también la aplican para favorecer su crecimiento tanto físico como intelectual. Al enfrentarse a diversos desafíos en su vida diaria, desarrollan nuevas habilidades para resolver problemas, lo que resalta la relevancia de la estimulación sensorial como un elemento clave en el aprendizaje durante sus primeros años.

“La música como herramienta efectiva para potenciar el desarrollo cognitivo en los niños” es un estudio cualitativo el cual analiza cómo la música contribuye en el desarrollo emocional, social, pero sobre todo cognitivo de los niños. En él, se realiza una revisión exhaustiva de literatura la cual concluye que la música mejora habilidades como la memoria, la atención y la resolución de problemas, por ejemplo, en este estudio se menciona un artículo de investigación llamado: *Cerebro y procesos cognitivos bajo la influencia de la música de orquesta sinfónica* que tuvo como objetivo determinar las características funcionales del cerebro de intérpretes y oyentes de música sinfónica por medio de una investigación cuantitativa en la cual participaron 120 personas divididas entre intérpretes y oyentes de música sinfónica.

Los intérpretes mostraron mejor rendimiento en memoria visual, atención y velocidad de procesamiento. Los oyentes, por su parte, destacaron en memoria verbal, comprensión de la información y fluidez fonológica, lo que concluye que la exposición a la música sinfónica, en este caso, dependiendo de cómo la persona se exponga a esta, mejora el funcionamiento cognitivo.

Desarrollo Emocional: Es importante resaltar la capacidad que tiene la música para producir emociones, todos como seres humanos hemos experimentado estas sensaciones al escuchar nuestra canción favorita o incluso una canción que no sea de nuestro agrado, la música tiene la capacidad de producir o incrementar una emoción.

En el libro *Recupera tu mente, reconquista tu vida*, escrito por la psiquiatra María Rojas Estapé se habla de cómo la música influye en las redes neuronales y ayuda a disminuir o evitar la rabia, la ansiedad y la depresión, además de que ayuda a unir los lazos y mejorar vínculos entre padres e hijos.

La filosofía, la sociología, la antropología y la psicología son ciencias que se han interesado por el significado de la música y su relación con las emociones en los seres humanos. En el artículo “Las emociones y la música” se analiza cómo la música facilita la expresión y la comprensión de nuestras emociones, actuando como un vehículo para mejorar el autoconocimiento y la empatía.

“... no puede negarse que la música, a través de las emociones, puede favorecer la homeostasis funcional de todos nuestros sistemas y su correcto funcionamiento, pudiendo también desarrollar la intuición, la curiosidad, la imaginación y la creatividad al dirigir la atención hacia el interior del individuo, visualizando sensaciones generadas por ella o por sonidos de la Naturaleza.” (Sagredo, 2007)

La música es una herramienta importante para el desarrollo emocional, por esto se consolidó la musicoterapia como una práctica clínica reconocida en el siglo XX, en ella se utiliza la música para mejorar la salud física y emocional de las personas y algunos de sus beneficios incluyen: Reducir el dolor, mejorar la relajación, reducir la ansiedad, entre otros.

Desarrollo Social: La educación musical ha sido un componente clave de la estrategia de responsabilidad de CAF (Banco de desarrollo de América de Latina) desde el año 2000, donde se ha desarrollado el Programa de Acción Social a través de la Música (PASM).

El CAF publicó un libro llamado “*Música para crecer. Herramientas de inclusión social*” donde se describe un modelo educativo que utiliza la música como una alternativa para el uso del tiempo libre de los niños y jóvenes en situación de riesgo en América Latina.

A través de la práctica musical colectiva, se promueven valores como el trabajo en equipo, la solidaridad y la disciplina, fomentando la inclusión social la cual busca que todas las personas, independientemente de su origen, condición socioeconómica, discapacidad, género, cultura u otros factores, tengan acceso a las mismas oportunidades y derechos dentro de una sociedad y la música es una herramienta poderosa para este desarrollo social ya que fomenta la interacción y la comunicación.

Dentro de los modelos de desarrollo, el arte y la cultura juegan un papel fundamental en los procesos de inclusión social. Según Fernández (2023), la práctica musical en grupo y la interacción que esta genera no solo fortalecen los lazos comunitarios, sino que también impulsan una transformación social significativa, consolidando y enriqueciendo el tejido social.

Fundamentos y teorías de la educación musical

La educación musical ha sido un campo de estudio y práctica ampliamente investigado y desarrollado a lo largo del tiempo. Su propósito no solo es transmitir habilidades musicales, sino también fomentar el desarrollo integral del estudiante mediante la música. Gardner (1993), en su teoría de las inteligencias múltiples, incluye la inteligencia musical como una de las vías a través de las cuales los niños pueden desarrollar diversas capacidades cognitivas, emocionales y sociales. Para optimizar la enseñanza y el aprendizaje de la música, es fundamental explorar las diversas teorías y fundamentos que han guiado la práctica educativa en este ámbito.

La educación musical se basa en una serie de principios fundamentales que han evolucionado con el tiempo. Estos principios no sólo guían el diseño curricular, sino que también influyen en las metodologías y prácticas pedagógicas. Entre los fundamentos clave se encuentran el desarrollo cognitivo (Gordon, 2007; Vygotsky, 1978), la importancia de la práctica musical activa (Swanwick, 1999; Elliott, 1995), y la relación entre la música y el desarrollo socioemocional del estudiante (Davidson y Faulkner, 2005; Hallam, 2010).

La comprensión de estos fundamentos permite a los educadores diseñar actividades que no solo enseñan música, sino que también promueven el crecimiento personal y académico de los estudiantes.

1. Teoría del aprendizaje a través del juego:

Esta teoría no pertenece a un solo autor, sino que es el resultado de contribuciones de varios pedagogos y psicólogos del desarrollo que han explorado cómo el juego facilita el aprendizaje en la infancia.

Jean Piaget es uno de los primeros pedagogos en estudiar el juego como una forma en la que los niños construyen conocimiento. Según su teoría del desarrollo cognitivo, el juego refleja las etapas del pensamiento infantil, desde el juego simbólico hasta el juego de reglas. Esta perspectiva ha sido ampliamente reconocida en pedagogías enfocadas en la infancia, tanto en contextos educativos generales como en la enseñanza musical (Piaget, 1972).

Piaget sugirió que los niños aprenden a través de la interacción con su entorno, y el juego facilita la construcción de esquemas mentales. Además, en su teoría del desarrollo divide el aprendizaje en tres etapas principales:

- Juego sensoriomotor (desde el nacimiento hasta los 2 años): Los niños exploran el mundo a través de sus sentidos y movimientos. El juego en esta etapa es fundamentalmente físico y está relacionado con la exploración de objetos.
- Juego simbólico (2 a 7 años): En esta etapa preoperacional, los niños utilizan símbolos e imitan el mundo que les rodea mediante el juego de roles o la simulación. Piaget creía que el juego simbólico es crucial para el desarrollo de habilidades cognitivas como la imaginación.
- Juego de reglas (a partir de los 7 años) A medida que los niños avanzan a la etapa operacional concreta, comienzan a comprender y seguir reglas en el juego. Este tipo de juego promueve el pensamiento lógico y el respeto por las normas sociales.

De esta forma Piaget busca dar a conocer como el juego facilita la construcción activa del conocimiento, permitiendo a los niños explorar, asimilar y acomodar nueva información dentro de sus esquemas mentales.

Por otro lado, Vygotsky destacó su función, ya que a través del juego de roles y las interacciones, los niños desarrollan competencias sociales y lingüísticas (Vygotsky, 1978).

El juego, según Vygotsky, permite a los niños operar dentro de su Zona de Desarrollo Próximo, es decir, realizar actividades que son más avanzadas que sus habilidades actuales, gracias al apoyo de sus compañeros o adultos. Durante el juego, los niños adoptan roles y reglas que les permiten desarrollar habilidades más allá de lo que pueden hacer solos permitiéndoles aprender a través de la imitación, la interacción y la experimentación.

Otro influyente ha sido Jerome Bruner, psicólogo del desarrollo, quien también ha explorado el papel del juego en el aprendizaje donde los niños son participantes activos en su

proceso. El juego se convierte en una forma de experimentación y exploración en la que los niños pueden formular preguntas, hacer hipótesis y llegar a conclusiones.

Los enfoques pedagógicos basados en el juego, como los propuestos por Jean Piaget, Lev Vygotsky y Jerome Bruner, resaltan la importancia del juego en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños.

En el caso de la educación musical, el juego se ha convertido en una herramienta clave para facilitar el aprendizaje de conceptos musicales. La metodología de Carl Orff, por ejemplo, incorpora elementos de juego, movimiento e improvisación para enseñar música de una manera natural e interactiva. Los niños participan en actividades lúdicas que incluyen cantar, tocar instrumentos de percusión y moverse al ritmo, lo que les permite explorar conceptos musicales. El uso de instrumentos sencillos y actividades lúdicas hace que la música sea accesible para todos los niños, sin importar su nivel de habilidad (Frazee & Kreuter, 1987). Los estudiantes se inician en el mundo musical sin la presión de dominar de inmediato una técnica compleja.

El juego tiene un papel crucial en la educación musical, ya que no solo facilita la adquisición de habilidades musicales, sino que también contribuye al desarrollo integral de los niños en diversas dimensiones. Permiten a los niños explorar diferentes sonidos, ritmos y melodías de manera natural. A través del juego, pueden experimentar con instrumentos musicales, crear sus propios ritmos y melodías, y aprender de manera práctica (Frazee & Kreuter, 1987).

Por ejemplo, utilizar instrumentos de percusión en un juego de ritmo donde los niños deben seguir patrones rítmicos establecidos y luego crear sus propios patrones, les ayuda a comprender el concepto de ritmo de forma intuitiva.

Al fomentar la exploración, la creatividad, el desarrollo cognitivo y socioemocional, así como la motivación y el compromiso, el juego enriquece la experiencia de aprendizaje y prepara a los niños para un futuro en el que la música y el arte ocupen un lugar central en sus vidas. Este enfoque lúdico no solo hace que la música sea accesible y disfrutable, sino que también forma una base sólida para el desarrollo integral de los niños en todas sus dimensiones (Niland, 2009).

Brecha entre teoría y práctica en la formación docente

Un reto constante en la educación de docentes es la distancia que existe entre la teoría y la práctica en los salones de clase. Esta desconexión provoca que numerosos aspirantes a pedagogos se encuentren con dificultades para aplicar lo aprendido en situaciones reales, lo que les causa dudas, rigidez en sus estilos de enseñanza y la repetición de métodos convencionales (Imbernón, 2007).

González y Escotto (2016) mencionan que esta división ocurre frecuentemente ya que los programas de capacitación se centran más en los elementos técnicos y conceptuales, dejando de lado la posibilidad de interactuar de manera progresiva, reflexiva y ordenada con entornos educativos auténticos. Esto limita el crecimiento de habilidades profesionales avanzadas, tales como la observación crítica, la correcta planificación y la habilidad para tomar decisiones en el ámbito educativo.

