

“AL PIANO CON EL CINE”

Propuesta pedagógica para la enseñanza del piano a través de bandas sonoras

Laura Catalina Ortiz Charry

Código: 2017275030

Asesor específico: Angélica Vanegas

Asesor metodológico: Henry Roa

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE BELLAS ARTES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUSICAL
LICENCIATURA EN MÚSICA

2025

Tabla de contenido

1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN	8
1.1. Descripción del problema	8
1.2. Pregunta de Investigación	9
1.3. Antecedentes	9
1.4. Justificación	11
1.5. Objetivos	14
1.5.1. Objetivo general	14
1.5.2. Objetivos específicos	14
2. MARCO TEÓRICO	15
2.1. Bandas Sonoras	15
2.1.1. Definición de bandas sonoras	15
2.1.2. Funciones principales de las bandas sonoras	15
2.1.3. El Leitmotiv	16
2.1.4. Los modos usados en las bandas sonoras	17
2.2. La enseñanza del piano	20
2.2.1. Método Suzuki y Bastien en la enseñanza del piano	21
2.3. Aprendizaje Significativo en la Educación Musical	25
2.4 Motivación y Emociones en el Aprendizaje Musical	27
2.4.1. La dimensión psicológica de la banda sonora como catalizador del aprendizaje	29
2.5. Del formato orquestal al teclado: Criterios de análisis y adaptación pedagógica	29
2.6. La didáctica musical: Estrategias y aplicaciones en la formación instrumental	30
3. MARCO METODOLÓGICO	32
3.1. Enfoque investigación cualitativa	32
3.2. Tipo de investigación	33
Investigación-Acción- educativa	33
3.3. Población	34
3.4. Instrumentos de indagación	35
3.5. Ruta metodológica	37
3.5.1. Etapa de indagación	37
3.5.2. Etapa de diseño	37
3.5.3. Etapa de aplicación	38
3.5.4. Etapa de valoración del proceso	38
4. DESARROLLO METODOLÓGICO	39
4.1 Etapa de indagación	39
4.1.1. Análisis de la encuesta realizada.	39
4.1.2 Análisis de las entrevistas a maestros.	49
4.2 Etapa de diseño	51
4.2.1 Proceso de selección del repertorio	52

4.2.2. Proceso de adaptación al piano	53
4.2.3. Características de las bandas sonoras y aportes pedagógicos para el proceso de enseñanza.	58
4.2.4. Construcción y recolección de las pistas de acompañamiento	61
4.2.5. Criterios de diseño, estética y edición de la cartilla	62
4.2.6. Actividades complementarias de la propuesta didáctica	66
4.3. Etapa de aplicación.	67
4.4. Etapa de valoración del proceso	80
4.4.1. Valoración del material didáctico "Al cine con el piano"	80
4.4.2. Reflexión sobre la motivación y conexión emocional a través del repertorio cinematográfico	81
4.4.3. Reflexión sobre el docente de piano como director de cine: una reflexión sobre el quehacer pedagógico	82
5. CONCLUSIONES	84
6. BIBLIOGRAFÍA	86
7. ANEXOS	89

Índice de Imágenes

Imagen 1. Candlelights: lo mejor de Han Zimmer.	13
Imagen 2. Hans Zimmer vs John Williams 2025	13
Imagen 3. Variación A. Estrellita.	22
Imagen 4. Variación B mano Izquierda. Estrellita.	23
Imagen 5. Tema Estrellita.	23
Imagen 6. Bastien Elemental A. Ejemplo	24
Imagen 7. Ejemplo. Notas en el pentagrama. Bastien.	24
Imagen 8. Guía visual del piano e instrucciones de estudio.	25
Imagen 9. Sugerencias para el maestro.	25
Imagen 10. Etapas de la ruta metodológica.	37
Imagen 11. Rango de edad.	39
Imagen 12. Experiencia previa con el piano	40
Imagen 13. Nivel de conocimiento en el piano.	41
Imagen 14. Tiempo de práctica musical.	41
Imagen 15. Interés de los estudiantes por aprender canciones de bandas sonoras en el piano	42
Imagen 16. Aprendizaje tradicional o por imitación	43
Imagen 17. Reconocimiento melodía principal de Harry Potter	43
Imagen 18. Reconocimiento banda sonora El rey león	44
Imagen 19. Reconocimiento banda sonora Star Wars	45
Imagen 20. Reconocimiento banda sonora Piratas del caribe	45
Imagen 21. Aprender con canciones de películas	46
Imagen 22. Formas de aprender.	47
Imagen 23. Relación piezas musicales con emociones y recuerdos.:	47
Imagen 24. ¿Aprender con canciones de película es más divertido?	48
Imagen 25. Instrucciones de estudio en la propuesta de Los Locos Adams.	54
Imagen 26. Teclas que se van a usar en Los Locos Adams ejercicio no 1.	54
Imagen 27. Ilustración de personajes Piratas del Caribe.	55
Imagen 28. Harry Potter Fragmento Variación A.	55
Imagen 29. Harry Potter Fragmento Variación B.	56
Imagen 30. Harry Potter Fragmento Tema Original.	56
Imagen 31. Uso de Canva para el diseño de la cartilla.	63
Imagen 32. Comic Sans para títulos y letras de la partitura.	63
Imagen 33. Portada de “Al Piano con el Cine”.	64
Imagen 34. Poster de Harry Potter.	65
Imagen 35. Actividades complementarias.	65
Imagen 36. Grupo de gramática.	68

Tabla de Tablas

Tabla 1. Información general de los modos griegos	18
Tabla 2. Orden de los modos de más brillante a más oscuro	19
Tabla 3. Estudiantes particulares	34
Tabla 4. Maestros entrevistados	34
Tabla 5. Categorías de las preguntas de las entrevistas.	49
Tabla 6. Análisis de entrevistas	50
Tabla 7. Obras seleccionadas.	52
Tabla 8. Tabla de análisis de las obras y propuesta para el piano.	59
Tabla 9. Descripción del proceso de adaptación de pistas.	61
Tabla 10. Prueba piloto no. 1 Gramática UPN	68
Tabla 11. Prueba piloto no. 1 Gramática UPN	69
Tabla 12. Estudiante no.1. Superman A	71
Tabla 13. Estudiante no.1. Superman B.	72
Tabla 14. Estudiante no.1. Marcha Imperial.	73
Tabla 15. Estudiante no.1. Barbie.	74
Tabla 16. Estudiante no.2. Hakuna Matata	75
Tabla 17. Estudiante no.1 y 2. Across the Stars.	76
Tabla 18. Estudiante no. 1 y 2. El castillo ambulante.	77
Tabla 19. Estudiante no. 1 y 2. Star wars tema principal.	78
Tabla 20. Estudiante no. 2. He's a pirate.	79

INTRODUCCIÓN

La formación pianística ha estado históricamente ligada a un repertorio de corte clásico que, si bien es fundamental, en ocasiones se distancia de las realidades sonoras y los intereses contemporáneos de los estudiantes. En este contexto, las bandas sonoras no solo emergen como un fenómeno cultural de masas, sino como una herramienta pedagógica de alto valor, capaz de articular la técnica interpretativa con la expresividad emocional de manera inmediata. Sin embargo, a pesar de su potencial, se observa una carencia de materiales didácticos que integren formalmente la música del cine en la cátedra de piano como un recurso para el desarrollo de competencias específicas.

De este modo, la finalidad de la presente investigación es proponer un acercamiento pedagógico al piano a través de la música de cine, mediante la interpretación de obras icónicas del séptimo arte. Se busca, por tanto, enriquecer la experiencia estética y técnica del intérprete.

Por consiguiente, el presente proyecto se estructura en cinco capítulos: el primero, los aspectos generales de la investigación, detalla la descripción del problema y la pregunta que orienta este estudio. En este apartado se exponen los antecedentes y la justificación del proyecto, culminando con el planteamiento de los objetivos que buscan validar la música de cine como una herramienta didáctica legítima en la academia.

El segundo capítulo constituye el marco teórico, en el que se contextualiza la naturaleza de las bandas sonoras, sus funciones narrativas, el uso del leitmotiv y los modos musicales en el cine. Asimismo, se explora la enseñanza del piano mediante métodos tradicionales como Suzuki y Bastien, vinculándose con el paradigma del aprendizaje significativo y con la relevancia de la motivación y las emociones en la educación musical. Finalmente, se analizan los dispositivos pedagógicos y los criterios de adaptación del formato orquestal al teclado, estableciendo las estrategias didácticas necesarias para la formación instrumental.

En el tercer capítulo se define el marco metodológico, el cual se inscribe bajo un enfoque de investigación cualitativa de tipo Investigación-Acción-Educativa. Aquí se describe la población objeto de estudio y se detallan los instrumentos de indagación utilizados. Asimismo, se presenta la ruta metodológica dividida en cuatro etapas fundamentales: indagación, diseño, aplicación y valoración del proceso, garantizando un ciclo constante de reflexión y mejora sobre la práctica pedagógica.

El desarrollo metodológico se evidencia en el capítulo cuatro, donde se analizan los resultados de las encuestas y entrevistas a maestros y estudiantes. En esta sección se detalla el proceso de selección y adaptación del repertorio, así como la creación de pistas de acompañamiento y los criterios de diseño de la cartilla titulada "Al cine con el piano". Además, se relata la etapa de aplicación práctica y se reflexiona sobre el impacto del material en la motivación del alumno, planteando una analogía innovadora sobre el rol del docente de piano como un director de cine.

Finalmente, en el capítulo cinco se presentan las conclusiones generales. En estas se enmarcan los hallazgos sobre la conexión emocional lograda a través del repertorio cinematográfico y se resalta la importancia de la didáctica musical como un campo en constante transformación para el quehacer pedagógico contemporáneo.

1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción del problema

La iniciación en el estudio del piano enfrenta actualmente una problemática derivada de la prevalencia de los métodos tradicionales. Estas metodologías, centradas en una rigidez procedimental basada en ejercicios mecánicos y repertorios puramente académicos, suelen descuidar la dimensión motivacional del aprendiz. Si bien el desarrollo de la técnica base es indispensable, la inflexibilidad en la selección del material didáctico genera con frecuencia un desinterés que escala hasta el abandono prematuro del estudio.

Este fenómeno de deserción se agrava cuando existe una desconexión entre el contenido curricular y las preferencias estéticas del estudiante. En la práctica docente, se observa con frecuencia que este desinterés es más crítico cuando el estudio responde a una motivación extrínseca impuesta por el entorno familiar y no a una vocación intrínseca. En tales casos, la falta de autonomía en la elección del repertorio debilita el hábito de práctica diaria y el compromiso con el instrumento.

Ante este escenario, la mediación docente requiere de recursos estratégicos que faciliten la transferencia de competencias técnicas a contextos más significativos. La integración de bandas sonoras en el diseño curricular surge como una respuesta pedagógica efectiva; este recurso permite abordar los objetivos técnicos a través de un lenguaje musical cercano, lo que dinamiza el aprendizaje, fortalece el vínculo afectivo con el piano y favorece la retención del alumno a largo plazo.

Las bandas sonoras representan una oportunidad muy valiosa, ya que presentan elementos útiles melódicos, armónicos y emocionales para aprender a tocar el piano, debido a que contienen una riqueza melódica y armónica que puede ser de mucho provecho para el aprendizaje instrumental. Según Chico, (2021) las bandas sonoras tienen varias posibilidades didácticas de las cuales se puede sacar provecho (p. 21-22).

Para esta investigación se realizó una propuesta dirigida a los docentes que enseñan piano, con el fin de ofrecer una manera sencilla de adaptar las bandas sonoras que suelen preferir los estudiantes. Se presentan diversas herramientas y estrategias que permiten

abordar inicialmente aspectos básicos y avanzar de forma progresiva hacia versiones de mayor complejidad, de modo que una misma obra se convierta en un recurso flexible y útil para la enseñanza.

De este modo, una misma obra puede ser utilizada a lo largo de diferentes etapas del proceso formativo, transformándose en un recurso didáctico flexible y escalable. Esta propuesta busca no solo ampliar el repertorio disponible para la enseñanza, sino también fortalecer la motivación del estudiante y favorecer una relación más significativa con el aprendizaje musical.

1.2. Pregunta de Investigación

¿Cómo pueden las bandas sonoras de producciones cinematográficas ser integradas como recurso pedagógico en la enseñanza inicial del piano, atendiendo a los intereses y motivaciones de los estudiantes?

1.3. Antecedentes

En el ámbito de la formación musical temprana, el uso de bandas sonoras ha emergido como una estrategia didáctica que trasciende el mero interés recreativo para convertirse en un facilitador de la enseñanza musical. Diversas investigaciones y trabajos de grado han documentado cómo el aprovechamiento de estos referentes sonoros facilita la asimilación de conceptos técnicos y teóricos. El presente apartado examina los antecedentes más significativos en la implementación de música cinematográfica dentro del aula, con el propósito de analizar su eficacia como recurso pedagógico y su capacidad para dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje

El primer antecedente corresponde a Montoya Rubiano (2007), en su artículo *La música de cine como estrategia educativa* (Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete, pp.100-101), donde plantea las bandas sonoras como estrategia para la enseñanza musical. Montoya comenta que la música debe ir a la par de los nuevos modelos de educación y la música para cine es una excelente herramienta para este fin. Montoya comienza su escrito con un párrafo de Aróstegui, donde el mismo plantea:

En pedagogía, la enseñanza de los medios audiovisuales está comprendida dentro de la rama denominada de “nuevas tecnologías” o de las “tecnologías de la información y la comunicación”. La parte dedicada a los ordenadores y a internet está mucho más desarrollada e investigada. La de los medios audiovisuales, cuando se trabaja en el

aula, está dedicada a la parte visual. Existe, pues, una necesidad por explicitar una música que suele pasar desapercibida para la mayor parte del público (De Aróstegui Plaza, 2005: 333, como se citó en Montoya, 2007, p. 100-101).

Para Montoya, las bandas sonoras facilitan el acercamiento de los estudiantes a la música y constituyen un recurso valioso. De manera similar, esta investigación analiza los aspectos necesarios para aprovecharlas en la enseñanza del piano.

Del mismo modo, Palacín Fábregas (2013), en su trabajo de grado *Enseñanza/aprendizaje de la música a través del cine: una propuesta didáctica para el tercer ciclo de Educación Primaria* (pp.19-20), habla sobre cómo las bandas sonoras sirven para enseñar música, demostrando nuevamente que las mismas son una gran herramienta, la cual no se debe reducir a una actividad lúdica sin propósito, sino que por el contrario debe tener la finalidad de desarrollar las capacidades auditivas, expresivas y la sensibilidad hacia la música. En esta investigación Palacín propone diversas actividades que involucran la música de cine con un grupo de estudiantes, para poner a prueba las diferentes características que pueden usarse de la música de cine para la enseñanza musical.

También se encontró el trabajo de grado de Fisco Quevedo (2018), *Estrategias pedagógicas para la motivación hacia los procesos de desarrollo musical en adolescentes* (pp. 15-17), en el cual se aborda la motivación de los estudiantes en el aprendizaje. Fisco (2018) afirma: “Es importante que el docente encuentre las mejores estrategias para mejorar la motivación en sus estudiantes por aprender, con el fin de que la clase sea de su interés y un reto para su desarrollo académico.” (p.17). Bajo esta perspectiva, considerando que las bandas sonoras generan un alto nivel de interés en la mayoría de las personas, es posible potenciar la motivación del estudiante, lo cual favorece tanto la permanencia como el compromiso en el aprendizaje del instrumento.

Esta investigación se dio en un grupo de estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional (IPN), se evidencia como se ponen a prueba varias clases para verificar el nivel de motivación de estos, y cómo aumentarlo. Fisco (2018). Es fundamental entender primero cómo nace la motivación en el alumno; solo con esa base el docente puede diseñar estrategias reales para despertarla y mantenerla durante las clases. Nos deja en claro que es la motivación al citar a Carpi, Gómez, Gorayeb, Guerrero y Palmero (2011):

La motivación ha sido explicada como la fuerza que inicia una acción a partir de variables internas, ya sean fisiológicas o psicológicas –como la pulsión-, o bien, como un conjunto de variables externas a la persona. (...) La motivación es entendida como un proceso dinámico, interno, que se manifiesta a través de la intensidad, fuerza y dirección de la acción que se lleva a cabo. (De Carpi, Gómez, Gorayeb, Guerrero y Palmero, 2011, p.97, citado por Fisco, 2018, p.36).