Además, el exceso de información que no evidencia una clara articulación con la práctica impide que el futuro educador adquiera un conocimiento pedagógico adecuado para su medio, lo cual es especialmente crítico en la etapa de educación infantil. En este sentido, es fundamental que la comprensión del desarrollo infantil esté continuamente relacionada con una intervención que sea empática, sensible y transformadora (González y Escotto, 2016).

Retos comunes en la práctica docente

En el campo de la educación, los educadores enfrentan diversos desafíos, como los siguientes:

- Tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje, las circunstancias familiares, las habilidades y las formas de crecimiento de los niños.
- La elaboración de planes y la evaluación relevante, lo que implica ajustar los contenidos a contextos específicos, con propuestas que sean flexibles y promuevan la participación activa.
- La gestión del espacio en el aula es esencial, ya que aspectos como el juego, los sentimientos y las relaciones emocionales son tan importantes como la enseñanza académica.
- La conexión entre la atención y el aprendizaje es un concepto esencial en la educación de los niños pequeños, y a menudo se ignora en la formación teórica.

De acuerdo con Restrepo y Ramírez (2015), el reto principal no consiste solo en implementar técnicas, sino en cultivar una visión crítica y ética respecto a las prácticas, lo que se vive y lo que se desea modificar en el aula de educación infantil.

Propuestas metodológicas para integrar teoría y práctica

Para reducir la distancia entre la teoría y la práctica en la capacitación docente, se han propuesto varias ideas:

- Reflexión en la práctica: Inspirada en los conceptos de Schön (1983), esta estrategia sugiere que los educadores deben adquirir la habilidad de reflexionar tanto en su acción como sobre ella, examinando sus métodos para poder cambiarlos (Schön, 1983).
- Investigación-acción: Esta estrategia ofrece a los futuros maestros la oportunidad de examinar situaciones reales dentro de sus escuelas, plantear preguntas, ejecutar intervenciones y obtener conocimientos sobre la enseñanza mediante experiencias prácticas (Kemmis & McTaggart, 1988).
- Proyectos pedagógicos integrales: En la educación de los más pequeños, la creación de proyectos educativos es fundamental para conectar el currículo con las vivencias cotidianas de los niños, lo que promueve aprendizajes significativos (Coll, 1990).
- Prácticas situadas y continuas: Se recomienda que desde los primeros periodos de formación se incorporen experiencias prácticas, así como espacios para la reflexión teórica, la observación, la escritura pedagógica y la retroalimentación constructiva (Imbernón, 2007).

Marco Metodológico

En este capítulo se busca exponer el enfoque, el diseño metodológico y las herramientas utilizadas para desarrollar el proceso de sistematización de una experiencia de enseñanza musical con enfoque lúdico, llevada a cabo con niños de 7 a 9 años en la Escuela de Artes La Puerta. La selección de la metodología responde a la naturaleza reflexiva del proyecto, cuyo interés principal no radica en comprobar hipótesis, sino en comprender en profundidad una práctica vivida, analizar sus dinámicas, y generar aprendizajes que aporten al ejercicio docente en formación.

A lo largo del capítulo se describen los fundamentos del enfoque cualitativo adoptado, los elementos centrales de la sistematización de experiencias como estrategia metodológica, así como los instrumentos empleados para el registro, análisis y reflexión del proceso educativo. Esta estructura permite enmarcar la experiencia dentro de un proceso riguroso de interpretación crítica, orientado no solo a reconstruir lo vivido, sino a darle un significado como fuente de conocimiento pedagógico.

Para alcanzar este propósito, la investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, ya que este permite explorar y comprender en profundidad las experiencias dentro del proceso educativo. Según (Rivero, 2008) la investigación cualitativa busca interpretar los significados, creencias, motivaciones y prácticas culturales desde la mirada de los propios sujetos, otorgando valor a su perspectiva subjetiva de la realidad.

En esta línea, Paulo Freire sostiene que la educación y la investigación no deben entenderse como un acto mecánico de transmisión de conocimientos, sino como un proceso colectivo, abierto y en permanente construcción, donde el conocimiento se genera en diálogo con el entorno y a partir de las experiencias concretas. Para Freire, los seres humanos no nacen para adaptarse pasivamente, sino para transformar la realidad, y esto implica aprender desde su propia vivencia (García y Puigvert, 1998).

Este enfoque no solo permite analizar las dinámicas generadas durante la creación e implementación de las estrategias, sino también comprender las interacciones entre los niños y niñas con la propuesta pedagógica, desde una mirada crítica y sensible. Así, el proyecto no solo

busca favorecer el aprendizaje musical infantil, sino también fortalecer el vínculo entre el conocimiento académico y su aplicación práctica.

Por lo tanto, esta investigación no solo busca reconstruir el proceso, sino también, generar reflexiones que pueden contribuir a mejorar la enseñanza de iniciación musical en contextos similares.

Desde esta perspectiva, se adopta la sistematización de experiencias como enfoque metodológico, entendida como un proceso metodológico que busca interpretar críticamente una práctica, identificar aprendizajes y generar nuevos conocimientos a partir de la reflexión estructurada de dicha experiencia (Jara, 2018)

El autor Oscar Jara en su libro *La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles*, considera la sistematización de experiencias como un proceso de reflexión individual y colectivo, en torno a una práctica realizada o vivida que realiza una reconstrucción ordenada de lo ocurrido en ella, que provoca una mirada crítica sobre la experiencia y que produce nuevos conocimientos.

Para la realización de este proyecto, fue fundamental contar con una comprensión clara sobre las características, objetivos, procesos y herramientas propias de una sistematización de experiencias. Por esta razón, la ruta metodológica adoptada se construyó tomando como base los planteamientos propuestos por Óscar Jara, cuya propuesta metodológica resultó pertinente y útil para orientar el trabajo desarrollado en este contexto específico.

Así mismo, esta investigación se desarrolla tomando en cuenta lo que el autor llama los cinco momentos metodológicos de una sistematización:

1. El punto de partida: Trata siempre de partir de la propia experiencia y contar con registros de esta.
2. Formular un plan de sistematización: Se trata de iniciar propiamente el proceso de sistematización, para esto, se plantea responder a cinco preguntas fundamentales cuyas respuestas ayudaran a definir el objetivo de la sistematización, delimitar el objeto a sistematizar y precisar un eje de sistematización.
3. La recuperación del proceso vivido: Trata de una exposición del trayecto de la experiencia, reconstruir, ordenar y clasificar la información.
4. Las reflexiones de fondo: Una vez concluida la fase descriptiva y narrativa, se da paso a un proceso de reflexión más profunda. En esta etapa, a través del análisis y la síntesis, se busca generar interpretaciones críticas sobre lo vivido, reconociendo el valor y los aprendizajes que surgen directamente de la experiencia propia.
5. Puntos de llegada: Se trata de formular conclusiones y comunicar aprendizajes orientados a la transformación de la práctica.

Para estructurar el análisis de la sistematización, se han definido las siguientes categorías y subcategorías, basadas en las fases de la sistematización de experiencias desde el enfoque de Oscar Jara.

Tabla 1

Categorización las fases de sistematización.

Fase de Sistematización	Categorías	Subcategorías
Punto de partida	Contexto de la experiencia	<ul style="list-style-type: none"> • Motivaciones del proyecto • Retos en la enseñanza musical
Plan de sistematización	Análisis	<ul style="list-style-type: none"> • Propósito de la sistematización • Contexto
Recuperación del proceso vivido	Implementación de estrategias pedagógicas	<ul style="list-style-type: none"> • Referentes teóricos y metodológicos • Conceptos teóricos en actividades lúdicas
Reflexión de fondo	Impacto de la metodología aplicada	<ul style="list-style-type: none"> • Reacciones y participación de los niños • Obstáculos y soluciones en la implementación • Evaluación de la efectividad de las estrategias docentes
Punto de llegada	Reflexión y crecimiento como docente	<ul style="list-style-type: none"> • Aprendizajes obtenidos como docente • Mejoras para futuras aplicaciones

Punto de partida: la experiencia

La presente sistematización surge a partir de una experiencia personal desarrollada en un contexto de enseñanza musical en la Escuela de Artes La Puerta, dirigida a niños y niñas entre 7 a 9 años. El objetivo principal de estas clases fue guiarlos, a lo largo de ocho sesiones, hacia la lectura del pentagrama en clave de sol.

Para alcanzar esta meta, se consideró necesario introducir previamente contenidos básicos de la música, como las cualidades del sonido, notas musicales y figuras rítmicas, entre otros. Sin embargo, al intentar abordar estos temas desde una perspectiva teórica o mediante definiciones complejas, se evidenció que los niños tenían dificultades para comprender e interiorizar los conceptos.

Frente a esta situación, y desde el rol como docente en formación de la Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica Nacional, se realizó una revisión de las herramientas y enfoques adquiridas durante el proceso formativo, encontrando que muchos de estos aprendizajes, aunque mayormente teóricos, podían ser adaptados y transformados para responder de forma más efectiva al contexto infantil en el que se desarrolló la investigación.

Por esta razón, se llevó a cabo un análisis documental de dichos saberes y se inició un proceso de adaptación pedagógica, en el cual se transformaron conceptos, metodologías y teorías musicales en estrategias lúdicas adecuadas para la edad y nivel de los estudiantes. Este proceso permitió diseñar actividades dinámicas y significativas, orientadas no solo a alcanzar el objetivo musical planteado para los niños, sino también a fomentar el interés, la participación activa y el disfrute del aprendizaje.

La enseñanza se desarrolló específicamente en la asignatura de Iniciación Musical de la Escuela de Artes la Puerta en la ciudad de Bogotá, en donde se brindan clases particulares. Los participantes no tenían conocimientos previos de música, pero mostraban un alto interés por aprender. Las clases se llevaron a cabo durante un período de dos meses, con una frecuencia de una hora semanal.

Desde el inicio, surgieron diversos desafíos en el proceso de enseñanza. Uno de los principales, fue la dificultad para mantener la atención de los niños, ya que mantener su interés en los contenidos requería estrategias didácticas dinámicas y atractivas. Además, se evidenció que dos de los estudiantes tendían a experimentar frustración cuando no lograban avanzar rápidamente en su aprendizaje. Otro factor clave fue el acompañamiento de los padres en casa, ya que su apoyo en el estudio y la práctica del instrumento resultaba fundamental para reforzar lo trabajado en clase. Sin embargo, en algunos casos, no se evidenciaba un compromiso constante con la práctica en el hogar, lo que generaba diferencias en el ritmo de aprendizaje entre los estudiantes.

Plan de sistematización.

¿Para qué hacer esta sistematización?

El propósito de esta sistematización es analizar y reflexionar sobre el proceso de adaptación de conocimientos teóricos adquiridos en la Licenciatura en Música, a la enseñanza práctica de iniciación musical a través de estrategias lúdicas. Se busca identificar los desafíos enfrentados y los aprendizajes obtenidos en la experiencia.

¿Qué aspectos centrales son de mayor interés?

Los aspectos que orientaron esta sistematización fueron: la aplicación de la teoría a la práctica docente, la eficacia de las estrategias lúdicas, el proceso de adaptación metodológica, los desafíos surgidos durante la experiencia y los aprendizajes que se generaron como docente. A partir de estos ejes se realizó el análisis y la reflexión de la experiencia.

¿Qué fuentes de información se utilizaron?

Para realizar la reconstrucción del proceso vivido se utilizaron los siguientes archivos institucionales:

- Malla curricular versión 3 del programa Música de la UPN. (Como base para contextualizar el proceso formativo desarrollado en la Licenciatura en Música. Permite ver la secuencia y progresión del aprendizaje a lo largo de la carrera profesional).
- Programa sintético del espacio académico Discursos pedagógicos de la educación.
- Programa sintético del espacio académico Paradigmas metodológicos musicales del siglo XX.
- Programa sintético del espacio académico Contextos y escenarios de Iniciación musical.

Estos documentos ofrecen una descripción conceptual de los espacios académicos, junto con sus contenidos, objetivos y metodologías trabajadas.

Del mismo modo, se utilizaron instrumentos de recolección de información como:

- **Análisis documental:** “El análisis documental es un proceso de acceso a la información disponible para construir el conocimiento. A través de éste, el investigador comprende y analiza las definiciones y conceptos alrededor de un tema de investigación” (Mariana Marcelino Aranda, 2024)
- **Diario de campo:** *"El diario de campo es un instrumento que permite registrar de manera sistemática las observaciones, interpretaciones y reflexiones del investigador durante el proceso de investigación, facilitando la adaptación a las necesidades particulares de cada contexto investigativo y conservando sus características*

fundamentales como la descripción de actividades y la interpretación de lo observado" .

(Barajas, 2023)

¿Qué procedimiento concreto se llevó a cabo?

Para llevar a cabo esta sistematización, se propuso una metodología basada en tres momentos articulados. En primer lugar, se realizó un análisis documental de los contenidos teóricos abordados durante la Licenciatura en Música, con el fin de identificar los saberes pedagógicos y musicales más relevantes para la enseñanza de la iniciación musical. En segundo lugar, se elaboró un comparativo en donde se evidencia cómo estos saberes fueron adaptados a estrategias lúdicas dentro del aula, permitiendo visualizar el paso del conocimiento teórico a una propuesta didáctica concreta. Finalmente, se utilizó un diario de campo para registrar y analizar la aplicación de estas herramientas en las clases, con el fin de evaluar su efectividad, detectar ajustes necesarios y reflexionar sobre los aprendizajes surgidos en el proceso. Este enfoque metodológico permite no solo reconstruir la experiencia, sino también comprender cómo se utilizaron los saberes adquiridos a través de la práctica.

Recuperación del proceso vivido

El análisis documental fue el primer paso en la reconstrucción de la experiencia sistematizada. Consistió en la revisión de documentos institucionales de la Licenciatura en Música, como la malla curricular y los programas de asignatura con el objetivo de recordar y organizar de forma cronológica y coherente el proceso formativo del cual se hizo parte.

Este análisis permitió identificar los contenidos, enfoques pedagógicos y metodologías trabajadas durante la carrera, lo que resultó fundamental para contextualizar la experiencia como docente en formación.

A partir de esta revisión, se establecieron los ejes que guiaron el diseño de estrategias lúdicas y el análisis de su efectividad, convirtiéndose así, en un instrumento clave dentro del proceso de sistematización.

Análisis Documental

Este análisis documental se desarrolló en tres etapas:

Revisión de la malla curricular:

Durante el análisis de la malla curricular, se identificaron los espacios académicos relacionados con el enfoque pedagógico y se revisaron los planes de asignatura correspondientes. A partir de esta revisión, se seleccionaron únicamente aquellas asignaturas que ofrecían herramientas directamente aplicables a la enseñanza musical. Si bien algunas materias del énfasis pedagógico no fueron incluidas en este análisis por estar más orientadas al desarrollo del rol docente en general, se reconoce igualmente su valor dentro del proceso formativo.

La siguiente tabla es una síntesis elaborada a partir de la malla curricular oficial de la Licenciatura en Música, suministrada por la institución. En ella se subrayan las asignaturas que fueron identificadas por ofrecer herramientas directamente aplicables a la enseñanza musical.

Tabla 2*Malla Curricular*

Universidad Pedagógica Nacional		
Facultad de Bellas Artes		
Departamento de Educación Musical		
Plan de estudios Licenciatura en Música		
Semestre	Asignatura	Componente
Semestre I	Formación teórico auditiva I	Disciplinar específico
	Instrumento armónico I	Disciplinar específico
	Instrumento Principal I	Disciplinar específico
	Taller vocal Instrumental I	Disciplinar específico
	Música y cotidianidad I	Interdisciplinar
	Manejo corporal II	Interdisciplinar
	Identidad y rol docente	Pedagogía
Semestre II	Formación teórico auditiva II	Disciplinar específico
	Instrumento armónico II	Disciplinar específico
	Instrumento Principal II	Disciplinar específico
	Taller vocal Instrumental II	Disciplinar específico
	Música y cotidianidad II	Interdisciplinar
	Manejo corporal II	Interdisciplinar
	Educación, cultura y sociedad	Pedagogía
	Lenguaje y gramática musical I	Disciplinar específico

Semestre III	Armonía I	Disciplinar específico
	Instrumento armónico III	Disciplinar específico
	Instrumento principal III	Disciplinar específico
	Conjunto I	Disciplinar específico
	Historia de la música I	Interdisciplinar
	Discursos pedagógicos de la educación	Pedagogía
Semestre IV	Lenguaje y gramática musical II	Disciplinar específico
	Armonía II	Disciplinar específico
	Instrumento armónico IV	Disciplinar específico
	Instrumento principal IV	Disciplinar específico
	Conjunto II	Disciplinar específico
	Historia de la música II	Interdisciplinar
	Sujetos y contextos de la educación	Pedagogía
Semestre V	Lenguaje y gramática musical III	Disciplinar específico
	Armonía III	Disciplinar específico
	Instrumento armónico V	Disciplinar específico
	Instrumento principal V	Disciplinar específico
	Conjunto III	Disciplinar específico
	Historia de la música III	Interdisciplinar
	Epistemología de la educación artística	Pedagogía
	Lenguaje y gramática musical IV	Disciplinar específico

Semestre VI	Análisis musical I	Disciplinar específico
	Observación de la práctica	Pedagogía
	Instrumento principal VI	Disciplinar específico
	Paradigmas metodológicos musicales del siglo XX	Disciplinar específico
	Planeación educativa y diseño curricular	Pedagogía
CICLO DE PROFUNDIZACIÓN		
Semestre VII	Práctica pedagógica I	Pedagógico
	Contextos y escenarios de Iniciación Musical	Disciplinar
	Taller proyecto I	Investigación
	Análisis musical II	Disciplinar
	Optativo pedagógico musical I	Disciplinar
	Optativo disciplinar musical I	Disciplinar
	Optativo instrumental I	Disciplinar
	conjunto V	Disciplinar
Semestre VIII	Práctica pedagógica II	Pedagógico
	Pedagogía y didácticas instrumentales	Disciplinar
	Taller proyecto II	Investigación
	Optativo idioma I	Disciplinar
	Optativo pedagógico musical II	Disciplinar

	Optativo disciplinar musical II	Disciplinar
	Optativo instrumental II	Disciplinar
	conjunto VI	Disciplinar
Semestre VIII	Práctica pedagógica III	Pedagógico
	Contextos y escenarios alternativos de la educación musical	Disciplinar
	Proyecto de grado I	Investigación
	Optativo idioma II	Disciplinar
	Optativo libre I	Disciplinar
	Conjunto VII	Disciplinar
Semestre X	Práctica pedagógica IV	Pedagógico
	Proyecto de grado II	Investigación

Organización cronológica de los documentos:

Se recopilaron los programas de las asignaturas previamente seleccionadas de la malla curricular. Estos documentos, entregados por los docentes al inicio de cada semestre, fueron organizados de forma cronológica según el periodo en que fueron cursados, con el objetivo de mantener una secuencia coherente del proceso formativo. Además, en este apartado se incluye una breve descripción de los objetivos presentes en cada programa, con el fin de contextualizar al lector respecto a la orientación de cada espacio académico.

1. **Discursos pedagógicos de la educación (Tercer semestre):** Esta asignatura permite reflexionar sobre los diferentes discursos que atraviesan el campo educativo, desde

enfoques históricos hasta propuestas actuales. Su aporte radica en ampliar la comprensión del marco conceptual en el que se sitúa la labor pedagógica, lo cual es clave para todo proceso de enseñanza, incluida la educación musical.

2. **Paradigmas metodológicos musicales del siglo XX (Sexto semestre):** Este curso se enfoca en el estudio y análisis de los principales métodos de iniciación musical del siglo XX, tales como Suzuki, Orff, Kodály, Dalcroze, Willems y Martenot. La propuesta formativa incluye tanto la comprensión teórica como la aplicación práctica de estos enfoques, integrando procesos sensoriales, improvisación, pre-lectoescritura e iniciación al solfeo. Su valor dentro del proceso formativo radica en ofrecer herramientas concretas para abordar la enseñanza musical en sus primeras etapas, desde una perspectiva activa y vivencial.
3. **Contextos y escenarios de la iniciación musical (Séptimo semestre, ciclo de profundización):** Esta asignatura propone analizar, diseñar, aplicar y evaluar acciones pedagógicas orientadas a la iniciación musical, considerando los diversos contextos y escenarios educativos en los que ésta se desarrolla. Se promueve una reflexión crítica sobre las etapas del desarrollo humano y su relación con la enseñanza musical, lo que permite construir propuestas pedagógicas más contextualizadas, pertinentes y significativas.

Identificación de temas clave.

En el análisis de los programas de asignatura se tomaron como referencia aspectos como: los contenidos abordados en cada espacio académico, las enseñanzas vinculadas a la pedagogía musical, los enfoques metodológicos propuestos y las estrategias sugeridas para la enseñanza de

la música. A partir de esta revisión, se seleccionaron los temas que se consideraron más pertinentes y útiles para ser adaptados y aplicados en el proceso educativo desarrollado con los niños.

1. Discursos pedagógicos de la educación:

1.1. La escuela activa:

- Aprender haciendo: El conocimiento se construye a través de la experiencia, el ensayo, el error y la exploración.
- Interés y motivación del alumno: El aprendizaje debe partir de los intereses reales del niño.

1.2. Constructivismo:

- El conocimiento se construye con base en lo que el estudiante ya sabe, en diálogo con nuevos contenidos.
- El rol del docente es de guía, no de transmisor.

1.3. Aprendizaje significativo:

- El aprendizaje no debe ser mecánico, sino significativo.
- “El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe, averígüese esto y enséñese en consecuencia” (Ausbel, 1968)

2. Paradigmas metodológicos musicales del siglo XX:

2.1. Elementos básicos del método Willems:

- Educación auditiva progresiva: Escucha activa y consciente, discriminación auditiva desde sonidos simples hasta complejos. La audición es la base para el desarrollo de la percepción musical.