Bajo esta perspectiva, las bandas sonoras actúan como un estímulo externo capaz de activar un interés genuino en el estudiante. El propósito de este trabajo de grado es analizar cómo dicho recurso facilita el tránsito hacia una motivación intrínseca más sólida, logrando que el aprendizaje del piano sea un proceso significativo y autónomo

En el trabajo de grado Rodríguez Peña (2020), *Al solfeo con Disney: Propuesta didáctica en estudiantes de música de contextos no formales para el aprendizaje de la gramática musical por medio de las canciones de bandas sonoras de películas animadas de Disney* (p.15), se utiliza la música de varias películas de Disney para promover el aprendizaje significativo. Rodríguez afirma “Por esta razón, en la búsqueda de nuevas herramientas que motiven el interés de los estudiantes por el aprendizaje del lenguaje musical, se plantea el uso de aquellas canciones cercanas al recuerdo dejado por las películas de Disney” (p.15). Este enfoque respalda la idea de que las bandas sonoras constituyen una herramienta valiosa para la enseñanza musical, no solo por su cercanía con el estudiante, sino por la riqueza de elementos musicales que contienen. En el caso del presente trabajo, esta perspectiva se retoma desde un énfasis distinto: el desarrollo de una guía orientada al docente, cuyo objetivo principal es proporcionar herramientas didácticas para la enseñanza del piano.

Así mismo, Rodríguez (2020) en dicho estudio se evidencia que el aprendizaje significativo se alcanza al vincular el solfeo con canciones de Disney, integrando así los conocimientos técnicos con las experiencias previas del alumnado. Este enfoque refuerza la premisa de la presente investigación, la cual busca fomentar un aprendizaje profundo del piano mediante el uso de bandas sonoras cinematográficas como puente entre el contenido académico y el contexto emocional del estudiante

1.4. Justificación

El aprendizaje de piano suele ser muy codiciado en la actualidad, muchas personas quieren tocar este instrumento, bien sea por afición, por un logro personal, o en algunas ocasiones por llegar a ser profesional en el mismo. A lo largo de este camino se encuentran diferentes obstáculos, como la desmotivación, la monotonía en los métodos tradicionales, o incluso la discrepancia entre las expectativas iniciales y la realidad que implica el estudio de este instrumento.

Ante este panorama, como docentes necesitamos herramientas complementarias que logren captar y sostener el interés del estudiante. Lo ideal es que estos recursos sean versátiles y se ajusten a cada nivel técnico, pero no siempre están disponibles de forma accesible. Por ello, este trabajo de grado propone a las bandas sonoras como una alternativa didáctica eficaz, ofreciendo además una guía práctica para adaptarlas progresivamente a diferentes grados de dificultad.

En este sentido, la propuesta se basa en la selección y el arreglo gradual de temas cinematográficos diseñados para la enseñanza en principiantes. Para la conformación de este repertorio, se consideraron los siguientes criterios:

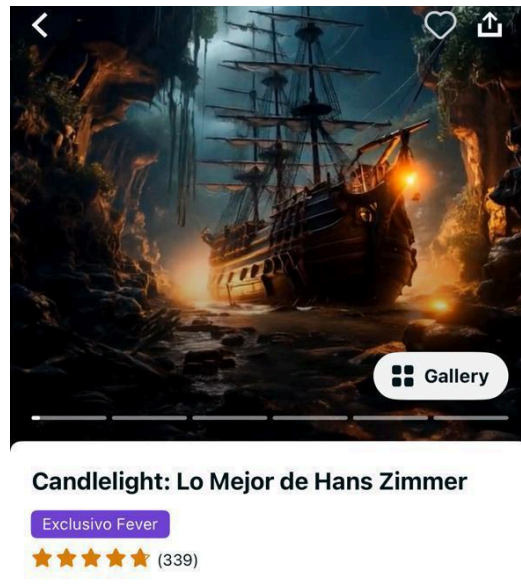
- Conexión emocional y motivación: Las bandas sonoras están asociadas a experiencias significativas, lo que a su vez aumenta el interés y compromiso del estudiante.
- Dimensión psicológica de las bandas sonoras.
- Estructura musical accesible: La música de cine suele tener patrones melódicos y armónicos que pueden adaptarse de manera fácil a distintos niveles de dificultad
- Desarrollo progresivo de habilidades: Gracias a el avance progresivo en el instrumento, se favorece el crecimiento técnico del estudiante.

Para comprender por qué las bandas sonoras son una herramienta tan potente hoy en día, es necesario observar lo que sucede fuera del aula. Si bien este género siempre ha gozado de popularidad, en la actualidad ha cobrado una fuerza renovada dentro de la cultura musical masiva, posicionando como un referente emocional para personas de todas las edades.

Esta relevancia cultural se evidencia en el éxito de propuestas como *Candlelight: Hans Zimmer*. Esta línea de conciertos a nivel mundial, que se caracteriza por tributos a la luz de las velas, ha logrado llenar auditorios completos basando su atractivo exclusivamente en la música de cine (ver Imagen 1). Un fenómeno similar ocurrió en el contexto local con el concierto *Hans Zimmer vs John Williams*, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el Movistar Arena. En este evento, el interés fue tal que se vendieron todas las

entradas, logrando un lleno total en uno de los escenarios más grandes de la ciudad (ver Imagen 2).

Imagen 1. *Candlelights: lo mejor de Han Zimmer.*

Nota. Imagen tomada de la página oficial de fever, evento *candlelights*.

Imagen 2. *Hans Zimmer vs John Williams 2025*

Nota. Imagen tomada de tuboleta.com

Este protagonismo, impulsado también por plataformas como **Fever**, confirma que las bandas sonoras han trascendido la pantalla para convertirse en experiencias sinfónicas que el

público busca y valora profundamente. Al articular este fenómeno con la enseñanza del piano, se abre una oportunidad pedagógica invaluable: si estas piezas logran movilizar a miles de personas en un concierto, tienen el mismo potencial para transformar la motivación del estudiante en el aula. Utilizar este repertorio no es solo una elección de canciones, sino una estrategia para conectar el aprendizaje técnico con un lenguaje musical que ya tiene un impacto real en la vida y el gusto del estudiante de piano.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Contribuir desde la adaptación y el análisis de las bandas sonoras, a los procesos de enseñanza y aprendizaje del piano a través de la propuesta de una herramienta didáctica, para la enseñanza del mismo

1.5.2. Objetivos específicos

1. Analizar y adaptar las bandas sonoras con el fin de aprovechar sus beneficios en la enseñanza del piano.
2. Diseñar los componentes de la herramienta didáctica, incluyendo estrategias de enseñanza y materiales didácticos tales como: partituras adaptadas a cada nivel, guías de estudio y pistas de acompañamiento.
3. Aplicar la herramienta didáctica en un grupo piloto de estudiantes principiantes, observando su impacto en la motivación y la comprensión musical.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Bandas Sonoras

2.1.1. Definición de bandas sonoras

Las Bandas Sonoras Originales actúan bajo el concepto de *valor añadido*, definido por Michel Chion (1993) como 'el valor expresivo e informativo con el que el sonido enriquece una imagen dada, hasta hacer creer que esta información o esta expresión se desprende de modo natural de lo que se ve' (p. 11). De este modo, la música cinematográfica no es un elemento decorativo, sino un recurso técnico que guía la percepción emocional del espectador.

En este contexto, la eficacia de la música cinematográfica para orientar el sentido narrativo reside en su estructura interna y en el uso de diversos recursos compositivos. Al respecto, la selección de **modos musicales** específicos se convierte en un factor determinante para la construcción de atmósferas sonoras, ya que estos poseen la capacidad de articular significados psicológicos en el oyente. Como señalan Morricone y Miceli (2013), la música en el cine no debe entenderse como un elemento aislado, sino como un sistema que interactúa con la imagen para generar una 'dimensión psicológica' que completa la experiencia estética (p. 64). Por lo tanto, el estudio de la modalidad no es meramente técnico, sino una herramienta esencial para comprender el lenguaje expresivo y la función pedagógica de las bandas sonoras.

2.1.2. Funciones principales de las bandas sonoras

En el universo audiovisual, las bandas sonoras tienen la capacidad de cumplir diversas funciones que son el resultado de un proceso creativo conjunto entre el director y el compositor. Esta planificación previa busca generar una atmósfera específica y evocar en el espectador la sensación deseada en cada escena. De acuerdo con este propósito, se identifican como funciones principales las siguientes

Función de Evocar emociones: La música cinematográfica también puede crear y conectar con las emociones entre la pantalla y el público. Kalinak (2010). Las bandas sonoras

pueden llevar al espectador de un momento lleno de felicidad, casi éxtasis, a un momento de puro dolor, donde se siente cada nota pesada y llena de tristeza o melancolía.

Función Psicológica: A diferencia de la función emocional, esta juega con la psiquis del espectador, quien no solo se deja llevar por el sentimiento, sino que busca un sentido lógico a lo que percibe. Un claro ejemplo es cuando en las películas de **suspense**, la música introduce disonancias en escenas visualmente tranquilas, obligando al cerebro a interpretar un peligro oculto. Como señala **Chion (1993)**, esto genera un "valor añadido" donde el sonido aporta una información cognitiva que la imagen omite, transformando la percepción lógica de la realidad en pantalla.

Función de caracterizar un personaje: La música es uno de los estímulos emocionales más poderosos del cine, invitándonos a empatizar con los personajes en pantalla. Kalinak (2010). Un claro ejemplo de esta función es la banda sonora de *Star Wars*, del compositor John Williams, como expresa Jaime Altozano “hay muchas relaciones entre los más de 50 temas que componen esta banda sonora” (Jaime Altozano, 2017, 0m28s), refiriéndose a que hay un tema para cada uno de los personajes. Williams utiliza los modos para dar una personalidad a cada uno de sus personajes a través de la música.

2.1.3. El Leitmotiv

El leitmotiv es un vocablo del alemán compuesto por dos palabras: *Leit* que significa “guía” y *Motiv* que significa “motivo”, (Constans, 2025). En la música para cine se toma para asignarle un motivo corto, pero altamente reconocible a un personaje, objeto, situación, o lugar. Es un recurso bastante usado en las bandas sonoras, gracias a que ayuda a que los espectadores puedan escuchar algo conocido, lo que genera una experiencia más significativa. Algunos ejemplos representativos son:

- John Williams en *Star Wars* (1977), a cada uno de los personajes les asigna un *leitmotiv*, haciendo uso de los modos griegos, como por ejemplo el tema de Yoda es una melodía en modo Lidio el modo más brillante. Por el contrario, a Darth Vader le asigna una melodía en modo Eólico que es más lúgubre.
- Nino Rota en *El Padrino* (1972), con el tema de *El Padrino*, usando el modo Eólico, nuevamente para transmitir melancolía y derrota

- Hans Zimmer en *El Rey León* (1994), con el tema de Simba, *This Land*, logra evocar diferentes emociones, esta obra es completamente maravillosa, ya que si se escucha de principio a fin es un paseo por toda la historia de la película, comenzando con un tema tímido y dulce, pasando por un tema trágico y triste, y termina con un tema bastante enérgico y festivo.
- Danny Elfman en *Spider-Man* (2002-2007), representa la dualidad entre un chico común y un nuevo héroe.
- Ennio Morricone en *The Mission* (1986), representa a Gabriel con una bella melodía interpretada en un clarinete, que evoca ternura y esperanza.
- Ennio Morricone en *Cinema Paradiso* (1988), representa a “Toto” y como se transforma a lo largo de la película, jugando esta vez con la misma melodía, pero distintos timbres, para representar la madurez y la evolución de Salvatore Di Vita.

En conclusión, de este apartado, propongo que el Leitmotiv constituye el elemento de cohesión más fuerte en la arquitectura de las bandas sonoras. Su empalme a un semántico personalizado, auto aprendido por el público, y su asociatividad funcional llegan a la profundidad de un significante por un par de razones. No es solo una melodía que se repite a lo largo de una película, es un signo que comparte los rasgos de la evolución, que, simultáneamente, sigue y crea su propia trayectoria en la línea dramática.

Mediante el Leitmotiv, el músico crea un diálogo subconsciente con la gente, haciendo posible que un personaje, un objeto o un concepto abstracto obtenga una identidad musical inconfundible. Esa técnica permite que la música se eleve, ya no es solo acompañamiento, transformándose en un narrador oculto, prediciendo eventos, desvelando intenciones secretas, o despertando memorias emotivas, todo sin letras. Por último, el Leitmotiv en cine convierte la vivencia auditiva en un conjunto de referencias semánticas que orientan la apreciación del observador y brindan coherencia estructural a la pieza audiovisual.

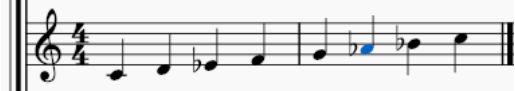

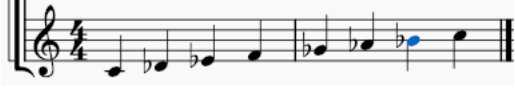

2.1.4. Los modos usados en las bandas sonoras

Los modos son escalas (es decir, notas ordenadas en tonos y semitonos) que tienen distinto color o color particular. Estos se usaban desde la antigua Grecia, y aún hoy en día en la armonía moderna cumplen un papel importante. Los modos se forman a través de dos grandes estructuras, el modo Jónico, más conocido como mayor y el modo Eólico, más conocido como menor.

Existen dos formas de comprender los modos. La primera es de manera relativa, que, como su nombre lo indica “guarda relación con alguien o con algo” (Real Academia Española, s.f., definición 1). Y la segunda manera de comprenderlos es la manera paralela, en donde cada modo se piensa como una estructura establecida con anterioridad. Para dejarlo en claro, los modos de manera relativa tienen las mismas notas, pero distinto centro tonal y los modos de forma paralela tienen el mismo centro tonal pero distintas notas.

En la siguiente tabla se mostrará cada uno de los modos con su estructura de manera paralela, resaltando su nota característica y la sensación de brillante a oscuro que se percibe, tomado de Jaime Altozano en la explicación de Star Wars:

Tabla 1. Información general de los modos griegos

Modo	Ejemplo con centro en Do	Nota Característica	Escala de Brillo
Jónico (Mayor)		El cuarto y séptimo grado natural	
Dórico		El sexto grado becuadro	
Frigio		El segundo grado bemol	
Lidio		El cuarto grado sostenido	
Mixolidio		El séptimo grado bemol	
Eólico (menor)		El sexto grado bemol	
Locrio		El quinto grado bemol	

Nota: Creación propia, inspirado en el video de Jaime Altozano, 2017.

Como podemos ver en la tabla 1, cada modo tiene una nota característica. Es importante recordar que los modos Lidio y Mixolidio toman como guía al modo Jónico, mientras que los modos Dórico, Frigio y Locrio toman se guían del modo Eólico. Por eso comparten las mismas alteraciones, pero solo se toma en cuenta la nota característica del modo.

Por ejemplo, para formar Do Locrio es más sencillo partir de las notas alteradas en Do Eólico o Do menor, que en este caso son Mi, La y Si bemoles, y luego aplicar las modificaciones propias del modo Locrio según su estructura, que serían Segundo y Quinto bemoles. La nota característica es el Quinto bemol, pues es lo que le da su carácter particular.

Otro aspecto a tener en cuenta en la Tabla 1, es la “escala de brillo” que se le otorga a los modos desde el más brillante o feliz al más oscuro o triste, la siguiente tabla toma como referencia el video “Análisis de las Banda Sonora de Star Wars” de Jaime Altozano:

Tabla 2. Orden de los modos de más brillante a más oscuro

Modos	Orden del más Brillante al más Oscuro
Lidio	
Jónico/ Mayor	
Mixolidio	
Dórico	
Eólico/ menor	
Frigio	
Locrio	

Nota. Creación propia. Inspirada en video de Jaime Altozano.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, que los modos pueden jugar un papel muy importante en el manejo de las emociones a través de la música, estos se usan bastante en las bandas sonoras, ya que con una nota característica se puede llegar a percibir una emoción feliz o una emoción triste.

En el análisis de Jaime Altozano titulado *Análisis de la Banda Sonora de Star Wars*, se observa cómo John Williams usa los modos musicales para transmitir emociones específicas. El modo lidio se asocia con heroísmo y triunfo, mientras que los modos menor y frigio reflejan oscuridad y conflicto interno de los personajes (Altozano, 2017).

El modo dórico representa situaciones de transición o ambigüedad moral, y la relación entre los diferentes modos genera contrastes emocionales que refuerzan la narrativa de la historia y los estados de ánimo de los personajes. Así, los modos musicales se convierten en herramientas fundamentales para expresar y potenciar las emociones con la banda sonora (Altozano, 2017).

2.2. La enseñanza del piano

La enseñanza del piano ha sido históricamente un proceso de alta exigencia técnica y disciplina intelectual. Basada en una tradición académica rigurosa, la formación inicial se ha estructurado tradicionalmente a través de métodos que priorizan la alfabetización musical mecánica, el control postural y la repetición de patrones técnicos. Estos enfoques, aunque fundamentales para consolidar una base sólida en la ejecución del instrumento, suelen fundamentarse en un repertorio de corte clásico o folclórico europeo que, en muchas ocasiones, resulta ajeno a la realidad sonora y al entorno cultural de las nuevas generaciones de estudiantes.

En este sentido, el aprendizaje del piano se enfrenta al reto de la desconexión emocional. Al centrar los esfuerzos pedagógicos casi exclusivamente en el cumplimiento de metas técnicas y la lectura de partituras estandarizadas, se corre el riesgo de convertir el estudio instrumental en una actividad meramente traslativa, donde el estudiante reproduce símbolos sin una vinculación directa con su imaginario personal. Como señala Hemsy de Gainza (2002), cuando la pedagogía musical se torna excesivamente formalista y desatiende

la subjetividad del alumno, la motivación intrínseca tiende a disminuir, transformando la práctica diaria en una tarea obligatoria en lugar de una experiencia expresiva.

Por lo tanto, es necesario reflexionar sobre la vigencia de los recursos didácticos utilizados en el aula de piano. Si bien la técnica es innegociable para el dominio del instrumento, la selección del repertorio no debe ser un elemento estático. El desafío actual de la pedagogía pianística no radica en sustituir la técnica tradicional, sino en **resignificarla** a través de materiales que, manteniendo el rigor educativo, logren una resonancia afectiva en el aprendiz. Es en este punto donde la música cinematográfica se posiciona como una herramienta estratégica, capaz de sostener la exigencia de los métodos tradicionales mientras ofrece un contenido que el estudiante reconoce, valora y desea interpretar.

2.2.1. Método Suzuki y Bastien en la enseñanza del piano

La enseñanza del piano a nivel inicial ha estado históricamente marcada por metodologías que buscan equilibrar el desarrollo técnico con la sensibilidad artística del estudiante. Dentro de este panorama, los métodos de Shinichi Suzuki y James Bastien aparecen como dos de los pilares más influyentes, aunque parten de concepciones pedagógicas diferentes. El método Suzuki, conocido como el enfoque de la "Lengua Materna", propone que la música debe aprenderse de la misma forma en que un niño adquiere su idioma: primero a través de la escucha y la imitación, y mucho después mediante la lectura de partituras. Como señalan Bigler y Lloyd-Watts (1999), este enfoque trasciende la mera ejecución instrumental, enfocándose en el desarrollo del potencial humano y la disciplina a través de un entorno de apoyo constante y repetición auditiva.

Por otro lado, el Método Bastien representa un enfoque más formal y estructurado hacia la alfabetización musical. Desde sus primeras lecciones, prioriza la relación visual entre la nota en el pentagrama y la tecla en el piano, introduciendo conceptos teóricos y técnicos de manera simultánea. Si bien este sistema es sumamente eficaz para consolidar una base de lectura sólida, en ocasiones puede percibirse como un proceso puramente mecánico si no se complementa con repertorios que despierten un interés genuino en el alumno.

En este contexto, el análisis de ambos métodos permite identificar un espacio de oportunidad pedagógica: mientras Suzuki aporta la conexión auditiva y emocional, y Bastien la estructura técnica, el uso de las bandas sonoras en este trabajo de grado busca actuar como

un puente. Se pretende integrar la rigurosidad de estos métodos tradicionales con la significatividad de la música cinematográfica, logrando que el aprendizaje no sea solo una meta técnica, sino una experiencia estética motivadora desde la primera etapa de formación.

El método Suzuki se destaca por su organización se distingue por sus grados de dificultad progresivos, que permiten al estudiante avanzar gradualmente, desarrollando habilidades técnicas y musicales de manera sistemática y adaptada a su ritmo de aprendizaje (Bigler & Lloyd-Watts, 1999). Esta progresión facilita que los alumnos construyan una base sólida de enfrentar repertorios más complejos.

A continuación, se presenta el ejemplo del método Suzuki de variaciones del ritmo con la obra *Twinkle, Twinkle, Little Star*, conocida en Latinoamérica como Estrellita. Se presentan diversas variaciones del mismo tema para facilitar la aproximación al tema principal de manera sencilla, además de generar una mayor recordación en el estudiante. También se trabajan la mano derecha y la mano izquierda por separado. A continuación, se muestra ejemplo de las variaciones y el tema de Estrellita:

Suzuki inicia su primer método de piano con la Variación A, donde se utiliza la famosa melodía de Estrellita, realizando cambios en el motivo rítmico, agregando cuatro semicorcheas y dos corcheas por cada cambio de nota. Véase *Imagen 1*.

Imagen 3. Variación A. Estrellita.

Twinkle, Twinkle, Little Star Variations
キラキラ星 変奏曲

Shinichi Suzuki
鈴木 鎮一

Variation A

Nota. Fragmento extraído de *Suzuki piano school volume 1*.

Son tres variaciones en total, sin incluir la Variación D, que es el tema principal y conocido de Estrellita, véase *Imagen 3*. En cada variación Suzuki divide las manos, para que el estudiante primero aprenda mano derecha y luego aprenda mano izquierda, manteniendo el

motivo ritmo-melódico y la misma dificultad para ambas manos al tocarlas. Además, la mano izquierda se presenta en clave de Fa. Véase *Imagen 2*.

Imagen 4. *Variación B mano Izquierda. Estrellita.*

Nota. Fragmento extraído de *Suzuki piano school volume 1*.

Imagen 5. *Tema Estrellita.*

16

Variation D

Musical score for Variation D, Estrellita. The score is written in treble clef with a common time signature (C). It consists of four staves of music. The first staff starts with a measure number 1. The second staff starts with a measure number 7. The third staff starts with a measure number 5. The fourth staff starts with a measure number 7. The music features a sequence of eighth and sixteenth notes with various fingerings indicated by numbers 1 through 5.

Teacher may play accompaniment with students for all the Twinkle variations.

Nota. Fragmento extraído de *Suzuki piano school volume 1*.

Por su parte, el método Bastien introduce al estudiante de manera gradual, comenzando con la mano derecha, lo que permite concentrarse en la técnica y la lectura de notas sin sobrecargar la coordinación entre manos. Además, ofrece nombre de notas, digitaciones, instrucciones de estudio y ejercicios dependiendo del nivel, favoreciendo un

aprendizaje estructurado y guiado (Bastien, 2003). Esta metodología gradual complementa enfoques que priorizan la motivación, creatividad y comprensión musical.

El método de Bastien se caracteriza por un enfoque progresivo y visualmente atractivo, diseñado para mantener la motivación del estudiante desde las primeras lecciones. En sus niveles iniciales este método presenta ejercicios sencillos que ayudan al alumno a desarrollar la coordinación entre ambas manos en un proceso lento pero importante (véase Imagen 4).

Imagen 6. Bastien Elemental A. Ejemplo

★ Sigue las instrucciones para el estudio de la página 8.

Posición de la Mano Derecha

★ Plica hacia arriba (♩) = toca con M.D.

Canción de Marcha

Mano Derecha

2 3 4 3 2 3 4

Mar - cael pa - so al ca - mi - nar.

4 3 2 3 4 3 2

Mar - cha - le - gre sin ce - sar.

Nota. Fragmento tomado del método Bastien Elemental A

A lo largo del método de Bastien Elemental A se incluyen diversas sugerencias de estudio, además del uso de digitaciones, posiciones de la mano y representaciones visuales de las notas en el piano. También se incorpora el acompañamiento del maestro y la escritura de las notas como apoyo, facilitando el aprendizaje y evitando la frustración del estudiante. Véase Imagen 5, 6 y 7. Todos los siguientes ejemplos forman parte del libro Piano para el pequeño estudiante Elemental A.

Imagen 7. Ejemplo. Notas en el pentagrama. Bastien.

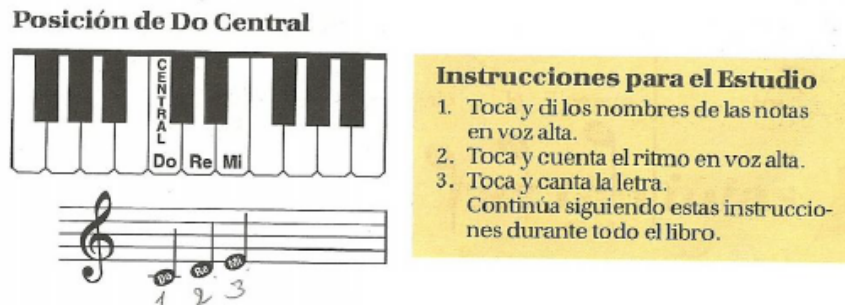
Notas en Grados

Hacia arriba

Hacia abajo

Nota. Fragmento tomado del método Bastien Elemental A

Imagen 8. Guía visual del piano e instrucciones de estudio.

Nota. Fragmento tomado del método Bastien Elemental A

Imagen 9. Sugerencias para el maestro.

Nota. Fragmento tomado del método Bastien Elemental A

Al analizar las metodologías de Suzuki y Bastien, se observa cómo ambos aportan recursos valiosos desde ángulos distintos. Mientras que **Suzuki** se enfoca en que el alumno desarrolle primero su oído, su memoria y su capacidad expresiva mediante la imitación y la escucha, **Bastien** pone el énfasis en que el estudiante comprenda la música de manera visual.

Este último se centra en una lectura progresiva y en una técnica sólida, apoyada en materiales que facilitan la comprensión de la partitura y la disposición del teclado junto con la ubicación de las manos en el piano, haciendo de este proceso algo mucho más accesible.

2.3. Aprendizaje Significativo en la Educación Musical

El aprendizaje significativo es un enfoque pedagógico planteado por el psicólogo educativo David Ausubel (1980), quien lo define de la siguiente manera:

La esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en que ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial

(no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe, señaladamente algún aspecto esencial de su estructura de conocimientos [...]. El aprendizaje significativo presupone tanto que el alumno manifiesta una actitud hacia el aprendizaje significativo [...] como que el material que aprende es potencialmente significativo para él. (p. 56)

Los principios de este enfoque plantean que el material debe ser significativo, el aprendiz debe contar con buena disposición en el momento de recibir la información y conocimientos previos relacionados, que le permitan conectar el aprendizaje con experiencias y conceptos ya asimilados, además enfatiza en la retención de conocimiento a largo plazo, por lo tanto en la educación musical esto implica no solo repetir ejercicios constantemente, si no relacionar melodías con la creatividad, emociones y experiencias, para obtener un aprendizaje más completo y motivador.

En el contexto de la enseñanza del piano el aprendizaje significativo se puede aplicar relacionando habilidades técnicas con la creatividad y emociones del estudiante, desarrollando lecciones coherentes con la personalidad, por ejemplo, enseñar con canciones que el alumno ya conoce, tales como bandas sonoras de películas, canciones populares, activando la motivación y permitiendo la conexión con el material, de tal manera que se evalúen los conceptos ya adquiridos como ritmos básicos y posteriormente a partir de ello introducir nuevos contenidos como armonías complejas.

Según Novak y Cañas (2008), coautores de trabajos sobre mapas conceptuales inspirados en Ausubel, un mapa conceptual es un elemento práctico que cognitivamente favorece la enseñanza y el aprendizaje, representando una proyección muy práctica del aprendizaje significativo, constituyéndose en un modelo de destrezas y habilidades. En el piano, esto podría significar empezar con una melodía simple que el estudiante reconoce, y gradualmente añadir variaciones técnicas, lo que no solo mejora la comprensión musical, sino que reduce la desmotivación al hacer el proceso más intuitivo y personal. De esta manera, el aprendizaje deja de ser pasivo para convertirse en un diálogo activo entre lo conocido y lo por descubrir. Por lo tanto, las bandas sonoras promueven el aprendizaje significativo en un contexto emocional y cultural en donde el eje central es la música.

Desde el enfoque de Ausubel composiciones de películas o series podrían ser activadores previos creando enlaces que permitan la integración de nuevos conceptos, Un

ejemplo podría ser la banda sonora de “El Rey León” de Hans Zimmer que posibilita contextualizar elementos como el ritmo en una narrativa conocida, activando emociones de nostalgia, aventura o tristeza que pueden conectar con experiencias previas del alumno, generando conexión emocional y haciendo que la práctica tenga un sentido más allá de la repetición, como señala Sloboda (2015) en su análisis sobre psicología de la música, la música cinematográfica favorece la retención cognitiva, alineándose con el principio del aprendizaje significativo.

2.4 Motivación y Emociones en el Aprendizaje Musical

La motivación y las emociones son el impulso para el aprendizaje musical, ya que promueven la pasión y el interés por practicar y expresar emociones y sentimientos al momento de tocar el piano. Uno de los principales referentes en este campo es Mauricio Weintraub en su libro "Música y emociones: Una mirada integral del intérprete de música" (2016), afirma que:

Ningún niño piensa en otra cosa más que en conectarse con el sonido. En realidad, cuando un niño se siente movido por el hecho musical ni siquiera piensa. Simplemente (aunque nada hay en realidad de simple) se siente movido. El niño se encuentra movido por la Música, por el sonido. Hay algo allí, en el sonido que lo atrae, le encanta, lo atrapa. El niño experimenta así un tender hacia el sonido. No puede no ir hacia aquello que lo llama, a la vez, desde afuera y desde dentro de sí. (p. 65).

Weintraub plantea que las emociones son el centro del proceso musical, tanto para el aprendizaje, composición e interpretación. Así mismo él cree que el miedo se manifiesta en tres ámbitos en donde surge el miedo escénico: el emocional, donde las inseguridades personales interfieren; el musical, relacionado con la técnica y la precisión; y el existencial, que toca preguntas profundas como "¿para qué hago música?" o "¿para quién?". Según Weintraub (2016), la manera de superar estos miedos es relacionando el aprendizaje con una conexión emocional, afirmando que:

El aspecto emocional es sin dudas el aspecto más complejo, más subjetivo y, porque no, más controvertido en el vínculo que el Intérprete (profesional o en formación) establece con la obra. Parte de esta complejidad se centra en el hecho de que también suele ser el aspecto menos estudiado y por lo tanto el más desconocido. En este sentido, como en general ocurre, solemos denominar complejo a lo que menos conocemos. (p. 277)

En este orden de ideas se puede afirmar que la emocionalidad positiva puede favorecer el proceso de aprendizaje al motivar y conectar el alumno hacia la música, a través de la alegría, la curiosidad que a su vez facilitan la retención de sonidos y melodías, no solo memorizando si no experimentando la música y es posible plantear que las bandas sonoras generan impacto profundo en la motivación, que según Estrada (2018):

La motivación interna, también conocida como motivación intrínseca, sucede cuando las personas actúan espontáneamente por interés propio, por lo que, en muchas ocasiones, genera sensación de satisfacción, libertad, autonomía, eficiencia, capacidad, afinidad y/o agrado; por eso, dicha motivación se asocia con la persistencia en una tarea y con el bienestar psicológico general de cualquier individuo. Por otro lado, la motivación externa o extrínseca se relaciona con el interés que despiertan los incentivos, recompensas o consecuencias que ocurren en el ambiente, los cuales tienen diversas naturalezas (p.14).

Así mismos compositores como John Williams, Hans Zimmer o Howard Shore han creado obras maestras que despiertan emociones profundas, por ejemplo, tocar la banda sonora de *El Señor de los Anillos* puede transportar al alumno a un mundo de fantasía y magia que crea una atmósfera de aventura en el momento de la práctica, aumentando el compromiso e interés. Complementariamente Hallam (2010), afirma que materiales que contienen carga emocional pueden mejorar la motivación y por ende la retención, esto a través de la activación de áreas del cerebro relacionadas con el bienestar y la memoria, sugiriendo que los efectos positivos de la interacción con la música en el desarrollo personal y social solo ocurren si es una experiencia agradable y gratificante.