- Educación rítmica y corporal: El ritmo se interioriza a través del movimiento corporal, se utilizan juegos, caminatas, pulsaciones y coordinación motriz. El cuerpo es el primer instrumento musical.
- Educación melódica y vocal: El canto es una vía para desarrollar la musicalidad interior. Se fomenta el uso de la voz desde edades tempranas
- Educación afectiva y expresiva: La música es vista como una forma de expresión emocional. Se valora la vivencia artística, no solo el conocimiento teórico.
- Relación sonido-signo: La enseñanza de la lectoescritura musical se introduce de forma gradual. Primero se vivencia el sonido, luego se relaciona con el símbolo.

2.2. Elementos básicos de la metodología de Martenot:

- Relajación activa: La relajación como un estado de equilibrio físico y mental desde donde surge la musicalidad.
- Audición consciente e interior: Se da mucha importancia a la capacidad de escuchar mentalmente la música antes de ejecutarla.
- Expresión emocional y artística: La música debe ser expresión del ser interior, no una actividad mecánica.

2.3. Elementos básicos de la rítmica Dalcroze:

- Rítmica corporal (Euritmia): Vivenciar la música a través del movimiento. El cuerpo es el instrumento principal para comprender nociones como pulso, acento, métrica y fraseo musical.
- Solfeo vivenciado: La lectura rítmica y melódica se interiorizan gracias a la vivencia física del sonido.

2.4. Fundamentos de la educación musical de Kodaly

- La voz es el instrumento principal: Se prioriza el canto a capella, especialmente con canciones del folclore infantil.
- Educación del oído antes que la teoría: Promueve un aprendizaje auditivo y vivencial antes de pasar a la lectura y escritura musical.

2.5. Principios de la metodología Orff:

- El aprendizaje a través del juego y la creatividad.
- La integración de la música, el movimiento y el lenguaje: La danza y el movimiento son herramientas esenciales que acompañan la música.
- Uso de instrumentos musicales sencillos y accesibles: Los instrumentos Orff (xilófono. metalófonos. tambores, maracas, etc...) Son simples y fáciles de manejar para los niños.

3. Contextos y escenarios de la iniciación musical

- Ritmo y movimiento: Reconocer el cuerpo como un instrumento sonoro
- Ritmo, palabra, lenguaje: Asociar el ritmo de la voz hablada con el ritmo musical.
- Iniciación del proceso de lectura rítmico - musical
- Rondas, juegos y canciones: Acercar el juego al aula como herramienta para el fortalecimiento de procesos formativos.
- Procesos creativos: La importancia del material didáctico musical para potenciar el proceso de aprendizaje de los niños.

El segundo paso en la reconstrucción del proceso vivido, una vez identificados los temas, enfoques y herramientas pedagógicas más relevantes a través del análisis documental, consistió

en seleccionar algunos de los conceptos teóricos y metodológicos abordados durante la formación y adaptarlos en herramientas lúdicas aplicables en el aula, atendiendo a las necesidades del contexto educativo. Para ello, se elaboró un proceso de relación de conceptos pedagógicos y actividades lúdicas que permite visualizar cómo se tradujo la teoría en propuestas prácticas concretas.

Relación de conceptos pedagógicos y actividades lúdicas aplicadas en el aula:

Actividad 1:

Contenido a trabajar: Expresión musical - cuerpo y voz.

Fuente teórica: Método Orff, Método Martenot.

Principio clave:

- El aprendizaje a través del juego y la creatividad.
- Relajación activa, expresión emocional y artística.

Adaptación práctica: Elaboración de una canción de saludo que incorpora indicaciones claras sobre los gestos manuales que deben acompañar la interpretación.

Actividad 2:

Contenido a trabajar: Cualidades sonoras: Timbre y Altura.

Fuente teórica: Constructivismo, Método Willems.

Principio clave:

- El conocimiento se construye con base en lo que el estudiante ya sabe.
- Educación auditiva progresiva.

Adaptación práctica: Se presentan una serie de imágenes que representan elementos de la naturaleza, animales, objetos del hogar e instrumentos musicales. A continuación, se

reproducen sus sonidos de forma aleatoria, y se indica a los niños que deben identificar y señalar en las imágenes el sonido que escuchan. Esta actividad tiene como objetivo fortalecer la discriminación tímbrica.

Después, se explica la diferencia entre sonidos graves y agudos usando ejemplos cotidianos, voz grave (papá/ abuelo) Voz aguda (mamá o abuela).

Realizar asociación de los sonidos agudos y graves mostrando imágenes de animales, sonidos graves (elefante, oso, león) y agudos (pájaro, ratón, gato). Reproducir un audio con estos sonidos en aleatorio, buscando que los niños logren identificar la diferencia entre uno y el otro.

Actividad 3:

Contenido a trabajar: Cualidades sonoras: Duración e Intensidad.

Fuente teórica: Método Dalcroze, Método Orff, Escuela activa.

Principio clave:

- Eúritmia
- Aprendizaje a través del juego
- Ritmo y movimiento.

Adaptación práctica: Juego ‘‘El tren’’. Se utilizan imágenes de un tren y un timón para asignar a un niño el rol de conductor. Este debe emitir sonidos vocales con la sílaba 'chu': Un 'chu-u-u' prolongado acompañado de un movimiento ascendente con la mano representa un sonido largo, mientras que 'chu, chu' , acompañado de dos movimientos cortos con los puños hacia arriba, representa sonidos cortos. Los demás niños deben moverse siguiendo la duración e intensidad del sonido emitido por el conductor.

Luego, se incorpora el uso del tambor para trabajar la intensidad sonora. Los niños deben marchar al escuchar golpes fuertes y caminar agachados o encogidos cuando suenen golpes suaves. Esta parte de la actividad se acompaña cantando la canción 'El batallón', alternando entre entonaciones fuertes y suaves, de acuerdo con los golpes del tambor y las indicaciones de la docente

Actividad 4:

Contenido a trabajar: Identificación de las cualidades del sonido.

Fuente teórica: Escuela activa, Método Willems, Método Kodaly, Método Orff.

Principio clave:

- El conocimiento se construye a través de la experiencia.
- Educación auditiva progresiva.
- Educación del oído antes que la teoría.
- Educación a través del juego y la creatividad.

Adaptación práctica: Juego ‘La heladería de los sonidos’’: Se entrega a cada niño una cartilla con conos de helado dibujados y aparte, figuras en forma de bolas de helado, cada una representando una cualidad del sonido (agudo, grave, rápido, lento, fuerte o suave). Se reproducen sonidos variados de instrumentos musicales, según la cualidad que cada niño escuche e identifique, debe elegir tres bolas de helado y completar el cono con las cualidades que reconozca.

Actividad 5:

Contenido a trabajar: Ritmo, coordinación, imitación de patrones rítmicos sencillos.

Fuente teórica: Método Willems, Método Dalcroze, Método Orff.

Principio clave:

- Educación rítmica y corporal.
- Eúritmia.
- Aprendizaje a través del juego y la creatividad.
- Procesos creativos.

Adaptación práctica: Juego ‘‘Imitar los movimientos’’, se ubica frente a cada niño cuatro cuadros de papel de distintos colores, también habrán cuatro cuadros de papel de los mismos colores frente a la docente ubicada delante de los niños. La docente tocará con las manos cada cuadro en órdenes diferentes, los niños deben repetir estos movimientos, después los toques varían en orden, ritmo y cantidad (por ejemplo, un cuadro puede tocarse una, dos o más veces).

El objetivo es que los niños observen con atención, recuerden la secuencia y la repitan con precisión, lo que favorece su concentración, memoria auditiva y coordinación rítmica, además de permitirles explorar el ritmo de forma corporal y visual.

Actividad 6:

Contenido a trabajar: Figuras rítmicas: redonda, blanca y negra.

Fuente teórica: Escuela activa, aprendizaje significativo, Método Orff.

Principio clave:

- Aprender haciendo.
- El aprendizaje no debe ser mecánico.
- El aprendizaje a través del juego y la creatividad.

Adaptación práctica: "Juego 'Los escultores'. Para introducir las figuras rítmicas básicas (redonda, blanca y negra), se presenta primero una imagen clara de cada una. Luego, se propone

un juego en el que los niños se convierten en escultores y recrean las figuras utilizando plastilina. Se trabaja una figura a la vez: primero la observan, identifican su forma y luego la modelan según su percepción. Una vez finalizada cada figura, se coloca sobre un cartón. Al concluir la actividad, cada niño cuenta con su propia colección de figuras rítmicas elaboradas a mano, lo que refuerza su reconocimiento visual de forma creativa, táctil y significativa.

Actividad 7:

Contenido a trabajar: Relación sonido - movimiento, lectura rítmica básica, creación de patrones rítmicos.

Fuente teórica: Escuela activa, aprendizaje significativo, Método Dalcroze, Método Willems.

Principio clave:

- Aprender haciendo.
- Educación rítmica y corporal.
- Relación sonido- signo

Adaptación práctica: La actividad comienza con un repaso de las figuras rítmicas mediante el uso de imágenes. A continuación, se asigna a cada figura un movimiento corporal específico para facilitar su memorización y comprensión:

- Redonda: Giro completo del cuerpo mientras se pronuncia ‘ta-a-a-a’, con una duración de cuatro pulsos.
- Blanca: Medio giro del cuerpo acompañado del sonido ‘to-o’ con la voz, con una duración de dos pulsos.

- Negra: Un salto mientras se pronuncia con la voz el sonido “Plin”, con una duración de un pulso.

Una vez interiorizados los movimientos, se presentan las imágenes de las figuras en orden aleatorio, y los niños deben responder realizando el movimiento correspondiente a cada una. Esta dinámica fortalece el reconocimiento rítmico a través de la asociación entre el movimiento corporal y la duración de cada figura.

Posteriormente, se entrega a cada niño un conjunto de fichas con distintas figuras rítmicas. Cada uno debe crear su propio patrón rítmico organizando las fichas según su preferencia. Luego, presentan su patrón frente a la clase, mientras sus compañeros lo interpretan mediante movimientos o sonidos. En esta dinámica, el niño que propuso el patrón asume el rol de evaluador, observando y valorando la ejecución de sus compañeros.

Actividad 8:

Contenido a trabajar: Las notas musicales y sus colores.

Fuente teórica: Escuela activa, Constructivismo, Aprendizaje significativo, rítmica Dalcroze, Método Orff.

Principios clave:

- Solfeo vivenciado.
- Aprendizaje a través del juego.
- Integración de la música, el movimiento y el lenguaje.
- Aprender haciendo.
- El aprendizaje no debe ser dinámico.

Adaptación práctica: ‘‘Tapete de colores’’ Se enseña a los niños la canción 'Las notas musicales (canciograma)', la cual narra una historia iniciando cada frase con el nombre de una nota musical. Se enfatiza en la pronunciación de cada nota y se asigna un color específico a cada una: Do (rojo), Re (Naranja), Mi (Amarillo), Fa (Verde), Sol (azul), La (morado) y Si (Rosado). Una vez que los niños memoricen la canción, se utiliza un tapete de colores dispuesto en el orden de las notas musicales. Al volver a cantar la canción, cada vez que se mencione una nota, los niños deben saltar sobre el color correspondiente en el tapete, mientras realizan la acción corporal que indique la canción.