Para fomentar la motivación se pueden aplicar estrategias que conecten la narrativa y el sentimiento de las bandas sonoras en el proceso de enseñanza, esto mediante partituras adaptadas en niveles donde cada etapa active una emoción, por ejemplo, iniciar con temas alegres y sencillos para generar confianza, y avanzar a piezas más complejas que activen creatividad e improvisación. Siguiendo a Weintraub (2016), esto implica guiar al estudiante a experimentar las emociones de la obra. Como sugiere Sloboda (2015) “La destreza musical se adquiere mediante la interacción con un ambiente musical. Consiste en la ejecución de alguna acción culturalmente específica en relación a los sonidos de la música. Sin embargo, la destreza musical se construye a partir de una base de capacidades y tendencias innatas. Todo progreso humano implica construir sobre algo que se encuentra ya presente” (p. 450).

2.4.1. La dimensión psicológica de la banda sonora como catalizador del aprendizaje

Para entender realmente por qué las bandas sonoras tienen tanto impacto en una clase de piano, no podemos quedarnos solo en la superficie de que son canciones conocidas. Hay algo más profundo que ocurre a nivel mental: la dimensión psicológica. Esta función es la que logra que la música no sea un simple adorno, sino que se convierta en un puente emocional para el estudiante. Al respecto, autores como Morricone y Miceli (2013) explican que la música en el cine construye una "dimensión psicológica" que le da sentido a lo que vemos. Llevando esto al piano, significa que cuando el alumno toca un tema de una película, no solo está moviendo los dedos; está activando recuerdos, imágenes y sensaciones que ya tiene guardados.

Este proceso es fundamental en las primeras etapas de formación, donde la técnica suele ser el mayor obstáculo. Si el estudiante siente una conexión real con la melodía, esa "barrera técnica" se vuelve mucho más pequeña. Aquí es donde entra lo que David Ausubel define como aprendizaje significativo. En lugar de pedirle a un principiante que aprenda escalas sin contexto, le estamos dando un lenguaje que ya entiende psicológicamente. La banda sonora le permite al alumno "sentir" la música antes de saber explicar teóricamente.

Al final, lo que logramos al aprovechar esta dimensión es que la motivación deje de depender solo de la disciplina y pase a ser algo más natural. Cuando el estudiante logra que el piano suene como esa escena que lo emocionó en el cine, se genera una satisfacción personal que refuerza su compromiso con el instrumento. En pocas palabras, la dimensión psicológica transforma la práctica diaria: deja de ser una obligación mecánica para convertirse en una forma de expresión personal que mantiene vivo el interés por aprender.

2.5. Del formato orquestal al teclado: Criterios de análisis y adaptación pedagógica

La transición de una partitura orquestal de gran formato hacia una versión para piano solo, especialmente enfocada en la enseñanza inicial, requiere un proceso riguroso de transposición didáctica. Según Chevillard (1991), este proceso implica transformar el "saber sabio" (la composición original compleja) en un "saber enseñado" que sea accesible para el aprendiz sin que pierda su esencia. En el caso de las bandas sonoras, el reto es doble:

debemos simplificar la técnica manual, pero manteniendo intacta la identidad sonora que el estudiante reconoce de la pantalla.

Para lograr esto, el primer paso es un análisis estructural de la obra. Como sugiere Juan Carlos Asuar (1982), es necesario identificar los parámetros fundamentales de la pieza: su célula rítmica, su contorno melódico y, sobre todo, su armonía. Al adaptar para principiantes, se prioriza la jerarquía melódica; es decir, asegurar que la melodía principal sea cómoda para la mano derecha, mientras que la mano izquierda cumple una función de soporte armónico simplificado, a menudo utilizando bajos fundamentales o quintas, evitando grandes saltos que puedan frustrar al estudiante.

Asimismo, en este proceso de arreglo, la "dimensión psicológica" que mencionamos antes juega un papel técnico. Ennio Morricone (2013) sostiene que la estructura de una obra debe ser capaz de sobrevivir a la reducción instrumental si se conservan sus rasgos más característicos. Por ello, la adaptación pedagógica no solo busca la facilidad técnica, sino la "reconocibilidad" emocional. Si el estudiante siente que lo que toca suena "realmente como la película", su compromiso con el estudio técnico del piano aumenta de manera exponencial, validando el arreglo no solo como un ejercicio musical, sino como una herramienta de motivación activa.

2.6. La didáctica musical: Estrategias y aplicaciones en la formación instrumental

La didáctica no debe entenderse simplemente como un conjunto de pasos a seguir, sino como el arte y la ciencia de saber enseñar. En palabras de Juan Amos Comenio (1998), la didáctica es el "artificio universal para enseñar todo a todos", basándose en la idea de que el aprendizaje debe ser natural, sin castigos y adecuado a la etapa del estudiante. En la enseñanza del piano, esto significa que el maestro no solo debe dominar el instrumento, sino que debe diseñar estrategias que faciliten el encuentro del alumno con el teclado.

En el ámbito de la educación musical, la didáctica se convierte en una herramienta mediadora. Como señala Violeta Hemsy de Gainza (2002), la pedagogía musical ha evolucionado de métodos rígidos y puramente técnicos hacia enfoques más abiertos que priorizan la subjetividad y el disfrute del estudiante. Bajo esta mirada, la didáctica se usa para organizar el conocimiento musical (ritmo, lectura, técnica) de manera que el alumno no se sienta abrumado. No se trata solo de "pasar información", sino de crear las condiciones para que el aprendizaje sea efectivo y motivador.

Por lo tanto, en este trabajo de grado, el uso de las bandas sonoras se plantea como una estrategia didáctica innovadora. Esta permite aplicar los principios de gradualidad (de lo simple a lo complejo) y de significatividad, logrando que el estudiante aprenda los conceptos técnicos del piano mientras se divierte con un repertorio que reconoce y valora. En conclusión, la didáctica es el "cómo" logramos que la teoría musical se convierta en una práctica viva y emocionante para el aprendiz.

3. MARCO METODOLÓGICO

En este capítulo se describe el tipo de investigación que se tuvo en cuenta para este trabajo de grado, la investigación acción-educativa, y el enfoque de esta investigación que es de tipo cualitativo. Descritos a continuación:

3.1. Enfoque investigación cualitativa

Esta investigación se cimenta en una metodología cualitativa, un abordaje que posibilita una inmersión completa en la esfera educativa, adoptando un ángulo interpretativo y netamente humano. A contrapelo de los esquemas cuantitativos, orientados a la generalización mediante métricas estadísticas, el paradigma cualitativo prefiere dilucidar los significados que los sujetos atribuyen a sus propias vivencias. Resulta crucial adoptar tal perspectiva para la propuesta que ahora presentamos, puesto que el aprendizaje del piano —concebido acá como un viaje repleto de conexiones emocionales— demanda una observación delicada, atenta a las singularidades de cada ambiente pedagógico.

En este sentido, el estudio se alinea con una visión donde el aula no es un laboratorio de resultados fijos, sino un espacio de interacción simbólica y construcción de sentido. Como bien señala Monje (2011):

La investigación cualitativa por su parte, se nutre epistemológicamente de la hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo simbólico. El pensamiento hermenéutico parte del supuesto que los actores sociales no son meros objetos de estudio como si fuesen cosas, sino que también significan, hablan, son reflexivos. (p. 13)

Es decir, en el enfoque cualitativo es importante ver la experiencia, los objetos, el entorno y todos los elementos que influyen en el aprendizaje llenos de significado, que nos incitan a ver cada instante como una oportunidad valiosa para analizar, observar y comprender.

De la misma manera, debemos tener en cuenta el concepto de la fenomenología donde existe una interdependencia entre el sujeto y el objeto a aprender. Además, no concibe una verdad universal, sino que todo depende de la manera particular de cada sujeto de ver e interpretar los sucesos (Monje, 2011).

Para este trabajo se usó el enfoque cualitativo ya que se observó y analizó los resultados de cada sujeto, teniendo en cuenta las diferencias que a su vez enriquecen aún más la prueba de la guía de aprendizaje de piano a través de las bandas sonoras. En este caso el investigador tuvo en cuenta la fenomenología que se presentaba en cada caso, dependiendo del contexto de cada sujeto.

3.2. Tipo de investigación

Investigación-Acción- educativa

La investigación acción educativa es un tipo de investigación donde la aplicación y transformación de prácticas sociales es su propósito central, más allá de la búsqueda de conocimiento nuevo (Restrepo, 2004). En este sentido, el presente trabajo es de tipo investigación-acción- educativa, ya que el objetivo de este era proponer a través de conocimiento ya existente, una nueva manera de enseñar piano, poniéndolo en acción en distintos sujetos.

Gunmundsdottir afirma “la enseñanza es una actividad interpretativa y reflexiva, en la que los maestros dan vida al currículo con sus valores, sentido y teorías pedagógicas, que tienen que adaptar (como se citó en Restrepo, 2004). Teniendo en cuenta lo anterior, es importante tomar el papel de docente investigador, que está dispuesto a observar el objeto a enseñar y transformarlo y adaptarlo al sujeto que va a aprender.

Siguiendo a Gudmundsdottir, la enseñanza se define como una actividad interpretativa y reflexiva, donde el docente dota de vida al currículo a través de sus propios valores y teorías pedagógicas (como se citó en Restrepo, 2004). Este enfoque subraya la importancia de asumir el rol del docente-investigador, quien no solo transmite contenidos, sino que tiene la capacidad de observar el objeto de enseñanza para transformarlo y adaptarlo según las particularidades del sujeto que aprende.

Bajo esta perspectiva, el presente trabajo de grado se fundamenta en la investigación-acción educativa como eje metodológico. Este modelo permitió poner a prueba la guía propuesta y documentar los hallazgos mediante una bitácora de campo, facilitando un análisis crítico de la práctica en el aula. De este modo, se busca cumplir con la función del

docente-investigador: la de moldear el conocimiento técnico de tal forma que su asimilación sea un proceso fluido, significativo y accesible para el estudiante.

3.3. Población

La muestra poblacional del presente trabajo investigativo estuvo conformada por tres grupos de participantes vinculados al aprendizaje y enseñanza del piano. El primer grupo corresponde a tres estudiantes de clases particulares, con un rango de edad entre 15 y 70 años (véase Tabla 3.). El segundo grupo está compuesto por estudiantes de la asignatura Gramática VI de la Universidad Pedagógica Nacional, quienes no tienen piano como instrumento principal. Finalmente, el tercer grupo está integrado por maestros músicos universitarios con experiencia previa en la enseñanza del piano (véase Tabla 4.)

Tabla 3. *Estudiantes particulares*

Número de estudiante	Edad	Descripción
Estudiante no.1	29 años	El estudiante nunca había estado en clases de piano, alguna vez estuvo en clases de batería y de canto, por lo tanto, tiene un buen nivel musical. Estudiante de clases particulares.
Estudiante no.2	27 años	El estudiante está en un nivel inicial en cuanto a tocar el piano y lectura de partitura.
Grupo de prueba de la universidad	entre 18-25 años	Grupo de estudiantes a los cuales se le puso a prueba la herramienta didáctica, ninguno de ellos era pianista.

Tabla 4. *Maestros entrevistados*

Docente	Descripción
Maestro Andrés Rivero	Maestro de las asignaturas de piano armónico y Conjunto piano acompañante de la Universidad Pedagógica Nacional
Maestra Bibiana Carvajal	Maestra de Piano armónico y asignaturas en relación a la pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional
Maestro Alexander Vargas	Egresado de la Universidad Pedagógica

	Nacional. Actualmente trabaja en los cursos de extensión de la UPN.
--	---

3.4. Instrumentos de indagación

Para validar la viabilidad de esta propuesta pedagógica de manera eficaz, se seleccionaron diversos métodos y técnicas de indagación. Estos instrumentos permitieron recolectar la información necesaria para el desarrollo de la investigación y se describen detalladamente a continuación:

1. **Observación participante:** Esta estrategia de investigación, ocurre cuando el investigador y el investigado, tienen una interacción profunda en un sitio, permitiendo al investigador hacer parte de la experiencia.

A lo largo de todo este proceso, el investigador debe registrar de manera detallada todo lo que va observando, además de sus reflexiones y opiniones, lo cual puede escribir en un cuaderno de campo o bitácora. (Vitoreli, Almeida et al. 2014). Esta estrategia siempre conduce al investigador a desempeñar un papel muy importante y a sacar conclusiones de manera sencilla, dado que estuvo inmerso en el proceso.

2. **Entrevista semiestructurada:** Esta es una herramienta muy útil en cualquier proceso de investigación, ya que permite, a través de una conversación entre el investigador y el entrevistado, recolectar datos de alta relevancia. Al respecto, Barbativa et al. (2024) señalan que “la entrevista semiestructurada es un instrumento cualitativo que permite recolectar información precisa y detallada durante una conversación” (pp. 94-95).

Un aspecto fundamental es la pertinencia de las preguntas. Como afirman Barbativa et al. (2024), “es imprescindible que su guión esté relacionado con el eje temático y con el rol de cada uno de los actores sociales partícipes en la investigación” (p. 105). Por lo tanto, cada pregunta debe guiar el hilo de la conversación hacia el cumplimiento de los objetivos previstos, evitando divagar con interrogantes innecesarios.

3. **Encuesta:** En el campo de la investigación, la encuesta se entiende como un método que permite estudiar una población a partir de la consulta directa a sus miembros. Según Jansen (2012), este instrumento no se enfoca en las interacciones sociales entre individuos, sino en las características particulares de los participantes dentro de un grupo determinado, como sus hábitos y preferencias. De esta manera, la encuesta facilita la recopilación de información de manera organizada sobre una muestra representativa de la población objeto de estudio (p. 42).
4. **Documentación audiovisual:** Esta herramienta consta de la toma de videos para poder analizar, y demostrar resultados de manera tangible de los procesos a investigar, en el caso de las artes este es un gran recurso ya que puede quedar grabada la realidad experimentada en la prueba.

Baer y Schnettler (2013) afirman lo siguiente:

Los métodos audiovisuales constituyen tanto un reto como una oportunidad para el futuro desarrollo de la investigación cualitativa. La omnipresencia de los vídeos en nuestra cultura salta a la vista. No obstante, a pesar de la amplia difusión y general aceptación de videograbaciones tanto en nuestra vida diaria como en los ámbitos institucionales de nuestra sociedad, la investigación científica correspondiente se desarrolla hasta el momento a un ritmo mucho más lento. (p.29)

En efecto, la documentación audiovisual es una gran herramienta y, considerando que los avances tecnológicos continúan, su uso es cada vez más frecuente, ya que logra atrapar y dejar evidencia de eventos que no siempre quedan plenamente descritos solo con las palabras.

5. **Bitácora:** En cuanto a la bitácora, en palabras simples, es un cuaderno de registro. Históricamente es bien conocida por su uso en el registro de viajes y experiencias de los navegantes, pero también es una gran herramienta para el registro y la reflexión en la investigación.

Según Henao y Zuleta (2013):

La bitácora, debe ser concebida como una herramienta escritural, la cual permite hacer una lectura reflexiva a través del pensamiento y de la razón, con el fin de hacer una reconstrucción histórico-crítico de un objeto de estudio,

mientras que se da cuenta de un proceso investigativo en clave formativa.
(p.79)

En efecto, la bitácora es de gran utilidad a la hora de llevar un registro de la investigación, ya que permite anotar de manera ordenada los hechos y observaciones de la misma, además de posibilitar un análisis continuo de los objetos de estudio.

3.5. Ruta metodológica

La metodología que se adoptó para este trabajo, consta de cuatro etapas, las cuales trataremos a profundidad más adelante.

Imagen 10. *Etapas de la ruta metodológica.*

Nota. Creación propia.

3.5.1. Etapa de indagación

Con el propósito de recolectar y analizar información sobre las dificultades y beneficios del uso de bandas sonoras en la enseñanza del piano, se diseñó una etapa metodológica basada en la aplicación de entrevistas semiestructuradas y encuestas. Estos instrumentos fueron dirigidos a maestros y estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional que han utilizado las bandas sonoras como recurso didáctico. Posteriormente, la información recolectada fue organizada y sistematizada, lo que permitió identificar las ventajas, limitaciones y los posibles aportes de este recurso al proceso de enseñanza del instrumento.

3.5.2. Etapa de diseño

Esta fase de la investigación se orientó hacia la creación de diversas versiones didácticas de las bandas sonoras seleccionadas, con el fin de fortalecer la enseñanza del piano. Para ello, se seleccionaron piezas musicales propuestas o utilizadas previamente por el

autor, las cuales fueron adaptadas a diferentes niveles de dificultad técnica. Con base en este repertorio, se diseñaron propuestas didácticas específicas derivadas de este repertorio, orientadas a facilitar los procesos de aprendizaje y ejecución del instrumento.

3.5.3. Etapa de aplicación

El propósito de esta etapa fue implementar las propuestas didácticas en distintos grupos poblacionales para evaluar su viabilidad y pertinencia en la práctica real. Durante esta fase, se pusieron a prueba las actividades diseñadas, apoyándose en elementos audiovisuales y dinámicas lúdicas que buscaron favorecer la motivación y el aprendizaje significativo de los estudiantes. Paralelamente, el proceso se documentó rigurosamente mediante el uso de una bitácora y registros audiovisuales, herramientas que permitieron recolectar la evidencia necesaria para el posterior análisis de los resultados.

3.5.4. Etapa de valoración del proceso

Finalmente, se procedió a evaluar y analizar la efectividad de la propuesta a partir de los resultados obtenidos en la etapa de aplicación. Este proceso se desarrolló mediante unidades de análisis que permitieron reflexionar sobre los logros alcanzados en el aprendizaje de los estudiantes, identificando tanto los aciertos como los aspectos susceptibles de mejora. A partir de este balance, se plantearon recomendaciones orientadas a optimizar futuras aplicaciones de las herramientas didácticas propuestas en este trabajo de grado.

4. DESARROLLO METODOLÓGICO

En este capítulo se presentan las etapas que conformaron la ruta metodológica de este trabajo de investigación. A lo largo del capítulo se describen los procedimientos y criterios que guiaron cada fase del proceso, así como las decisiones que fueron necesarias para el desarrollo del estudio, con el fin de mostrar de manera clara cómo se construyó la propuesta.

4.1 Etapa de indagación

A través de entrevistas y encuestas realizadas a diversos maestros y estudiantes de la Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica Nacional, se recopiló distintos datos, opiniones y sugerencias que fueron de mucha utilidad para el diseño e implementación de esta propuesta pedagógica.

4.1.1. Análisis de la encuesta realizada.

Con el propósito de conocer las percepciones, intereses y motivaciones de los estudiantes frente al aprendizaje del piano en los procesos de iniciación, se aplicaron 15 encuestas a estudiantes de licenciatura en música de la UPN. Estas encuestas permitieron recopilar información valiosa sobre sus experiencias, preferencias musicales y opiniones respecto al uso de las bandas sonoras como recurso pedagógico, aportando insumos fundamentales para el desarrollo y análisis de la presente investigación.

Imagen 11. Rango de edad.

¿Cuál es tu rango de edad?
15 respuestas

Nota. Elaboración propia

En los resultados se observa que la totalidad de los 15 participantes se encuentran entre los 18 y 30 años, lo cual corresponde a una población joven que cursa la licenciatura en música. Esto sugiere que los encuestados se encuentran en un proceso formativo tanto musical como pedagógico, lo que puede influir en su manera de percibir la enseñanza del piano.

Al tratarse de estudiantes que aún construyen su identidad docente, es posible que muestren mayor disposición hacia propuestas diferentes a los métodos tradicionales, como la incorporación de bandas sonoras en los procesos de aprendizaje.

Imagen 12. *Experiencia previa con el piano*

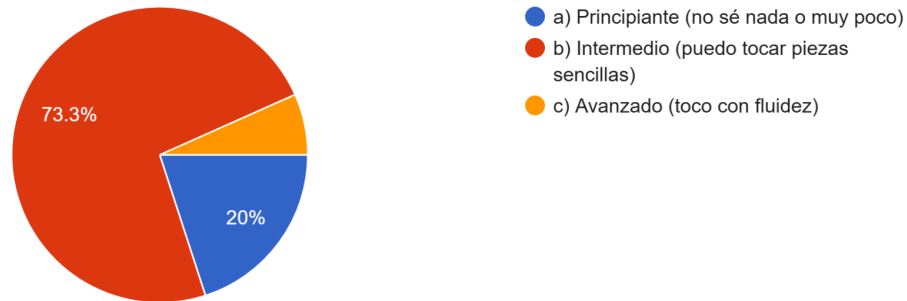
Nota. Elaboración propia

La mayoría de los participantes (86,7 %) han tenido alguna experiencia previa en clases de piano, mientras que un pequeño porcentaje (13,3 %) no ha recibido formación formal en este instrumento. Esto muestra que la población encuestada, en su mayoría, ya cuenta con una base técnica y teórica en el piano.

Este dato influye positivamente en la comprensión y apreciación de nuevas propuestas metodológicas, como el uso de bandas sonoras, ya que los participantes poseen herramientas anteriores para comparar las diferencias entre los métodos tradicionales y las estrategias alternativas que buscan fomentar la motivación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Imagen 13. Nivel de conocimiento en el piano.

¿Cómo consideras tu nivel de conocimiento en piano?
15 respuestas

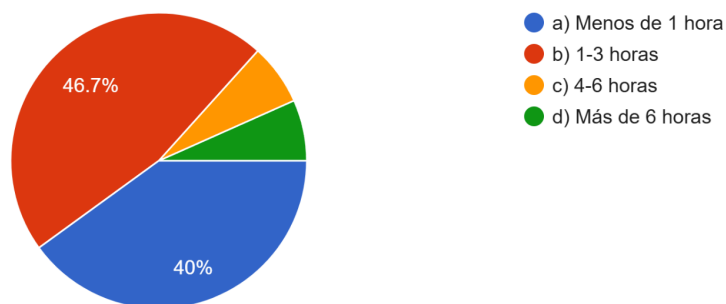
Nota. Elaboración propia

La mayoría de los participantes (73,3 %) se considera en un nivel intermedio de conocimiento del piano, mientras que un 20 % se ubica en el nivel principiante y solo un 6,7% en el nivel avanzado. Esto sugiere que la población encuestada posee un dominio básico o medio del instrumento, lo cual resulta coherente con su etapa formativa dentro de la licenciatura en música.

Este dato es relevante porque permite identificar que las estrategias pedagógicas, como la incorporación de bandas sonoras, deben adaptarse a niveles iniciales e intermedios, donde la motivación y el disfrute del aprendizaje son fundamentales para consolidar habilidades técnicas y expresivas en el piano.

Imagen 14. Tiempo de práctica musical.

¿Cuánto tiempo podrás dedicar a la práctica musical semanalmente?
15 respuestas

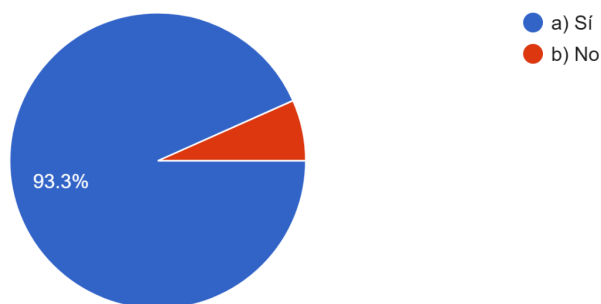
Nota. Elaboración propia

Los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes dedican entre 1 y 3 horas semanales (46,7 %) a la práctica musical, seguidos por un 40 % que practica menos de una hora por semana. Solo un pequeño porcentaje (13,4 % en total) supera las cuatro horas de práctica.

Estos datos evidencian que a pesar de pertenecer a una licenciatura en música, el tiempo de práctica individual es limitado, lo cual podría afectar el desarrollo técnico e interpretativo en el piano. Esta información refuerza la importancia de implementar estrategias didácticas que motiven a los estudiantes a incrementar su práctica mediante recursos más atractivos y cercanos a sus intereses, como las bandas sonoras, que pueden hacer del estudio del instrumento una experiencia más significativa, que su vez motiva un mayor tiempo de práctica.

Imagen 15. *Interés de los estudiantes por aprender canciones de bandas sonoras en el piano*

¿Te gustaría aprender a tocar canciones de bandas sonoras en el piano?
15 respuestas

Nota. Elaboración propia

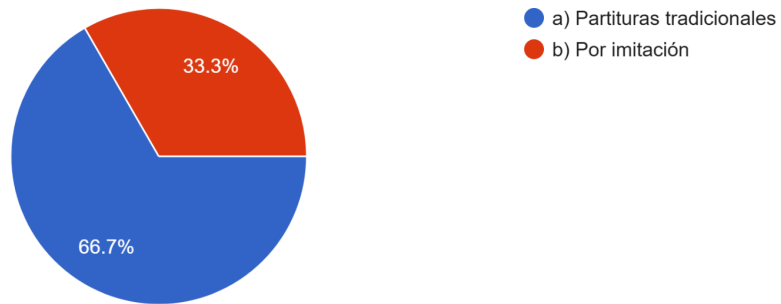
La gran mayoría de los encuestados (93,3 %) manifestó interés en aprender a tocar canciones de bandas sonoras en el piano, mientras que solo un 6,7 % no mostró interés. Este resultado evidencia una alta afinidad de los estudiantes hacia este tipo de repertorio, lo que refuerza la pertinencia de incorporar en los procesos de enseñanza-aprendizaje del instrumento.

El evidente interés por las bandas sonoras sugiere que este repertorio no solo resulta atractivo

por su reconocimiento cultural, sino también porque puede generar una conexión emocional y motivacional con los estudiantes, contribuyendo a un aprendizaje más profundo y constante.

Imagen 16. *Aprendizaje tradicional o por imitación*

¿Prefieres aprender con partituras tradicionales o por imitación (escuchando y repitiendo)?
15 respuestas

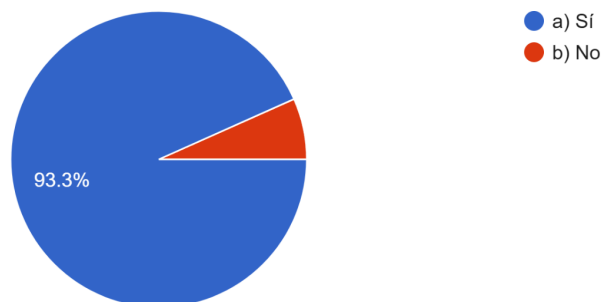

Nota. Elaboración propia

En la gráfica se observa que el 66,7 % de los participantes prefiere aprender mediante partituras tradicionales, mientras que el 33,3 % opta por el método de imitación, es decir, escuchar y repetir. Esto sugiere que, aunque la mayoría mantiene una inclinación hacia el enfoque formal de lectura musical, una parte significativa del grupo valora el aprendizaje más intuitivo y auditivo. La coexistencia de ambas preferencias indica la necesidad de combinar estrategias metodológicas que integren lo visual y lo sonoro para favorecer un aprendizaje más profundo y constante.

Imagen 17. *Reconocimiento melodía principal de Harry Potter*

Si escuchas la melodía principal de Harry Potter, ¿puedes reconocerla?
15 respuestas

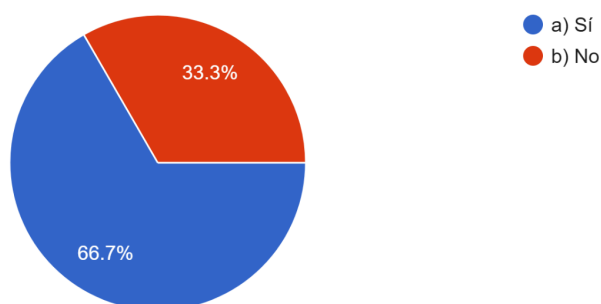

Nota. Elaboración propia

En esta gráfica se evidencia que el 93,3 % de los estudiantes encuestados reconoce la melodía principal de *Harry Potter*, mientras que solo el 6,7 % manifiesta no identificarla. Este resultado refleja el alto nivel de familiaridad que existe con este referente musical dentro de la cultura popular. En el contexto educativo, dicha familiaridad puede facilitar la motivación y el vínculo emocional con el aprendizaje instrumental, al permitir trabajar con materiales musicales cercanos y representativos para los estudiantes.

Imagen 18. Reconocimiento banda sonora *El rey león*

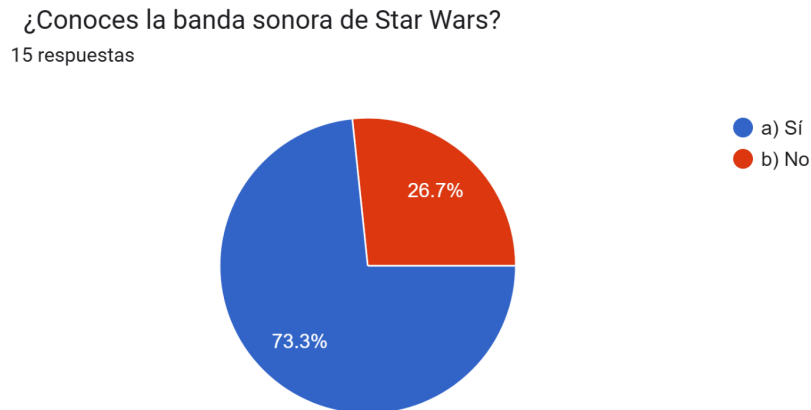
¿Conoces la banda sonora de El Rey León?
15 respuestas

Nota. Elaboración propia

Los resultados muestran que el 66,7 % de los estudiantes afirma conocer la banda sonora de *El Rey León*, mientras que el 33,3 % indica no conocerla. Este dato sugiere que, aunque la mayoría tiene familiaridad con esta obra musical, aún existe un grupo significativo que no la identifica plenamente. La presencia mayoritaria de quienes reconocen la banda sonora evidencia su impacto cultural y emocional, lo cual podría aprovecharse en procesos pedagógicos para estimular la atención, el interés y la conexión afectiva durante el aprendizaje instrumental.

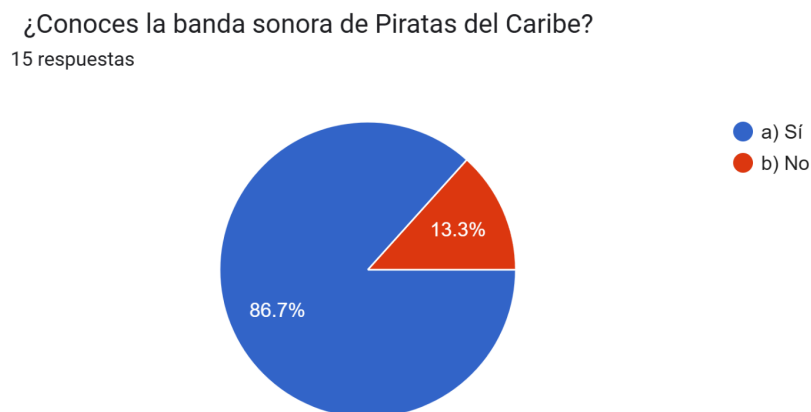
Imagen 19. Reconocimiento banda sonora Star Wars

Nota. Elaboración propia

Es posible identificar que el 73,3 % de los encuestados manifiesta conocer la banda sonora de *Star Wars*, mientras que el 26,7 % señala no reconocerla. Este resultado evidencia que una mayoría significativa de los estudiantes está familiarizada con esta banda sonora, la cual se caracteriza por su alto nivel de iconicidad en la cultura popular. La notoriedad de esta obra musical podría favorecer el interés y la motivación en procesos de aprendizaje basados en el uso de bandas sonoras, al conectar contenidos académicos con referentes reconocidos por los participantes.

Imagen 20. Reconocimiento banda sonora Piratas del caribe

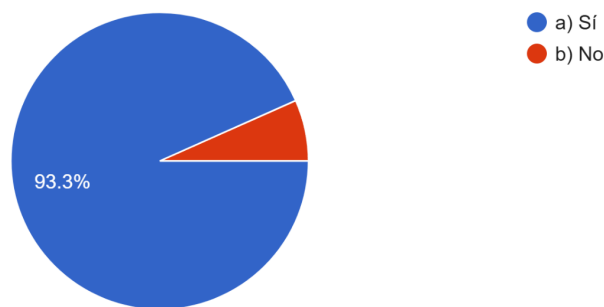

Nota. Elaboración propia

La gráfica muestra que el 86,7 % de los participantes respondió afirmativamente, mientras que el porcentaje restante indicó no conocerla. Estos resultados reiteran en la idea de que la mayoría de los estudiantes tiene una referencia previa de las bandas sonoras, lo cual refuerza que el uso de piezas musicales reconocidas puede favorecer la conexión emocional y el interés durante el proceso de enseñanza en iniciación al piano. El alto nivel de familiaridad facilita el acercamiento a los contenidos musicales desde experiencias auditivas previas, potenciando la motivación y la disposición hacia el aprendizaje.