Actividad 9:

Contenido a trabajar: La escala musical ascendente y descendente, saltos de intervalos.

Fuente teórica: Escuela activa, constructivismo, Aprendizaje significativo, método Willems, método Orff.

Principio clave:

- Aprender haciendo
- La lectura relativa (Do-móvil)
- Aprendizaje a través del juego y la creatividad.
- Relación sonido - símbolo

Solfeo vivenciado

Adaptación práctica: ‘‘Golosa musical’’ Para esta actividad se utiliza una golosa (rayuela) dividida en secciones, cada una pintada con un color correspondiente a una nota musical. Al inicio, los niños saltan sobre cada sección mientras se menciona el nombre de la nota, siguiendo un orden ascendente y descendente. Luego, la docente entona cada nota para que

los niños reconozcan su altura y repitan por imitación. Una vez que se haya interiorizado este ejercicio, se realizan secuencias de saltos más complejas, como: do-re-do-mi-do-fa-do-sol. Finalmente, se enseña la canción 'Los pollitos dicen' utilizando las notas musicales. Mientras la docente canta y acompaña en el piano, los niños deben saltar sobre las notas indicadas en la golosa, relacionando sonido, color y movimiento corporal.

Actividad 10:

Contenido a trabajar: Introducción al xilófono, construcción de un modelo de xilófono e interpretación de una canción.

Fuente teórica: Método Orff, Aprendizaje significativo, Método Kodaly.

Principio clave:

- Educación del oído antes que la teoría.
- Aprendizaje a través del juego.
- Uso de instrumentos musicales sencillos (Xilófono).
- Procesos creativos.

Adaptación práctica: ‘‘La escalera musical’’

Se construye una escalera utilizando palitos de paleta, con ocho escalones que representan las notas de la escala musical. Cada escalón se pinta del color asignado a su respectiva nota. Una vez que cada niño haya terminado su escalera, se practica la entonación de la escala cantando mientras suben escalón por escalón. Luego, se utiliza la escalera para cantar la canción ‘‘Los pollitos dicen’’, trabajada previamente, saltando sobre los escalones correspondientes a las notas musicales de la melodía. Una vez interiorizada la canción y asociadas las notas con sus colores, se presenta el xilófono real, cuyos teclados estarán pintados

con los mismos colores de la escalera. Finalmente, los niños interpretan la canción en el xilófono, facilitando así la transferencia del aprendizaje del juego corporal al instrumento real.

Actividad 11:

Contenido a trabajar: Reconocimiento y ubicación de las notas musicales en el pentagrama.

Fuente teórica: Escuela activa, Aprendizaje significativo, Método Orff.

Principio clave:

- Aprender haciendo.
- Aprendizaje a través del juego
- Procesos creativos.

Aplicación práctica: Cada niño contará con una cartulina que contiene un pentagrama de gran tamaño con la clave de sol. También dispondrá de fichas circulares de colores que representan las notas musicales, y un pitillo (pajilla) para manipularlas. La docente escribirá una nota en el tablero y los niños, utilizando el pitillo, deberán transportar la ficha correspondiente y ubicarla correctamente en el pentagrama. La actividad comenzará con una nota a la vez, luego dos, y progresivamente se incrementará la cantidad según el nivel de avance de los niños. Esta dinámica favorece el aprendizaje visual, auditivo y kinestésico de las notas musicales en el pentagrama de forma lúdica y participativa.

Actividad 12:

Contenido a trabajar: Identificación de las notas musicales en el pentagrama; interpretación musical en el xilófono.

Fuente teórica: Escuela activa, Aprendizaje significativo, Método Willems, Método Orff.

Principio clave:

- Aprender haciendo.
- Relación sonido-signo
- Aprendizaje a través del juego
- Uso de instrumentos musicales sencillos (Xilófono)

Aplicación práctica: Se presentarán a los niños una serie de fichas en las que aparece una nota musical con su respectivo color ubicada en el pentagrama. Luego, se entregará a cada niño un ejercicio tomado del libro de Tita Maya, en el cual deberán colorear las notas según el código de colores previamente aprendido. Una vez verificado que las notas han sido coloreadas correctamente, los niños interpretarán la melodía correspondiente en el xilófono. Esta actividad refuerza la asociación visual entre nota, color y ubicación en el pentagrama, además de fomentar la coordinación y la percepción auditiva a través de la interpretación instrumental.

El siguiente paso en la sistematización del proceso consistió en la elaboración del diario de campo como herramienta de seguimiento y reflexión pedagógica. Una vez diseñadas y aplicadas las actividades didácticas, se procedió a registrar de forma detallada cada experiencia en el aula, considerando no solo su desarrollo y resultados, sino también las reacciones de los estudiantes y los ajustes necesarios según el contexto. Este instrumento permitió vincular directamente la teoría con la práctica, analizando la efectividad de las estrategias propuestas y generando insumos valiosos para la mejora continua del ejercicio docente.

Diarios de Campo

Diario de campo número 1:

Fecha: miércoles, 7 de febrero de 2024

Duración: 1 hora y 30 min

Número de estudiantes: Cinco

Objetivo de la sesión: Conocer las cualidades del sonido (Altura, Duración, Intensidad y Timbre) y entender sus diferencias.

Tabla 3

Diario de campo #1

Actividades realizadas	Observaciones	Reflexión docente
1. Canción de saludo: (Actividad 1) 2. Cualidades sonoras: Timbre y Altura (Actividad 2) 3. Cualidad sonora: Duración e Intensidad (Actividad 3)	<p>Reacción de los niños: Se mostraron motivados e interesados en todas las actividades propuestas, participaron activamente en toda la clase.</p> <p>Dificultades encontradas: Se observó que el tiempo destinado a cada actividad fue breve, lo que limitó la posibilidad de una mayor interiorización de cada</p>	<p>Aprendizajes personales: Comprendí la importancia de introducir conceptos musicales complejos como altura, intensidad, timbre o duración mediante el juego y la relación con lo cotidiano.</p> <p>Efectividad de la estrategia: La asociación de sonidos graves y agudos con animales resultó ser altamente efectiva, ya que los niños lograron identificar correctamente las diferencias entre los sonidos. El juego del tren generó un alto nivel de</p>

	<p>cualidad del sonido. Se recomienda ampliar el tiempo de exploración en futuras sesiones para fortalecer la comprensión y consolidación del aprendizaje.</p>	<p>motivación y participación, lo que facilitó mantener la atención del grupo durante toda la actividad. Al finalizar la sesión, se evidenció que todos los niños podían distinguir las cualidades sonoras presentadas.</p>
--	--	---

Diario de campo número 2:

Fecha: miércoles, 14 de febrero de 2024

Duración: 1 hora y 30 min

Número de estudiantes: Cinco

Objetivo de la sesión: Reconocer las cualidades del sonido (Agudo, grave, rápido, lento, Fuerte y suave)

Tabla 4

Diario de campo #2

Actividades realizadas	Observaciones	Reflexión docente
<p>1. Canción de saludo: (Actividad 1)</p> <p>2. Juego “La heladería de los sonidos”: (Actividad 4)</p>	<p>Reacción de los niños: En esta sesión los niños reconocieron fácilmente la canción de saludo y realizaron todos los movimientos mencionados en ella. Se evidenció un gran interés al presentar el juego a trabajar</p>	<p>Aprendizajes personales: Noté que dar muchas instrucciones seguidas puede generar confusión en algunos niños. Es necesario asignar más tiempo a cada explicación y permitirles procesar la información con calma.</p>

	<p>en la sesión, se mostraron motivados, atendieron a las instrucciones con entusiasmo. Se evidenció alegría de parte de los niños al completar sus helados. Todos participaron por igual.</p> <p>Dificultades encontradas: Se presentó confusión al momento de diferenciar entre las cualidades de intensidad y duración. Varios niños asociaban los sonidos fuertes con rápidos, y los suaves con lentos, lo que dificultó que reconocieran estas cualidades de forma independiente.</p>	<p>Incorporar el juego fue especialmente valioso, ya que noté una mayor expresión, participación y entusiasmo. También observé que cuando cada niño construyó su propia batuta, no solo se comprometieron más con la actividad, sino que se evidenció la diversidad en sus formas de crear y entender, lo cual enriquece la experiencia educativa.</p> <p>Efectividad de la estrategia: Los juegos que incluyeron imágenes, colores y materiales para construir resultaron muy efectivos para captar la atención del grupo. Aunque algunos niños presentaron dificultades para diferenciar ciertas cualidades del sonido, la repetición de instrucciones y el uso de ejemplos prácticos facilitaron la comprensión. A medida que avanzaban las actividades, los niños no solo identificaban mejor los sonidos, sino que también</p>
--	---	--

		lograban dar instrucciones y participar activamente.
--	--	--

Diario de campo número 3:

Fecha: miércoles, 21 de febrero de 2024

Duración: 1 hora y 30 min

Número de estudiantes: Cinco

Objetivo de la sesión: Introducción al pulso y ritmo, conocer figuras rítmicas básicas (Redonda, blanca y negra). Imitar correctamente patrones rítmicos sencillos.

Tabla 5

Diario de Campo #3

Actividades realizadas	Observaciones	Reflexión docente
1. Canción de saludo: (Actividad 1)	Reacción de los niños: Las actividades lúdicas como el trabajo con plastilina generaron participación y disfrute. Los niños se mostraron activos, comprometidos y emocionados por jugar	Aprendizajes personales: Las actividades lúdicas no solo motivan, sino que permiten que los niños comprendan conceptos que pueden ser complejos, de forma significativa. Al ver quiénes requerían más apoyo o presentaban dificultad en la identificación de figuras, entendí la importancia de adaptar y reforzar el aprendizaje con distintos
2. Juego “Imitar los movimientos”: (Actividad 5)		
3. Introducción a las figuras rítmicas. Juego “Los escultores” (Actividad 6)		
	En el ejercicio con los cuadros de colores, se observó un alto nivel de concentración mientras	

	<p>imitaban los patrones rítmicos.</p> <p>Dificultades encontradas: En la actividad de los cuadros de colores, algunos niños tenían dificultad para recordar el orden o mantener el ritmo al imitar los patrones.</p>	<p>recursos (visuales, auditivos o kinestésicos).</p> <p>Efectividad de la estrategia: La estrategia fue efectiva para introducir y reforzar el reconocimiento de las figuras rítmicas. A través del juego, el uso de materiales manipulativos (como la plastilina) se logró captar y mantener la atención del grupo, facilitando el aprendizaje desde lo sensorial, lo visual y lo corporal. Aunque algunos niños presentaron confusión inicial entre ciertas figuras, la repetición práctica, la participación activa y la variedad de dinámicas permitieron que, en general, identificaran las figuras rítmicas con mayor seguridad al finalizar la sesión. La estrategia también promovió la participación equitativa y el disfrute por el aprendizaje.</p>
--	--	--

Diario de campo número 4:

Fecha: miércoles, 28 de febrero de 2024

Duración: 1 hora y 30 min

Número de estudiantes: Cinco

Objetivo de la sesión: Comprender el tiempo de duración de las figuras rítmicas y la relación entre sonido y signo. Crear patrones rítmicos sencillos.