Imagen 21. *Aprender con canciones de películas*

¿Te motiva más aprender una canción si ya la conoces de una película que te gusta?
15 respuestas

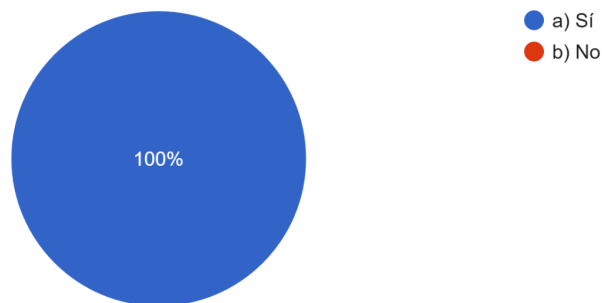

Nota. Elaboración propia

El 93,3 % de los participantes respondió afirmativamente. Este porcentaje sugiere que la familiaridad con las bandas sonoras influye significativamente en la motivación del estudiante durante la iniciación al piano. El reconocimiento previo de la pieza genera un vínculo emocional que facilita la concentración, el disfrute y la permanencia en el proceso de aprendizaje, reforzando la importancia de integrar repertorios significativos en las estrategias pedagógicas musicales.

Imagen 22. *Formas de aprender.*

¿Te gustaría aprender primero piezas musicales sencillas y luego avanzar a otras más complejas?
15 respuestas

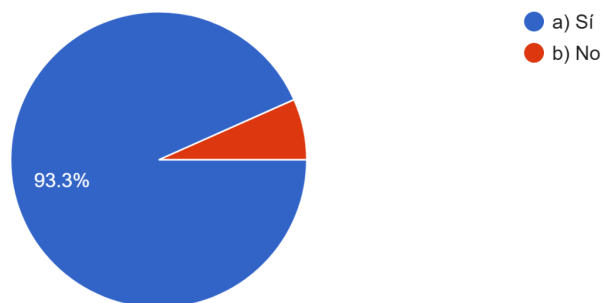

Nota. Elaboración propia

El 100 % de los participantes respondió afirmativamente, reflejando una unanimidad en la preferencia por un proceso de aprendizaje gradual en la ejecución pianística. Este resultado evidencia la relevancia de una secuencia didáctica progresiva en la enseñanza de iniciación al piano. La preferencia por comenzar con piezas simples sugiere que los estudiantes valoran la accesibilidad y el refuerzo de la confianza inicial como base para avanzar hacia repertorios más complejos. En este contexto, la implementación de bandas sonoras adaptadas a diferentes niveles de dificultad puede convertirse en una estrategia pedagógica eficaz para mantener la motivación y favorecer el desarrollo técnico y expresivo.

Imagen 23. *Relación piezas musicales con emociones y recuerdos.:*

¿Prefieres aprender piezas musicales que te traigan recuerdos o emociones especiales?
15 respuestas

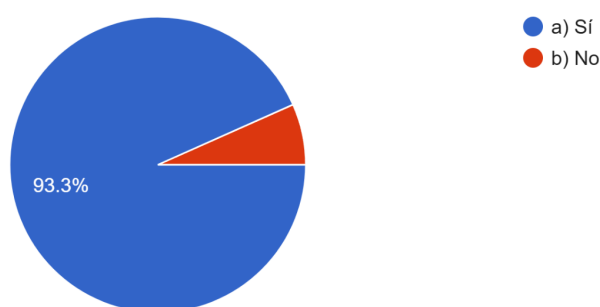

Nota. Elaboración propia

Los resultados muestran que el 93,3 % de los encuestados prefiere aprender piezas musicales que les generen recuerdos o emociones significativas, mientras que solo un 6,7 % no comparte esta preferencia. Esta información resalta la importancia del componente emocional en el proceso de aprendizaje musical, ya que las experiencias afectivas positivas pueden potenciar la motivación, la conexión personal con la música y la consolidación del aprendizaje.

Imagen 24. *¿Aprender con canciones de película es más divertido?*

¿Crees que aprender con música de películas puede hacer que tocar el piano sea más divertido?
15 respuestas

Nota. Elaboración propia

El 93,3 % de los participantes considera que aprender con canciones de películas es más divertido, mientras que un 6,7 % opina lo contrario. Este resultado evidencia que el uso de repertorios cinematográficos despierta un mayor interés y disfrute en el proceso de aprendizaje musical, lo que puede contribuir a una mayor participación, motivación y compromiso de los estudiantes durante las prácticas en el piano.

A partir de los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes de licenciatura en música, se identifica que el uso de las bandas sonoras representa un recurso pedagógico, didáctico y lúdico dentro de los procesos de iniciación al piano. Estas piezas musicales no solo despiertan interés y motivación, sino que también favorecen una conexión emocional con el aprendizaje, al relacionarse con los gustos, recuerdos y experiencias personales de los estudiantes. De esta manera, las bandas sonoras se convierten en una alternativa innovadora

frente a los métodos tradicionales, promoviendo un aprendizaje más significativo y cercano a las sensibilidades de los aprendices.

4.1.2 Análisis de las entrevistas a maestros.

Se realizaron entrevistas a tres docentes con experiencia en el ámbito universitario y en la enseñanza particular. A través de estas entrevistas se recopilaron aportes sobre las metodologías, estrategias didácticas y recursos más utilizados en la enseñanza del instrumento, así como reflexiones acerca de la motivación, la selección del repertorio, la adaptación del mismo y los beneficios del uso de las bandas sonoras como herramienta pedagógica. Las respuestas de los entrevistados resultaron fundamentales para orientar el diseño de la propuesta de adaptación, garantizando su relevancia en contextos reales de enseñanza.

A continuación, se presenta el análisis de las entrevistas, organizando las preguntas en categorías con el fin de facilitar la interpretación y el análisis de la información recolectada:

Tabla 5. *Categorías de las preguntas de las entrevistas.*

Unidades de análisis	Pregunta	Objetivo de análisis
Valor pedagógico de las bandas sonoras	¿Qué ventajas y aspectos positivos consideras importantes de las bandas sonoras para la pedagogía del piano?	Explorar la percepción de beneficios técnicos, motivacionales y expresivos del uso de bandas sonoras.
Adaptación y niveles de enseñanza	¿Qué aspectos crees que deben de tenerse en cuenta para adaptar las bandas sonoras a distintos niveles de enseñanza?	Identificar criterios de adaptación pedagógica para diferentes niveles de aprendizaje (principiante, intermedio, avanzado)
Experiencias previas con bandas sonoras para la educación	¿Alguna vez has usado bandas sonoras para enseñar tu instrumento?	Recoger experiencias del uso real de bandas sonoras en la enseñanza del piano.
Recomendaciones y proyecciones del recurso	¿Qué sugerencias tienes de pronto sobre el proyecto o cómo tú lo usarías?	Obtener retroalimentación y recomendaciones aplicables para la práctica docente y el desarrollo de la herramienta propuesta.

A partir de la tabla anterior, se organizan las respuestas de los entrevistados dentro de las categorías previamente mencionadas.

Tabla 6. *Análisis de entrevistas*

Categoría	Entrevistado: Alex Vargas	Entrevistado: Andrés Riveros	Entrevistada: Bibiana Carvajal
Valor pedagógico de las bandas sonoras	Reconoce que genera motivación en los estudiantes, ya que despierta el interés y genera cercanía emocional.	Comenta que la música cumple la función de transmitir emociones de los personajes, ya que se crea un vínculo entre la imagen y la historia.	Bibiana resalta que las bandas sonoras son un recurso significativo porque logran una conexión inmediata entre los estudiantes y la música. El hecho de que provengan de películas conocidas despierta el interés, motivación y disfrute.
Adaptación de repertorio	Se debe simplificar la pieza según el nivel del estudiante, manteniendo lo esencial de la obra.	Intenta conservar la integridad del tema, aunque normalmente se complejiza. Por la reducción de la orquestación al piano.	Señala que se debe tener en cuenta el nivel de lectura, las destrezas técnicas y el manejo sonoro del estudiante.
Recursos / Metodología	Menciona que para el aprendizaje de las obras utiliza tanto la imitación como la lectura, dependiendo del estudiante.	Combina lectura e imitación, recomienda que el estudiante observe al maestro tocar la obra. Sugiere cantar la melodía o que el maestro acompañe con la armonía.	Destaca la importancia de seleccionar versiones apropiadas de las bandas sonoras.
Experiencia previa con bandas sonoras	Ha usado bandas sonoras en clase y las considera motivadoras.	Ha trabajado con Star Wars, Intensamente, El libro de la vida. También tiene arreglos propios publicados en Youtube.	Relata haber trabajado con bandas sonoras en diferentes formatos, como ensambles, cuatro o seis manos, o incluso collages de varias piezas.
Retos o dificultades	La lectura musical, la adaptación a niveles y	Problemas rítmicos, como los tresillos o las	Menciona que uno de los principales

	la disponibilidad de partituras, son los retos que observa.	síncopas pueden representar un reto. Asimismo las partituras tienden a ser complejas.	desafíos es encontrar versiones adecuadas al nivel de cada estudiante, ya que en internet las que hay no son muy funcionales.
Sugerencias y aportes	Recomienda seleccionar repertorio según el nivel e interés del estudiante.	Propone actualizar el repertorio con películas recientes y anime; elaborar guías paso a paso y usar recursos audiovisuales.	Propone usarlas como una oportunidad para conocer los gustos musicales de los alumnos y destaca la posibilidad de trabajar formatos colaborativos como ensambles para aumentar el disfrute.
Motivación del estudiante	Las bandas sonoras motivan y generan conexión emocional. Aprendizaje significativo.	Si el estudiante reconoce la película, se engancha más rápido. La unión de la imagen con la música potencia la motivación.	El principal valor de las bandas sonoras en la enseñanza del piano radica en la motivación que genera en los estudiantes. Cuando existe un interés genuino por aprender una pieza, este se convierte en un motor que fortalece la disciplina.

4.2 Etapa de diseño

Se llevó a cabo el proceso de diseño de la propuesta pedagógica para la enseñanza del piano basada en bandas sonoras. Esta etapa comprende la construcción de las herramientas pedagógicas, la selección del repertorio y la elaboración de estrategias de adaptación y acompañamiento. Además, se integraron los aportes obtenidos en las entrevistas realizadas a maestros, cuyas experiencias y reflexiones sirvieron como base para consolidar una herramienta flexible que reúne distintas ideas aplicadas a la propuesta. De este modo, la herramienta busca articular los elementos técnicos, expresivos y pedagógicos del piano con el valor motivador de las bandas sonoras (Ver anexo 6).

4.2.1 Proceso de selección del repertorio

Para el diseño de la propuesta se tuvo en cuenta las sugerencias de los estudiantes que participaron en el reconocimiento del material diseñado para piano, se incluyeron obras musicales para la enseñanza del piano, basándose en la experiencia previa de la autora y la asesora de la investigación.

Se tuvo en cuenta repertorio sugerido de maestros que han usado las bandas sonoras para la enseñanza musical, no solo del piano, por sus elementos fáciles y útiles, como por ejemplo el tema de “Los locos Adams”, que consta de cuatro notas en grados conjuntos ascendentes, lo cual es útil para los primeros pasos en el piano.

Las obras que quedaron seleccionadas para la aplicación de esta propuesta fueron:

Tabla 7. *Obras seleccionadas.*

#	Nombre original	Año de composición/ estreno
1	<i>The Addams Family Theme</i>	Vic Mizzy - 1964 Tema para la serie de TV
2	<i>Superman Theme</i>	John Williams - 1978 Para la película de Superman
3	<i>Across the Stars</i>	John Williams - 2002 Para Star Wars: Episodio II- El ataque de los clones
4	<i>Star Wars Main Title</i>	John Williams - 1977 para Star Wars: Episodio IV- Una nueva esperanza
5	<i>The Imperial March</i>	John Williams - 1980 introducido en Star Wars: Episodio V- El Imperio contraataca
6	<i>Hedwig's Theme</i>	John Williams - 2001 Para Harry Potter y la Piedra Filosofal
7	<i>Barbie in the 12 Dancing Princesses</i>	Arnie Roth - 2006
8	<i>He's a Pirate</i>	Klaus Badelt and Hans Zimmer - 2003

		Para <i>Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl</i>
9	<i>This Land</i>	Hans Zimmer - 1994 Para el <i>The Lion King</i>
10	<i>Howl's Moving Castle</i> (Tema principal)	Joe Hisaishi - 2004 Para la película <i>Howl's Moving Castle</i>

4.2.2. Proceso de adaptación al piano

En este proceso de adaptación de las bandas sonoras al piano, se tuvo en cuenta el nivel de conocimiento de los estudiantes, la edad y sus intereses musicales. En cada obra seleccionada primero se consideraron los aspectos que podían aprovecharse a nivel técnico y pedagógico en el instrumento.

Para la adaptación de los ejercicios y partituras, se tomaron como referentes a Bastien y Suzuki. Del método de Bastien, se aplicaron las ayudas visuales, instrucciones de estudio y el uso de ilustraciones como incentivo visual. Por ejemplo, en varias de las propuestas como *Los Locos Addams*, *El Rey León*, *Piratas del Caribe* y *Harry Potter*, se diseñaron instrucciones de estudio (véase Imagen 12), imágenes de las teclas del piano que se van a tocar en el ejercicio (véase Imagen 13), y las ilustraciones de personajes para generar relación entre la obra y el estudiante (Imagen 14). También se incluyeron digitaciones y nombres de notas para facilitar la interpretación de la partitura y la colocación correcta de los dedos (Imagen 13 e Imagen 14)

Imagen 25. Instrucciones de estudio en la propuesta de Los Locos Adams.

En este ejercicio vas a percutir
cada vez que salga la siguiente
figura:

Elige tu manera de percutir:

Aplaudir

Chasquear
los dedos

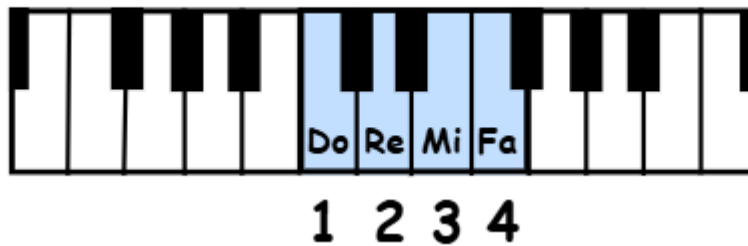

Golpear tu
pierna

Nota: Creación propia.

Imagen 26. Teclas que se van a usar en Los Locos Adams ejercicio no 1.

Las teclas que vas a usar:

Nota. Elaboración propia

Imagen 27. Ilustración de personajes Piratas del Caribe.

Nota. Imagen creada por Chat GPT mediante DALL-E. representa los personajes de *Piratas del Caribe*.

En paralelo, se tomaron elementos del método Suzuki, que como se mostró en el marco teórico como por ejemplo la canción de “estrellita”, en la que presenta una progresión del tema proponiendo variaciones rítmicas y melódicas. Por ejemplo, en la adaptación de *Hedwig’s Theme* de *Harry Potter*, se diseñaron variaciones progresivas de la melodía en niveles fácil, intermedio y avanzado (véase Imagen 15, 16 y 17)

Imagen 28. *Harry Potter* Fragmento Variación A.

Harry Potter
Variación A

John Williams
Arr. Laura Ortiz

♩ = 125

Si3 Mi4 Mi4 La4

Fa#4 Mi4 Re#4 Si3

Imagen 29. *Harry Potter* Fragmento Variación B.

Harry Potter
Variación B

John Williams
Arr. Laura Ortiz

♩ = 125

Si3 Mi4 Sol4 Fa#4 Mi4 La4

Fa#4 Mi4 Sol4 Fa#4 Re#4 Si3

Imagen 30. *Harry Potter* Fragmento Tema Original.

Harry Potter
Tema Original

John Williams
Arr. Laura Ortiz

♩ = 120

Si3 Mi4 Sol4 Fa#4 Mi4 Si4 La4

Fa#4 Mi4 Sol4 Fa#4 Re#4 Fa4 Si3

Con cada una de las bandas sonoras, la investigadora realizó una escucha detallada de la pieza a adaptar, y seleccionó únicamente un fragmento para la adaptación y la enseñanza. Es importante aclarar que las herramientas sacadas de las bandas sonoras, corresponden sólo a fragmentos, para evitar el agotamiento del estudiante o que el estudiante desistiera de la misma por percibir demasiado difícil, teniendo en cuenta que se trataba de principiante.