Tabla 6

Diario de Campo #4

Actividades realizadas	Observaciones	Reflexión docente
<p>1. Canción de saludo: (Actividad 1)</p> <p>2. Duración de las figuras rítmicas: (Actividad 7)</p>	<p>Reacción de los niños: Los niños mostraron un alto nivel de entusiasmo y participación durante toda la actividad. La incorporación de movimientos corporales específicos para cada figura rítmica facilitó el reconocimiento y memorización de estas. La oportunidad de crear sus propios patrones rítmicos y asumir roles activos (como el de evaluador) promovió la autonomía.</p> <p>Dificultades encontradas: Algunos niños presentaron dificultad al diferenciar el tiempo exacto de duración entre las figuras rítmicas,</p>	<p>Aprendizajes personales: Se evidenció cómo el sentido rítmico puede ser significativamente potenciado cuando se integra el cuerpo como herramienta pedagógica. Aplicar métodos activos como Dalcroze y Willems permitió observar la conexión directa entre el juego, el movimiento y la comprensión musical. Además, la valoración entre compañeros fomentó un ambiente de respeto y escucha activa.</p> <p>Efectividad de la estrategia: La estrategia fue altamente efectiva para lograr los objetivos propuestos. La combinación de imágenes,</p>

	<p>especialmente entre la redonda y la negra.</p> <p>Asimismo, en la creación de patrones, fue necesario acompañar más de cerca a los estudiantes para guiar lo que querían hacer con las figuras rítmicas. Estas dificultades pueden deberse a la novedad de los conceptos o al ritmo individual de aprendizaje.</p>	<p>movimiento corporal y dinámicas colaborativas facilitó el aprendizaje de los contenidos musicales. La actividad resultó atractiva y accesible para los niños, y permitió que todos participaran de manera significativa, adaptándose a distintos estilos de aprendizaje. Se recomienda repetir este tipo de dinámica en futuras sesiones para reforzar y profundizar el desarrollo rítmico y expresivo.</p>
--	---	--

Diario de campo número 5:

Fecha: miércoles, 7 de Marzo de 2024

Duración: 1 hora y 30 min

Número de estudiantes: Cinco

Objetivo de la sesión: Favorecer el reconocimiento auditivo, visual y kinestésico de las notas musicales mediante su asociación con colores, el canto, el movimiento corporal y la práctica del solfeo vivenciado. Además, trabajar la escala musical en sentido ascendente y descendente, e introducir los saltos de intervalo.

Tabla 7

Diario de Campo #5

Actividades realizadas	Observaciones	Reflexión docente
------------------------	---------------	-------------------

<p>1. Canción de saludo: (Actividad 1)</p> <p>2. Duración de las figuras rítmicas: (Actividad 8) (Actividad 9)</p>	<p>Reacción de los niños</p> <p>La respuesta de los niños fue altamente positiva en ambas actividades. El uso de recursos visuales como el tapete de colores y la golosa musical, combinado con el movimiento corporal y la música, generó entusiasmo, participación activa y concentración. Mostraron gran interés por asociar los colores con las notas musicales y disfrutaron del reto de realizar correctamente los saltos e imitar la entonación de las notas. En especial, la integración de canciones como “Los pollitos dicen” aportó un elemento familiar que facilitó el aprendizaje.</p> <p>Dificultades encontradas:</p> <p>Algunos niños necesitaron apoyo adicional para identificar correctamente las notas durante los saltos, especialmente en las</p>	<p>Aprendizajes personales:</p> <p>Estas experiencias demostraron el poder del aprendizaje multisensorial en la educación musical infantil. Integrar movimiento, color, sonido y juego no solo facilita la memorización, sino que también hace del proceso algo significativo, afectivo y accesible para todos. Además, se percibe la importancia de aplicar principios del constructivismo y los métodos activos como Orff, Dalcroze y Willems para desarrollar una comprensión musical integral desde edades tempranas.</p> <p>Efectividad de la estrategia:</p> <p>La estrategia fue altamente efectiva. Los objetivos propuestos fueron alcanzados mediante actividades dinámicas y participativas. El uso del tapete y la golosa como herramientas didácticas permitió que los niños experimentaran la música con</p>
--	--	--

	<p>secuencias de intervalo. También se evidenciaron confusiones ocasionales entre los colores asignados a las notas. Estas dificultades fueron abordadas mediante la repetición guiada, mostrando una mejora progresiva en la seguridad de los niños.</p>	<p>el cuerpo y los sentidos, fortaleciendo la relación entre símbolo (nota), sonido (entonación) y acción (movimiento).</p>
--	---	---

Diario de campo número 6:

Fecha: miércoles, 14 de Marzo de 2024

Duración: 1 hora y 30 min

Número de estudiantes: Cinco

Objetivo de la sesión: Introducción al uso del xilófono a través de una experiencia lúdica, facilitando el reconocimiento de las notas musicales, su color asociado y su ubicación dentro de la escala, promoviendo la interpretación instrumental.

Tabla 8

Diario de Campo #6

Actividades realizadas	Observaciones	Reflexión docente
<p>1. Canción de saludo: (Actividad 1)</p> <p>2. Duración de las figuras rítmicas:</p>	<p>Reacción de los niños: Los niños participaron con entusiasmo en la construcción de la escalera musical. La actividad manual despertó su interés y</p>	<p>Aprendizajes personales: Esta actividad reafirma el valor de los enfoques activos como los propuestos por Orff y Kodály, que priorizan la experiencia directa y</p>

<p>(Actividad 10)</p>	<p>compromiso desde el inicio. La entonación de la escala mientras subían por los escalones reforzó de forma natural la secuencia de las notas. Al momento de saltar sobre las notas correspondientes a la canción "Los pollitos dicen", mostraron alegría, concentración y disposición para seguir aprendiendo. La transición hacia el xilófono fue fluida y motivadora, generando gran emoción al reconocer la correspondencia entre los colores de la escalera y los del instrumento real.</p> <p>Dificultades encontradas: Fue necesario reforzar la coordinación entre el canto y el salto durante la interpretación corporal. Sin embargo, con apoyo guiado y práctica repetida, lograron superar estas dificultades progresivamente.</p>	<p>significativa del niño con el sonido. La construcción manual, el juego corporal y la ejecución instrumental forman un puente efectivo para interiorizar conceptos musicales básicos. Además, se evidencia que el aprendizaje musical es más efectivo cuando se involucran el cuerpo, los sentidos y la creatividad.</p> <p>Efectividad de la estrategia: La estrategia resultó efectiva para los objetivos propuestos.. La progresión desde lo concreto (la escalera construida) a lo abstracto (el instrumento musical real) fue natural y comprensible para los niños, favoreciendo una apropiación significativa del contenido. Se recomienda seguir integrando este tipo de estrategias en futuras sesiones para reforzar la vinculación entre juego, creación y expresión musical</p>
------------------------------	--	--

Diario de campo número 7:**Fecha:** miércoles, 21 de Marzo de 2024**Duración:** 1 hora y 30 min**Número de estudiantes:** Cinco

Objetivo de la sesión: Reconocimiento y correcta ubicación de las notas musicales en el pentagrama.

Tabla 9*Diario de Campo #7*

Actividades realizadas	Observaciones	Reflexión docente
<p>1. Canción de saludo: (Actividad 1)</p> <p>2. (Actividad 11)</p>	<p>Reacción de los niños: Los niños mostraron gran entusiasmo y disposición frente a la dinámica con el pentagrama. La manipulación de las fichas mediante el uso del pitillo generó un reto para ellos, sorpresa y diversión, lo que mantuvo su atención durante toda la actividad. Mostraron interés en acertar con la ubicación correcta de cada nota y celebraban sus logros individuales, favoreciendo un clima de motivación en el aula.</p> <p>Dificultades encontradas:</p>	<p>Aprendizajes personales: Esta experiencia demostró que el uso del cuerpo, la manipulación de materiales didácticos y la visualización activa del contenido promueven una comprensión más sólida que la enseñanza puramente teórica. Además, se reafirma el valor de diseñar experiencias que combinen lo sensorial, lo motor y lo cognitivo.</p> <p>Efectividad de la estrategia: La estrategia fue efectiva, aunque se percibe que requiere de más práctica para lograr una apropiación concreta del</p>

	<p>Al inicio los niños presentaron dificultades para diferenciar las líneas y espacios del pentagrama, lo que generó errores en la ubicación de las fichas. También hubo casos en los que el uso del pitillo resultó complejo por la coordinación que requiere. Estas dificultades fueron abordadas con explicaciones adicionales, ejemplos prácticos y asistencia individual, permitiendo que todos pudieran avanzar satisfactoriamente.</p>	<p>concepto de ubicación de notas en el pentagrama. Esta actividad favoreció el desarrollo de la lectoescritura musical inicial de forma natural y divertida. El enfoque activo y participativo, propio de los principios de la Escuela Activa, el Aprendizaje Significativo y el Método Orff, demostró ser altamente apropiado para la etapa educativa de los niños.</p>
--	---	---

Diario de campo número 8:

Fecha: miércoles, 28 Marzo de 2024

Duración: 1 hora y 30 min

Número de estudiantes: Cinco

Objetivo de la sesión: Identificación de las notas musicales en el pentagrama y su asociación con el sonido correspondiente mediante el uso del color y la interpretación instrumental en el xilófono.

Tabla 10

Diario de Campo #8

Actividades realizadas	Observaciones	Reflexión docente
<p>1. Canción de saludo: (Actividad 1)</p> <p>2. (Actividad 12)</p>	<p>Reacción de los niños: Los niños mostraron entusiasmo al colorear las notas ya que resultaba ser un aprendizaje conocido para ellos, también al tocar las notas en el xilófono, lo que evidenció una conexión clara entre el trabajo gráfico y la práctica musical. Se sintieron motivados al reconocer que podían interpretar una melodía real por sí mismos.</p> <p>Dificultades encontradas: Se presentaron pequeñas dificultades de coordinación motora al momento de interpretar las notas en el xilófono. Sin embargo, con guía docente y práctica repetida, lograron superar estos obstáculos y avanzar en su desempeño.</p>	<p>Aprendizajes personales: Esta actividad reafirmó la importancia de trabajar la música de manera vivencial, donde el juego, el color y el cuerpo permiten a los niños apropiarse de conceptos musicales que podrían resultar abstractos en otros contextos. El uso de materiales visuales y manipulativos, combinado con el instrumento, potencia la comprensión profunda del vínculo entre símbolo y sonido. Además, se refuerza la importancia de respetar los ritmos individuales de aprendizaje.</p> <p>Efectividad de la estrategia: Los objetivos de la clase se cumplieron de manera satisfactoria, permitiendo a los niños identificar las notas musicales en el pentagrama y reproducirlas en el xilófono con una participación activa.</p>

En conjunto, la elección metodológica adoptada en esta sistematización permitió no solo reconstruir una experiencia educativa concreta, sino también comprender sus dimensiones pedagógicas desde una perspectiva crítica y formativa. La metodología cualitativa, orientada por la lógica interpretativa de la sistematización de experiencias, ofreció un marco flexible pero riguroso para observar, analizar y reflexionar sobre la práctica docente en contextos reales de enseñanza musical infantil. Este proceso no solo aportó herramientas para comprender lo vivido, sino que también abrió un espacio de aprendizaje valioso para el desarrollo profesional de la docente en formación.