Posteriormente, se consultaron partituras ya existentes para piano de cada obra, lo que permitió identificar si la tonalidad era compleja o si el ritmo no correspondía al nivel inicial. A partir de este análisis, se traspuso la tonalidad de la obra según fuera necesario. En

los casos donde el ritmo fuese demasiado exigente, se empleó una simplificación conservando la esencia del leitmotiv.

Por otra parte, se hizo una reducción significativa en la textura de todas las obras. Se inicia con la melodía del leitmotiv en la mano derecha y, en el caso de que fuera muy extensa, ambas manos compartieron la línea melódica. El nivel más avanzado alcanzado en esta investigación correspondió a versiones donde la melodía se acompañaba de acordes, en algunos casos simplificados.

En determinadas piezas musicales, se simplificó el ritmo dependiendo del nivel de dificultad. Por ejemplo, en *Hedwig's Theme* de Harry Potter, se simplificó el ritmo, ya que su complejidad dificulta abordar la melodía en primera instancia. En el nivel intermedio de esta misma obra se agregaron más figuras rítmicas y el último nivel se incorporó la melodía original con un bajo sencillo en la mano izquierda.

Un aspecto fundamental del proceso fue el mantener la identidad musical de cada obra. A pesar de las simplificaciones y reducciones en la melodía, armonía y rítmica, se buscó mantener el reconocimiento auditivo de la pieza, con el propósito de mantener la motivación del estudiante para interpretarla.

Todo este proceso de adaptación y escritura fue realizado en el programa *MuseScore*, el cual ofrece varios beneficios. Su interfaz es bastante sencilla de entender y usar, permite guardar los archivos en el computador y en línea, facilita cambiar la apariencia de la partitura y brinda múltiples funciones muy útiles para la investigadora en el desarrollo de esta etapa de diseño.

Finalmente, es importante señalar que las piezas estuvieron sujetas a modificaciones de manera continua, ya que durante la aplicación de los talleres fue posible observar aspectos que requerían ajustes, así como otros que funcionaban. Asimismo, se tuvieron en cuenta las sugerencias recogidas en las entrevistas, tales como la necesidad de armonizar las piezas para que el docente pudiera acompañar al estudiante, o la inclusión de recursos didácticos visuales que facilitarían el proceso de enseñanza.

4.2.3. Características de las bandas sonoras y aportes pedagógicos para el proceso de enseñanza.

A continuación, se presenta la descripción de las melodías seleccionadas y sus aportes pedagógicos para el proceso de enseñanza del piano. En cada una de ellas se llevaron a cabo distintas propuestas y estrategias con el objetivo de abordar y trabajar las bandas sonoras de manera pedagógica, teniendo en cuenta aspectos musicales y didácticos que faciliten su integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Tabla 8. *Tabla de análisis de las obras y propuesta para el piano.*

Obra	Tonalidad original	Tonalidad Adaptada	Métrica	Forma	Leitmotiv	Propuesta técnica para el piano
Los Locos Adams	F	C	4/4	A: 8 compases con 4 semifrases.	Secuencia de grados conjuntos ascendentes de cuatro sonidos. Tresillo y negra, con alternancia de dos sonidos percutivos.	<ul style="list-style-type: none"> - Cuatro notas en grados conjuntos con su digitación correspondiente. - Fuerza de dedos. - Postura de la mano derecha. - Ejecución de los tresillos en la melodía - Mano izquierda (bajo, acordes y alternancia con mano derecha). - Legato.
Superman theme	C	-	4/4	A - Puente - B	Salto de quinta. grados conjuntos en tresillos. Arpeggio de C7	<ul style="list-style-type: none"> - Digitación de arpeggio. - Ritmo tresillo. - Cambio de velocidad. -Amplitud de la mano derecha
Across the Stars	Dm	Dm	4/4	Introducción, parte A y parte B	<ul style="list-style-type: none"> - Blanca con puntillo - Negra en salto - Tresillo en grados conjuntos 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso de alteraciones fuera de la tonalidad. - Notas cercanas en la mano derecha pero si hay cambio de ubicación.
Star Wars theme	G	G	4/4	Parte A con repetición	<ul style="list-style-type: none"> - Blanca - Negra en salto - Tresillo en grados conjuntos 	<ul style="list-style-type: none"> -Desplazamiento de la mano derecha en el piano - Saltos en mano derecha -Legato en los tresillos.
Marcha	Am	Am	4/4	A - B - B+	- Negras en nota repetida.	- Digitación de arpeggio.

Imperial					-Corcheas formando el acorde de Fm	- Uso de alteraciones fuera de la tonalidad.
Harry Potter	Em	Em	3/4	Parte A y Parte B	- Blanca con puntillo - Negra en salto - Tresillo en grados conjuntos	- Posibilidad del uso del staccato por las notas cortas y los saltos - Reto en la mano derecha debido a las alteraciones y paso entre semitonos. -Mano izquierda en bajo nota repetitiva
Barbie las 12 Princesas Bailarinas	G	G	3/4	Introducción Puente Parte A con repetición	- Blanca - Blanca con puntillo - Grados conjuntos y saltos - Negra con puntillo seguido de corchea	-Leggato -Grados conjuntos, digitación de escala. - Cambio de velocidad en las secciones.
He's a Pirate	Dm	Dm	3/4	Parte A y Parte B, compuestas por dos frases cada una.	- Negras y corcheas - La mayor parte en grados conjuntos.	- Contraste entre legato y staccato. - grados conjuntos - Ejercicios con progresión en la velocidad.
This Land (Tema del Rey León)	C	C	4/4	Parte A Puente	- Negras, negras con puntillo y corcheas - La mayor parte en grados conjuntos.	- Legato - Uso de la expresión en ornámicas y dinámicas - Cambio de tonalidad
El castillo ambulante	Bb	Am	3/4	Parte A y Parte B, compuestas por dos frases cada una.	- Negras y corcheas - Arpegios y grados conjuntos.	-Leggato - Arpegio -Ritmo de Vals - Cuatro manos

4.2.4. Construcción y recolección de las pistas de acompañamiento

Esta parte del proceso se realizó de manera práctica y accesible, priorizando siempre las necesidades de los estudiantes y su facilidad de aplicación en los talleres. Para ello se utilizaron plataformas abiertas y de libre acceso como YouTube y Spotify, además de la aplicación *BandLab* como herramienta de edición digital.

En primer lugar, se seleccionaron las obras musicales y se revisaron distintas versiones de cada una dispuestas en las plataformas anteriormente mencionadas. Con el fin de identificar cuál se adaptaba de mejor manera en términos de tempo, claridad y nivel de instrumentación. Posteriormente, se verificó que la tonalidad fuera la apropiada para la adaptación pianística.

Cuando las condiciones de la pista coincidían con lo necesario, se usaba directamente como recurso de apoyo auditivo y visual. En caso de lo contrario, el archivo era descargado y procesado en *BandLab*, donde se ajustaba al tempo o la tonalidad requerida (por tonos o semitonos), manteniendo la esencia de la obra para que fuera comprensible para los estudiantes.

Este procedimiento fue sistematizado en pasos, los cuales se presentan en la tabla siguiente, con el propósito de evidenciar el proceso a través de capturas de pantalla que muestran los momentos claves en la construcción de las pistas.

Tabla 9. Descripción del proceso de adaptación de pistas.

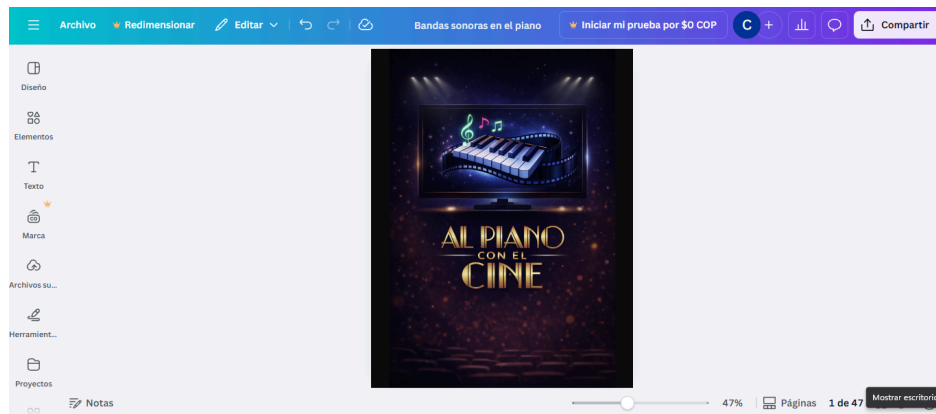
Paso	Descripción del proceso	Herramienta usada
1. Selección de la obra	Elegir la banda sonora a adaptar para la clase.	YouTube https://www.youtube.com/
2. Revisión de versiones	Escuchar distintas versiones y comparar el tempo y la imagen de la misma.	YouTube https://www.youtube.com/
3. Verificación de	Revisar si la versión	-

tonalidad	seleccionada está en la tonalidad adecuada para la adaptación al piano.	
4. Uso directo de la pista	Si la pista cumple con el tempo y la tonalidad, se guarda el link y se utiliza directamente como herramienta de apoyo audio-visual	YouTube https://www.youtube.com/
5. Descarga de la pista	Si la pista requiere ajustes (tempo o tonalidad), se descarga el audio en formato MP3.	Algún convertidor de link de YouTube a MP3 https://vidfrom.com/es/
6. Edición de la pista	Se ajusta el tempo y/o tonalidad según la necesidad usando BandLab	BandLab https://www.bandlab.com/
7. Exportación final	Guardar la pista editada y sobreponerla con el material visual a usar, bien sea un video ya existente o un fragmento tomado de YouTube	Para unir la pista con el video se puede usar Capcut: https://www.capcut.com/es-es/
8. Orquestación sencilla	En caso de que las pistas encontradas no sean de utilidad para el acompañamiento, se crea una orquestación sencilla pero que cree una pista de fondo sobre el cuál tocar.	MuseScore https://musescore.com/ Nota: debe estar instalado en el computador, de lo contrario solo permite ver partituras.

4.2.5. Criterios de diseño, estética y edición de la cartilla

La consolidación física y visual de la propuesta se concibió bajo la premisa de que el material didáctico debe ser, en sí mismo, un estímulo para el aprendizaje. Por ello, la edición de la cartilla no se limitó a la transcripción de partituras, sino que integró un diseño gráfico intencionado a través de herramientas digitales como Canva (véase imagen 31). Se buscó una estética equilibrada que permitiera al estudiante sumergirse en la atmósfera de cada película sin generar distracciones que afectaran la lectura musical.

Imagen 31. *Uso de Canva para el diseño de la cartilla.*

Nota. Creación propia.

Los criterios editoriales que guiaron la construcción de la cartilla fueron:

1. **Identidad visual y tipografía:** Se utilizaron fuentes tipográficas diferenciadas; para las instrucciones pedagógicas y partituras, se empleó Comic Sans que es de fácil legibilidad (véase Imagen 32) , mientras que los títulos de cada sección adoptaron estéticas alusivas a la cinematografía (estilos clásicos, fantásticos o de suspenso) ,para generar una conexión inmediata con el género de la obra (Cinzel).

Imagen 32. *Comic Sans para títulos y letras de la partitura.*

The Addams Family
Ejercicio no.3
Vic Mizzy/ Arr. Luzo Ortiz

Mano Derecha Mano Izquierda Mano Izquierda

Mano Izquierda Mano Izquierda

Mano Izquierda Mano Izquierda

En este ejercicio vas a percudir cada vez que salga la siguiente figura: \downarrow

Hechizos musicales

Objetivo: Trabajar las figuras rítmicas a tocar en el piano.

Materiales: Esferas, lápices o varitas mágicas para hacer los hechizos.

Cómo jugar:
Este juego será una batalla entre el aprendiz y su maestro.

A cada figura rítmica o compás se le asigna un hechizo, ejemplo:
"Expelliarmus" corresponde a la negra.
"Lumos" corresponde a la corchea.

Nota. Creación propia.

2. **Paleta de colores:** La estética de la cartilla integra márgenes de colores basados en la línea gráfica de los pósteres seleccionados de cada película, permitiendo una identificación intuitiva de las obras a través de su identidad cromática característica.
3. **Imágenes:** Se incluyeron ilustraciones clave creadas con inteligencia artificial, que actúan como "organizadores previos". Estos elementos visuales ayudan a que el estudiante anticipe el carácter de la música (alegre, heroico, misterioso) antes de tocar la primera nota. (véase imagen 27).
4. **Maquetación:** La disposición de los sistemas, la cantidad de compases por sistema, el grosor de las líneas del pentagrama y el tamaño de las notas en las partituras se ajustaron, para evitar la fatiga visual, asegurando que el diseño fuera funcional para su uso directo sobre el atril del piano.

En cuanto a su estructura, la herramienta didáctica propone un recorrido lógico que guía al docente y al estudiante desde la contextualización hasta la práctica. Este inicia con una portada diseñada conceptualmente con apoyo de herramientas de inteligencia artificial (ChatGPT) para la generación de ideas visuales (ver Imagen 33). Posteriormente, se incluyen las "Notas para el maestro" y una serie de sugerencias pedagógicas para el uso de las partituras, seguidas del índice general de la herramienta.

Imagen 33. Portada de “Al Piano con el Cine”.

Nota. Diseño conceptual de la portada elaborado por la autora mediante la herramienta ChatGPT (OpenAI, 2025). La imagen fue generada para representar la integración entre la pedagogía pianística y el universo cinematográfico.

Antes de cada pieza, se ha dispuesto una carátula o "imagen de ambientación" que alude a la obra cinematográfica, preparando emocionalmente al estudiante para la ejecución (ver Figura 34). Cada partitura integra, además, un código QR que permite el acceso inmediato al fragmento musical original o de referencia, vinculando así el material impreso con el entorno digital. Finalmente, se proponen diversas actividades sugeridas que sirven de inspiración para que el docente pueda complementar la enseñanza técnica con dinámicas creativas en el aula (ver Figura 35).

Imagen 34. *Poster de Harry Potter.*

Nota. Ilustración utilizada para la ambientación visual y contextualización del leitmotiv de la obra. Tomada de Pinterest, por C. K. Lewis, s.f.

Imagen 35. *Actividades complementarias.*

El Tesoro de los Acordes

Objetivo: Reconocer y aplicar acordes en contexto.

Procedimiento:

- Se le da un "mapa del tesoro" al estudiante el cual contiene pistas para encontrar los papelitos con los acordes. Los papelitos se esconden en distintos lugares de el salón.
- El estudiante busca cada papelito al encontrar cada papelito con acorde lo debe tocar en el piano, si lo toca de la manera correcta avanza hacia el siguiente acorde que esta escondido.
- El juego finaliza al encontrar todos los acordes y solo se ganará al tocar toda obra con los acordes en la mano izquierda.

Variante: Hacerlo en dúo con el profesor como "enemigo pirata".

Cofre del tesoro

Botellas del tesoro

Papelito con los acordes a tocar para que completen el tesoro

Nota: Estos elementos los consigues en Dollarcity a precios muy accesibles.

Nota. Creación propia.