Análisis

Evaluación de la aplicación práctica.

Al finalizar las ocho sesiones planificadas, se diseñó una herramienta de juego como estrategia de evaluación con los niños con el objetivo de comprobar la apropiación de los conocimientos trabajados a lo largo del proceso. La dinámica se llevó a cabo mediante el juego "La escalera musical", un tablero con casillas numeradas que permitía integrar el repaso de los contenidos trabajados de forma divertida.

Reglas:

- Se juega por turnos, cada niño utiliza una ficha para avanzar.
- Se lanza el dado, y al caer en una casilla, debe responder una pregunta o realizar la acción indicada por la tarjeta correspondiente al número.
- Si la respuesta es incorrecta, el niño permanece en la misma casilla.
- Si responde correctamente, podrá avanzar en su próximo turno.

- No hay un solo ganador, todos deben completar el juego.

Ilustración 1

Actividad de Evaluación: Escalera musical.

Nota: Elaboración propia.

Las preguntas y retos del juego estaban directamente relacionados con los contenidos abordados durante las sesiones (figuras rítmicas, notas musicales, cualidades del sonido, etc.).

Esta estrategia permitió evaluar el aprendizaje de manera dinámica.

Preguntas:

1. ¿Cómo se llama esta figura rítmica?
2. Tocar en el tambor este patrón rítmico.
3. Colorear las notas musicales según su nombre.
4. Tocar en el tambor un sonido fuerte.
5. ¿Cuál es el nombre de estas notas musicales?
6. Avanza cinco casillas.
7. ¿Cómo se llama el lugar en donde escribimos las notas musicales?

8. ¿Cuál es el nombre de esta figura rítmica?
9. Tocar en el xilófono las siguientes notas
10. ¿Cómo se llaman estas notas musicales?
11. Tocar en el tambor un sonido suave.
12. Regresa 3 casillas.
13. ¿Cómo se llama esta figura rítmica?
14. Tocar en el tambor este patrón rítmico.
15. Colorear las notas musicales según su nombre.
16. El rugido de un león es un sonido...
17. ¿Cómo se llama esta figura rítmica?
18. Tocar las siguientes notas en el xilófono.
19. ¿Cómo se llama el lugar en donde escribimos las notas musicales?
20. Avanza dos casillas.
21. Tocar las siguientes notas musicales en el xilófono.
22. Tocar en el tambor las siguientes notas.
23. El ratón hace un sonido...
24. Colorear las notas musicales según su nombre.
25. Regresa dos casillas
26. Tocar las siguientes notas musicales en el xilófono.

Tabla 11

Registro de respuestas de los niños durante la evaluación lúdica “La escalera musical”

Niño/a	Casillas	Contenido evaluado	¿Respondió correctamente?	Observaciones
Jacobo	5	Notas musicales	Si	Respondió con seguridad
	7	Pentagrama musical	No	Se requirió brindarle pistas para recordar el nombre, relacionándolo con la expresión 'la casita donde viven las notas musicales', lo cual facilitó su reconocimiento del pentagrama.
	11	Cualidades del sonido	Si	Se ejecutó correctamente
	17	Figuras rítmicas	Si	Respondió con seguridad
	19	Pentagrama musical	Si	En esta oportunidad respondió más seguro
	23	Cualidades del sonido	Si	Presentó dificultad para recordar el nombre de la cualidad del sonido, aunque logró identificarla con ayuda
Emilio	6	(avanza cinco casillas)		
	11	Cualidades del sonido	Si	Se ejecutó correctamente
	14	Figuras rítmicas	Si	Reconoció correctamente la duración de cada figura rítmica, aunque presentó dificultad al interpretarlas de manera secuencial
	18	Notas musicales	Si	Se ejecutó correctamente
	22	Ritmo	Si	Se ejecutó correctamente
	26	Notas musicales	Si	Se ejecutó correctamente
Olivia	4	Cualidades del sonido.	Si	Se ejecutó correctamente

	7	Pentagrama musical	Si	Ya que su compañero lo había mencionado anteriormente, fue fácil recordarlo
	10	Notas musicales	Si	Respondió con seguridad
	16	Cualidades del sonido	Si	Presentó dificultad para recordar el nombre de la cualidad del sonido, aunque logró identificarla con ayuda
	18	Notas musicales	Si	Se ejecutó correctamente
	22	Ritmo	Si	Se ejecutó correctamente
	23	Cualidades del sonido	Si	Respondió con seguridad
Eliette	5	Notas musicales	Si	Respondió con seguridad
	8	Figuras rítmicas	Si	Respondió con seguridad
	11	Cualidades del sonido	Si	Se ejecutó correctamente
	14	Ritmo	Si	Presentó dificultad para interpretar las figuras rítmicas de manera secuencial.
	19	Pentagrama musical	Si	Respondió con seguridad
	22	Ritmo	Si	Se ejecutó correctamente
Juan Diego	3	Relación color-nota musical	Si	Se ejecutó correctamente
	5	Notas musicales	Si	Respondió con seguridad
	10	Notas musicales	Si	Respondió con seguridad
	16	Cualidades del sonido	Si	Respondió con seguridad
	20	(Avanza dos casillas)		
	22	Ritmo	Si	Se ejecutó correctamente

De esta manera, fue posible evidenciar que la mayoría de los contenidos trabajados durante las sesiones fueron apropiados por los niños. Se observó que resultó más sencillo para

ellos reconocer las figuras rítmicas y las notas musicales, ya que desde el inicio fueron asociadas con colores o símbolos. Estas herramientas visuales facilitaron significativamente la recordación y el reconocimiento al finalizar el proceso.

Por otro lado, conceptos teóricos más abstractos, como las cualidades del sonido y el pentagrama musical, presentaron un mayor grado de dificultad. Aunque los niños lograban identificarlos en la práctica durante las actividades, les resultaba complejo recordar sus nombres de manera precisa, lo que evidencia la necesidad de reforzar estos contenidos de forma más concreta y contextualizada.

Como actividad de cierre, se entregó a cada niño un ejercicio ritmo-melódico tomado del libro de Tita Maya, el cual debían leer de manera autónoma y ejecutar posteriormente en el xilófono. Se acompañó a cada niño en la lectura del ejercicio, comenzando por la identificación de las notas musicales. A medida que las reconocían, procedían a colorearlas según el código de colores trabajado en las clases.

Ilustración 2

Actividad de Evaluación: Colorea la nota.

Nota: Elaboración propia.

Una vez que todas las notas fueron reconocidas y coloreadas, se inició la lectura rítmica. En este momento se pudo observar que, si bien los niños identificaban correctamente las figuras musicales y su duración, presentaban dificultad al interpretarlas de forma secuencial. Esta observación sugiere que hizo falta un trabajo más profundo y sostenido en la construcción y práctica de patrones rítmicos.

Finalmente, cada niño realizó la lectura completa del ejercicio, integrando las notas musicales con su correspondiente ritmo de forma secuencial.

Niño 1

- Reconoció correctamente las notas musicales y las coloreo correctamente según correspondía.
- Reconoció correctamente las figuras rítmicas y su duración.
- Presentó dificultades al ejecutar las figuras rítmicas en secuencia, por lo que necesitó acompañamiento.
- Logró integrar correctamente las notas musicales con su ritmo durante la lectura del ejercicio.
- Ejecutó correctamente el ejercicio final.

Niño 2

- Reconoció correctamente las notas musicales y las coloreo correctamente según correspondía.
- Reconoció correctamente las figuras rítmicas y su duración.
- Presentó dificultades al ejecutar las figuras rítmicas en secuencia, por lo que necesitó acompañamiento.

- Logró integrar correctamente las notas musicales con su ritmo durante la lectura del ejercicio.
- Ejecutó correctamente el ejercicio final.

Niño 3

- Reconoció correctamente las notas musicales y las coloreo correctamente según correspondía.
- Reconoció correctamente las figuras rítmicas y su duración.
- Presentó dificultades al ejecutar las figuras rítmicas en secuencia, por lo que necesitó acompañamiento.
- Presentó dificultad al integrar las notas musicales con su ritmo durante la lectura del ejercicio, requirió acompañamiento.
- Ejecutó correctamente el ejercicio final con acompañamiento.

Niño 4

- Reconoció correctamente las notas musicales y las coloreo correctamente según correspondía.
- Reconoció correctamente las figuras rítmicas y su duración.
- Presentó dificultades al ejecutar las figuras rítmicas en secuencia, por lo que necesitó acompañamiento.
- Logró integrar correctamente las notas musicales con su ritmo durante la lectura del ejercicio.
- Ejecutó correctamente el ejercicio final.

Niño 5

- Reconoció correctamente las notas musicales y las coloreo correctamente según correspondía.
- Reconoció correctamente las figuras rítmicas y su duración.
- Presentó dificultades al ejecutar las figuras rítmicas en secuencia, por lo que necesitó acompañamiento.
- Presentó dificultad al integrar las notas musicales con su ritmo durante la lectura del ejercicio, requirió acompañamiento.
- Ejecutó correctamente el ejercicio final con acompañamiento.

La implementación de actividades basadas en los métodos Orff, Dalcroze, Kodaly, Willems y bajo los enfoques de la escuela activa y el constructivismo, permitió evidenciar que los conocimientos teóricos adquiridos en la Licenciatura en Música pueden ser articulados exitosamente a la práctica pedagógica con niños y niñas de 7 a 9 años.

Al incorporar estos enfoques en propuestas lúdicas concretas, se logró que los estudiantes comprendieran elementos musicales como las notas musicales, la duración de las figuras rítmicas, el pentagrama, las notas musicales en el pentagrama, y la ejecución de notas musicales con ritmo.

Obstáculos enfrentados y ajustes realizados.

Durante el proceso de implementación, surgieron diversos desafíos que requirieron ajustes metodológicos para garantizar la participación activa de todos los niños. Uno de los principales retos fue la dificultad que algunos estudiantes presentaron para mantener la atención

en actividades que exigían repetición o niveles de concentración sostenidos. Esta situación se evidenció especialmente en tareas que requerían precisión rítmica o la lectura secuencial de notas, donde se observó dispersión o desinterés momentáneo.

Adicionalmente, aunque desde el inicio se estableció una asociación entre cada nota musical, un color específico y su ubicación en el pentagrama, este vínculo no fue interiorizado de inmediato por todos los niños. Fue necesario reforzar dicha relación con actividades repetitivas, y uso constante del material visual.

Frente a estas dificultades, se realizaron ajustes significativos en la dinámica de las sesiones. Se incorporaron descansos activos entre bloques de actividades para permitir a los niños liberar energía y renovar su atención. Asimismo, se reforzó el uso de apoyos visuales, como carteles grandes, tarjetas de colores, y ejemplos con referentes conocidos por los niños (ej. animales, objetos cotidianos).

Estas estrategias facilitaron la comprensión de los contenidos haciéndolo más cercano, y significativo.

Gracias a estas adaptaciones, fue posible mantener el ritmo general de aprendizaje del grupo, evitando la frustración o desmotivación, y promoviendo un ambiente positivo, inclusivo y centrado en el proceso más que en el resultado inmediato.

Aprendizajes docentes

Esta experiencia permitió comprender que la teoría no es un conocimiento aislado, sino un recurso que, cuando se convierte en acción, enriquece profundamente la práctica pedagógica.

El proceso de planificación, ejecución y reflexión de cada sesión generó un aprendizaje transformador, permitiendo que como docente en formación pudiera desarrollar una mirada más

crítica, creativa y flexible frente a las necesidades del grupo. Asimismo, se reafirmó la importancia de diseñar experiencias significativas que respondan al contexto, reconociendo el juego como una vía legítima y efectiva para la enseñanza musical en la infancia.

Conclusiones

El presente proyecto de sistematización ha permitido analizar, reflexionar y comprender de manera crítica la experiencia de adaptar los conocimientos teóricos adquiridos en la Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica Nacional a la enseñanza práctica de iniciación musical mediante estrategias lúdicas, dirigidas a niños y niñas de 7 a 9 años. A partir del recorrido metodológico, las observaciones en el aula, el uso de instrumentos pedagógicos como el diario de campo y el marco teórico, se han podido establecer diversas conclusiones relevantes tanto para el desarrollo profesional docente como para la mejora de procesos de enseñanza musical en la infancia.

1. Fortalecer el vínculo entre teoría y práctica docente:

La experiencia evidenció que, si bien la formación universitaria brinda una base conceptual valiosa sobre educación musical y enfoques pedagógicos, la aplicación de estos conocimientos en escenarios reales puede resultar desafiante cuando no existe una vinculación clara y progresiva entre ambos planos. Evidenciar esta desconexión representa una oportunidad para que los programas formativos fortalezcan la integración entre teoría y práctica, incluyendo espacios tempranos de observación, experimentación y adaptación pedagógica.

Potenciar la reflexión pedagógica desde los primeros semestres de formación, así como acompañar a los estudiantes en procesos reales de enseñanza, permitiría que los saberes académicos no permanezcan en el plano abstracto, sino que se conviertan en herramientas

prácticas, ajustadas a las necesidades del aula infantil. Este enfoque integrador no solo favorecería el aprendizaje de los niños, sino también el desarrollo de una identidad docente sólida y contextualizada.

2. Las actividades lúdicas como recurso en la enseñanza musical:

La implementación de estrategias lúdicas permitió facilitar la comprensión de conceptos musicales fundamentales como las cualidades del sonido, el pulso o las figuras rítmicas. Actividades como juegos de rol, dinámicas de movimiento, construcción de materiales y ejercicios de imitación promovieron la participación activa, el disfrute y la apropiación significativa del contenido.

Estas experiencias confirman que el juego no es un recurso secundario, sino que puede ser un elemento central en la enseñanza de la música en la infancia. Cuando se incorpora intencionadamente dentro del diseño pedagógico, el juego permite abordar los contenidos respetando los ritmos de aprendizaje y favoreciendo el desarrollo cognitivo, emocional y motriz de los estudiantes. Su efectividad también radica en su capacidad para crear un entorno de confianza y expresión, donde el aprendizaje se construye desde la experiencia directa y significativa.

3. La sistematización como herramienta para mejorar la práctica docente:

Este estudio permitió constatar que la sistematización de experiencias es una metodología valiosa para promover procesos de reflexión crítica, ordenada y con sentido formativo en docentes en formación. El análisis de las decisiones pedagógicas tomadas, los resultados obtenidos y las dificultades encontradas, generó aprendizajes profundos que trascienden la experiencia particular y pueden aportar a la mejora continua de la práctica educativa.

Al permitir documentar, comprender e interpretar lo vivido, la sistematización se convierte en un recurso pedagógico que no solo resignifica la experiencia individual, sino que también contribuye a la construcción colectiva de saberes educativos. Su incorporación en los procesos de formación docente puede fortalecer la capacidad de análisis, adaptación y mejora constante en contextos reales de enseñanza.

Recomendaciones

A partir de los aprendizajes obtenidos en esta sistematización, se reconoce la importancia de seguir fortaleciendo la articulación entre los conocimientos teóricos impartidos en la Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica Nacional y su aplicación en contextos reales de enseñanza. Sería valioso que el plan de estudios continúe ampliando las oportunidades de contacto temprano con escenarios educativos concretos, permitiendo a los estudiantes vincular de manera gradual y significativa los saberes adquiridos con las dinámicas reales del aula, particularmente en procesos de iniciación musical infantil.

Asimismo, resulta pertinente continuar consolidando la formación en estrategias lúdico-pedagógicas, reconociendo el valor del juego como una herramienta fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La incorporación de más espacios destinados al diseño e implementación de actividades lúdicas, adaptadas al desarrollo infantil y contextualizadas a diferentes realidades educativas, enriquecería notablemente las competencias pedagógicas del futuro docente.

Finalmente, promover el diálogo entre docentes en formación y docentes en ejercicio, por medio de espacios colaborativos o prácticas acompañadas, podría abrir nuevas posibilidades de aprendizaje y construcción colectiva de saberes. Estas propuestas no buscan señalar carencias,

sino aportar desde la experiencia vivida al enriquecimiento continuo del programa académico, reafirmando su compromiso con una educación musical pertinente, transformadora y sensible a las necesidades de la niñez y de los futuros educadores.

Bibliografía

- Ainscow, M. (2001). *Desarrollando escuelas inclusivas*. Narcea Ediciones.
- American Orff-Schulwerk Association. (s. f.) *The Orff Schulwerk approach: Music and movement in elementary education*.
- Aranda Marcelino, M., Martínez Cuevas, M. del C., & Camacho Vera, A. D. (2024). Análisis documental, un proceso de apropiación del conocimiento. *Revista Digital Universitaria*, 25(6). <https://doi.org/10.22201/ceide.16076079e.2024.25.6.1>
- Bianco, S. D. (2007). Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical. En A. G.
- Bisquerra, R. (2018). *La inteligencia emocional en la educación*. Editorial Síntesis.
- Bronfenbrenner, U. (1987). *La ecología del desarrollo humano*. Editorial Paidós.
- Bruner, J. S. (1972). *La educación como acción*. Editorial Paidós.
- CAF – Banco de Desarrollo de América Latina. (2012). *Programa Acción Social por la Música: Iniciativa desde el año 2000 para la inclusión social a través de la música*. CAF.
- Cerezo, M., & Rodríguez, P. (2018). *Juego y motivación en el aprendizaje musical infantil*. Editorial Narcea.
- Coll, C. (1990). *Psicología y currículum: Una aproximación psicopedagógica a la elaboración del currículum escolar*. Editorial Laia.
- Fraee, J., & Kreuter, K. (1987). *Descubrir la música a través del Orff-Schulwerk*. Editorial Paidós.

- González, R., & Escotto, A. (2016). Relación entre teoría y práctica en programas de formación docente: Dilemas y limitaciones. *Revista Latinoamericana de Educación*, 20(3), 45–60.
- Graetzer, G., & Yepes, A. (1961). *Introducción a la práctica del Orff-Schulwerk*. Barry.
- Hallam, S. (2010). The power of music: Its impact on the intellectual, social and personal development of children and young people. *International Journal of Music Education*, 28(3), 269–289.
- Hermann, E. (2015). *Shinichi Suzuki: El hombre, el maestro, el método*. Editorial Paidós.
- Huizinga, J. (1938). *Homo Ludens: El juego y la cultura*. Editorial Alianza.
- Imbernón, F. (2007). *La formación del profesorado: Nuevas perspectivas para una profesión en cambio*. Editorial Graó.
- Jara, O. (2018). *La sistematización de experiencias: Práctica y teoría para otros mundos posibles*. Universidad Nacional de Córdoba.
- Kagan, S. (2014). *El aprendizaje cooperativo: Un enfoque centrado en la estructura*. Editorial Kagan Publishing.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). *Cómo planificar la investigación-acción*. Ediciones Morata.
- Loor, M. (2022). *Desarrollo cognitivo infantil y estimulación sensorial en la primera infancia*. Editorial Educativa Continental.
- Maravillas Díaz Blanca (Ed.), *Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical* (pp. 23–32). Graó.
- Mateos, M., & Méndez, L. (2019). *La creatividad infantil a través del juego musical*. Editorial Graó.

- Moyles, J. (2015). *Just Playing? The role and status of play in early childhood education*. Open University Press.
- Niland, A. (2009). The power of musical play: The value of play-based, child-centered curriculum in early childhood music education. *General Music Today*, 23(1), 10–14.
- Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1988). *Aprendiendo a aprender*. Narcea.
- Oré, F. A. (2016). *Aprendizaje significativo: Un concepto subyacente*. Perú.
- Parra, D., & Reyes, M. (2017). *El juego como mediador en los procesos de enseñanza y aprendizaje*. Editorial Universidad del Valle.
- Perkins, D. (2010). *El aprendizaje pleno*. Editorial Paidós.
- Piaget, J. (1972). *La formación del símbolo en el niño: Imitación, juego y sueño, imagen y representación*. Fondo de Cultura Económica.
- Rivera Fernández, M. L. (2023). Estrategias de desarrollo e inclusión social a través de la cultura: Las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana y El Sistema de Abreu en Venezuela. *Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo*, 12(1), 148–163.
<https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/ried/article/view/9324>
- Rivero, D. S. (2008). *Metodología de la investigación*. Shalom.
- Runco, M. A., & Acar, S. (2012). Divergent thinking as an indicator of creative potential. *Creativity Research Journal*, 24(1), 66–75.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10400419.2012.652929>
- Sagredo, C. (2007). Música y neurociencia: Aportes para la educación emocional. *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 4, 1–14.
- Salinas, J., & Pulido, M. (2020). *El juego como estrategia pedagógica en el aula: Fundamentos*

y aplicaciones. Editorial UOC.

Schaefer, L. (2010). *Exploring Orff: A Teacher's Guide*. Music Educators Press.

Schön, D. A. (1983). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Basic Books.

Suzuki, S. (2001). *Educación con amor: El método clásico del talento*. Editorial Diana.

Torres, L., & Ramírez, C. (2020). *El juego como herramienta de personalización del aprendizaje en educación infantil*. Editorial Universidad Pedagógica Nacional.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2018, 15 de enero). La inteligencia emocional desde la perspectiva de Rafael Bisquerra.

Vernia, A. M. (2012). *Método pedagógico musical Dalcroze*.

[https://file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-MetodoPedagogicoMusicalDalcroze-3946014%20\(1\).pdf](https://file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-MetodoPedagogicoMusicalDalcroze-3946014%20(1).pdf)

Vygotsky, L. S. (1978). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Editorial Crítica.