Finalmente, la convergencia de estos criterios estéticos, pedagógicos y de edición se materializa en el diseño definitivo de la herramienta. Para apreciar la propuesta en su totalidad y observar cómo interactúan los elementos visuales con las partituras y las actividades sugeridas, se invita a consultar el Anexo 6, donde se presenta la versión completa de la cartilla “Al piano con el cine”, disponible en el siguiente enlace:

<https://drive.google.com/file/d/1WEI9TL551s0Oq6mLH6MXn9uR2I940QJ1/view?usp=sharing>

4.2.6. Actividades complementarias de la propuesta didáctica

Para que la cartilla realmente funcione como una herramienta didáctica, es clave que el docente adopte el papel de un facilitador creativo, convirtiendo cada sesión en un auténtico proceso de montaje cinematográfico. No se trata solo de dar instrucciones técnicas, sino de crear una experiencia de aprendizaje que sea realmente significativa. Con esto en mente, aquí van algunas sugerencias prácticas que pueden guiar el trabajo pedagógico en el aula:

1. Estrategias de Inmersión y Preproducción: Antes de sumergirse en el aspecto técnico del teclado, se da prioridad a la creación de un mapa mental sonoro, explorando el universo narrativo de la obra. Esta fase de preproducción incluye la escucha activa y la visualización de fragmentos clave de las películas, lo que permite al estudiante captar la carga emocional y el contexto de la pieza. Así, la técnica se alinea con la intención comunicativa, garantizando que la interpretación tenga sentido desde la primera toma.
2. El Proceso de Imitación: A través de la imitación, el maestro presenta los motivos musicales para que el estudiante los reproduzca, lo que permite al alumno captar de manera directa de las notas, digitaciones y el movimiento de las manos. Este proceso de "eco" ayuda al estudiante a asimilar intuitivamente elementos interpretativos complejos, similar a cómo se adquiere un lenguaje natural, y pospone la carga cognitiva de la teoría pura hasta que el sonido ya forme parte de su memoria auditiva y corporal.
3. La Cartilla como Referente Visual e Intuitivo: En el ámbito de la educación inicial, el material impreso se conceptualiza como un storyboard o guía visual intuitiva. El objetivo principal es que los estudiantes conecten grafismos y

símbolos con eventos sonoros de manera natural. Al suavizar la rigidez de la lectura musical tradicional, se promueve una transición fluida hacia la alfabetización musical, evitando la frustración y priorizando la ubicación espacial y sonora en el instrumento.

4. La interiorización a través del canto y la gamificación: El canto del leitmotiv se convierte en un puente esencial entre lo que escuchamos y cómo nos movemos. Al cantar la melodía principal, el estudiante no solo aprende la frase y el ritmo, sino que también hace del piano una extensión de su propia voz. Además, se introducen estrategias de gamificación y desafíos creativos, como usar accesorios y tocar con los ojos cerrados para mejorar la propiocepción, lo que convierte el aula en un lugar de exploración divertida y conexión emocional.

4.3. Etapa de aplicación.

Para esta etapa, se llevaron a cabo pruebas prácticas con los dos grupos focales previamente establecidos. En el grupo de gramática, se destinó un breve espacio dentro de las clases grupales para que los estudiantes interactuaran con las partituras, ya fuera a través del solfeo conjunto o permitiendo que un estudiante ejecutara el piano mientras los demás realizaban el solfeo de la obra.

Como parte de la validación de la propuesta en contextos de educación superior, se realizó una intervención con el grupo de Gramática VI de la Universidad Pedagógica Nacional. En este espacio, se buscó observar cómo los estudiantes (quienes no tienen el piano como instrumento principal) interactuaban con las adaptaciones de las bandas sonoras. La dinámica permitió que, de manera colectiva, el grupo se aproximara a la lectura y al solfeo de los temas, utilizando el instrumento como una herramienta de apoyo auditivo y visual. En la siguiente imagen se observa el ambiente de trabajo colaborativo y la disposición de los alumnos frente al material didáctico propuesto (ver Figura 31).

Imagen 36. *Grupo de gramática.*

Nota. Creación propia. Editado con Watermark.

Tabla 10. *Prueba piloto no. 1 Gramática UPN*

<p>Obras: <i>Across the stars</i> <i>Superman</i> <i>Los locos Adams</i></p>
<p>Metodología</p>
<p>A. Presentación de la propuesta. B. Interacción con la obra. C. Retroalimentación.</p>
<p>Descripción del proceso</p>
<p>Recursos: Partituras en PDF Piano</p>
<p>A. Presentación de la propuesta</p> <p>La maestra Angélica inicia la sesión indagando sobre la experiencia previa de los estudiantes con las bandas sonoras en la enseñanza de instrumentos. Aunque al principio muestra cierta reserva, una estudiante se anima a recordar la melodía de Harry Potter la</p>

cual los demás siguen. A partir de ahí, los estudiantes recuerdan otros temas icónicos como *Piratas del Caribe* y comienzan a analizar el material distribuido de manera virtual.

B. Interacción con la obra

Durante la fase de interacción, la maestra Angélica presenta la melodía de *Across the Stars* de *Star Wars*. Al intentar solfearla, los estudiantes manifiestan algunas dificultades, ya que la pieza presenta una tésitura aguda y un desarrollo melódico complejo. Algunos sugieren incorporar temas más reconocibles, como la Marcha Imperial, para facilitar el reconocimiento auditivo y la conexión emocional. Sin embargo, la maestra resalta la importancia de relacionar la música con la experiencia visual de la película, promoviendo un aprendizaje significativo a través del vínculo entre imagen y sonido.

C. Retroalimentación

Al finalizar la demostración con la obra de Los Locos Adams, la maestra Angélica abre un espacio de diálogo para recibir las impresiones del grupo. Los estudiantes destacan la originalidad del método y su potencial pedagógico, al considerar que las bandas sonoras resultan motivadoras para el aprendizaje del piano. No obstante, también sugieren mejoras en aspectos técnicos, como la inclusión de digitaciones, un formato más claro en las partituras, el aumento del tamaño de la notación y la incorporación de guías visuales que faciliten la lectura. Estas observaciones constituyen un valioso insumo para el perfeccionamiento del método en futuras aplicaciones.

Tabla 11. Prueba piloto no. 1 Gramática UPN

<p>Obras: <i>Harry Potter</i> <i>Barbie y las 12 princesas bailarinas</i> <i>Piratas del caribe</i></p>
<p>Metodología</p>
<p>A. Presentación de la propuesta. B. Interacción con la obra. C. Retroalimentación.</p>
<p>Descripción del proceso</p>
<p>Recursos: Partituras en PDF</p>

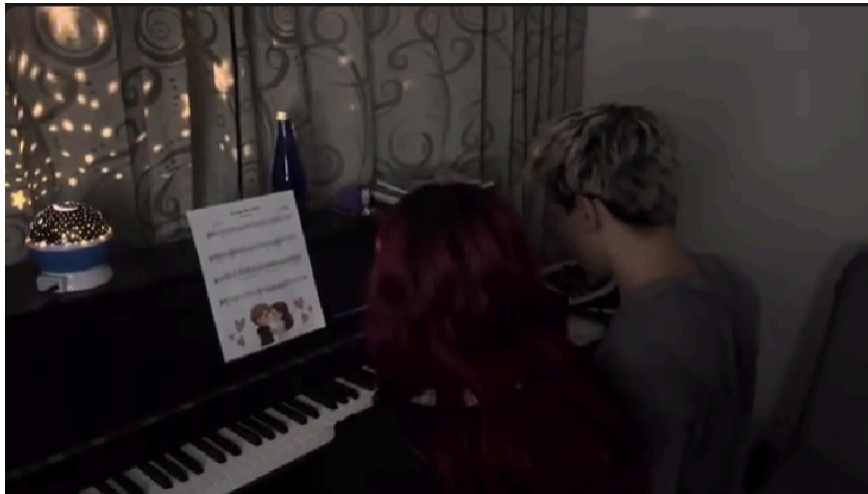
Piano
<p>A. Presentación de la propuesta</p> <p>En esta aplicación, la investigadora, junto con la maestra asesora Angélica Vanegas, presenta al grupo de Gramática VI la propuesta de utilizar bandas sonoras de películas, como las de <i>Harry Potter</i>, <i>Barbie y las Doce Princesas Bailarinas</i> y <i>Piratas del Caribe</i>, como herramienta para la enseñanza del piano. El objetivo es apelar a la motivación y a las emociones de los estudiantes, favoreciendo un aprendizaje significativo y disfrutable. De esta manera, se busca que los estudiantes se involucren de forma más profunda y disfruten el proceso de aprendizaje del piano.</p>
<p>B. Interacción con la obra</p> <p>La investigadora inicia la aplicación presentando de forma auditiva el fragmento principal de la banda sonora, comenzando con <i>Harry Potter</i>. Los estudiantes escuchan el leitmotiv dos veces y luego, por turnos, algunos tocan el piano mientras los demás solfean. Este mismo proceso se repite con <i>Barbie y las Doce Princesas Bailarinas</i> y <i>Piratas del Caribe</i>. En una de las sesiones, se practica en modalidad de cuatro manos, es decir, dos estudiantes tocan simultáneamente con una mano cada uno, mientras el resto sigue solfeando.</p>
<p>C. Retroalimentación</p> <p>Durante la actividad, los estudiantes ofrecieron varias sugerencias. Algunos comentaron que la pista de <i>Piratas del Caribe</i> era demasiado rápida, lo que dificultaba la ejecución. En el caso de <i>Barbie y las Doce Princesas Bailarinas</i>, se mencionó que el pulso no era constante, lo que complicaba tocar sobre la pista. También se sugirió incluir cifrado armónico para facilitar el acompañamiento y comprensión de la obra. Además, se propuso agregar la digitación y las notas para mejorar la práctica y el aprendizaje.</p>

A continuación, se presenta la descripción del proceso de aplicación de la propuesta en las clases particulares de piano. En este apartado se detallan, a través de tablas de seguimiento, las experiencias y estrategias empleadas, incluyendo el enlace directo al resultado de la ejecución de la pieza en la plataforma YouTube.

Tras la experiencia grupal, la investigación se centró en un seguimiento más detallado con dos perfiles distintos: el Estudiante No. 1 y el Estudiante No. 2. Este enfoque individual fue fundamental para observar la progresión técnica de cada alumno y cómo la motivación intrínseca, despertada por el interés en películas específicas, facilitaba el aprendizaje de conceptos como la digitación y el ritmo. A continuación, se presentan los registros

fotográficos que evidencian el proceso de iniciación pianística de ambos estudiantes, destacando su postura y la interacción directa con las partituras adaptadas de obras como *Superman* y *He's a Pirate* (ver Imagen 32).

Imagen 37. *Estudiante 1 y 2 ambiente Star Wars.*

Nota. Creación propia.

Tabla 12. *Estudiante no.1. Superman A*

Obras: Superman
Metodología
A. Link de muestra del fragmento B. Proceso enseñanza- aprendizaje de la obra. C. Documentación audiovisual resultante.
Descripción del proceso
Duración: 30 minutos
A. Muestra del fragmento audiovisual. youtube.com/watch?v=sohCKFIEO8c&list=RDsohCKFIEO8c&start_radio=1
B. Proceso enseñanza- aprendizaje de la obra. En esta clase, se presentó el video a la estudiante, quien lo observó y escuchó entre tres y cuatro veces. A partir de ahí, se aplicó un método de imitación y canto previo a la ejecución en el piano. La estudiante cantó la melodía varias veces antes de tocarla, y

posteriormente se trabajó la digitación por fragmentos. A pesar de su falta de experiencia previa, la estudiante demostró una buena retentiva, logrando aprender la melodía completa en su primera y segunda parte. Finalmente, se grabó un video como evidencia de esta primera aplicación del método. Cabe destacar que la estudiante mostró un progreso notable en poco tiempo.

C. Documentación audiovisual resultante.

<https://www.youtube.com/shorts/IwXaomoYv-A>

Tabla 13. *Estudiante no.1. Superman B.*

Obras: <i>Superman B</i>
Metodología
A. Muestra del fragmento audiovisual. B. Proceso enseñanza- aprendizaje de la obra. C. Documentación audiovisual resultante.
Descripción del proceso
Duración: 30 minutos
A. Muestra del fragmento audiovisual. youtube.com/watch?v=sohCKFIEO8c&list=RDsohCKFIEO8c&start_radio=1
B. Proceso enseñanza- aprendizaje de la obra. El inicio de la aplicación de la propuesta se realizó mostrando una escena de la película, correspondiente al primer momento en la saga donde suena la <i>Marcha Imperial</i> . Posteriormente, se tarareó la melodía junto con la estudiante para favorecer su interiorización. A continuación, se trabajó la percusión del pulso de la obra, ya que el ritmo de marcha facilita su comprensión. Luego, se procedió a la enseñanza de la pieza en el piano, donde se observó que la mano derecha presentaba un nivel de dificultad elevado para el nivel de iniciación. Por esta razón, la investigadora decidió modificar la variación, optando por una versión más sencilla en la que se ejecutaban únicamente los primeros pulsos de cada compás, como se muestra en la documentación resultante. Finalmente, la estudiante interpretó la adaptación acompañada de la pista.

C. Documentación audiovisual resultante.

https://youtube.com/shorts/5pKJ2LX_ryE?si=vxeC1x12fbrpq0Th

Tabla 14. *Estudiante no.1. Marcha Imperial.*

Obras: <i>Marcha Imperial</i>
Metodología
D. Muestra del fragmento audiovisual. E. Proceso enseñanza- aprendizaje de la obra. F. Documentación audiovisual resultante.
Descripción del proceso
Duración: 20 minutos
A. Muestra del fragmento audiovisual. https://www.youtube.com/watch?v=y8-8xeUvS1g Minuto: 0:22 al 0:50
B. Proceso enseñanza- aprendizaje de la obra. El inicio de la aplicación de la propuesta se realizó mostrando una escena de la película, correspondiente al primer momento en la saga donde suena la <i>Marcha Imperial</i> . Posteriormente, se tarareó la melodía junto con la estudiante para favorecer su interiorización. A continuación, se trabajó la percusión del pulso de la obra, ya que el ritmo de marcha facilita su comprensión. Luego, se procedió a la enseñanza de la pieza en el piano, donde se observó que la mano derecha presentaba un nivel de dificultad elevado para el nivel de iniciación. Por esta razón, la investigadora decidió modificar la variación, optando por una versión más sencilla en la que se ejecutaban únicamente los primeros pulsos de cada compás, como se muestra en la documentación resultante. Finalmente, la estudiante interpretó la adaptación acompañada de la pista.
C. Documentación audiovisual resultante. https://youtube.com/shorts/O0AG3s63330?feature=share

--

Tabla 15. *Estudiante no.1. Barbie.*

<p>Obras: <i>Barbie y las 12 princesas bailarinas.</i></p>
<p>Metodología</p>
<p>A. Muestra del fragmento audiovisual. B. Proceso enseñanza- aprendizaje de la obra. C. Documentación audiovisual resultante.</p>
<p>Descripción del proceso</p>
<p>Duración: 20 minutos</p>
<p>A. Muestra del fragmento audiovisual. Minuto: 0:22 al 0:50 https://www.youtube.com/watch?v=xDoZ6WQctVs&list=RDxDoZ6WQctVs&start_radio=1 https://www.youtube.com/watch?v=yIzyS9yrgag Minuto 0:00 hasta 0:53</p>
<p>B. Proceso enseñanza- aprendizaje de la obra.</p> <p>Esta pieza fue seleccionada por solicitud expresa de la estudiante No. 1, quien manifestó una conexión emocional significativa con ella, pues le evoca recuerdos de su infancia. Fue precisamente esta obra la que despertó su interés por aprender a tocar el piano, motivo por el cual mostró gran entusiasmo al iniciar el proceso con dicha pieza, logrando aprenderla con rapidez.</p> <p>Se aplicó la misma metodología utilizada previamente: en primer lugar, la visualización del fragmento audiovisual correspondiente; posteriormente, la entonación de la melodía o <i>leitmotiv</i>; y finalmente, la interpretación en el piano. Cabe resaltar que la pieza resulta muy favorable pedagógicamente, ya que presenta un movimiento principalmente conjunto, lo cual permitió a la estudiante desarrollar una digitación cómoda y fluida.</p>
<p>C. Documentación audiovisual resultante.</p> <p>https://www.youtube.com/shorts/dMtGe52AqRU</p>

Tabla 16. *Estudiante no.2. Hakuna Matata*

<p>Obra: <i>Hakuna Matata</i></p>
<p>Metodología</p>
<p>D. Muestra del fragmento audiovisual. E. Proceso enseñanza- aprendizaje de la obra. F. Documentación audiovisual resultante.</p>
<p>Descripción del proceso</p>
<p>Duración: 30 minutos</p>
<p>D. Muestra del fragmento audiovisual. https://www.youtube.com/watch?v=sfXPGuZ68HM</p>
<p>E. Proceso enseñanza- aprendizaje de la obra.</p> <p>El estudiante no.2 escogió esta obra ya que le recuerda a su infancia y esta es su canción favorita, por esto fue seleccionada. Esta obra tiene una complejidad rítmica alta, así que se simplificó tomando como inspiración el leitmotiv.</p> <p>Después de haber enseñado el video, procedimos a cantar las notas, luego se le explicó al estudiante las partes de la partitura ya que era la primera vez en utilizarlas, como se puede observar en el video el observa la partitura por la digitación. El estudiante no conocía las teclas del piano con sus correspondientes, así que se guiaba con las digitaciones por ser su primera clase.</p> <p>Por otra parte, se vio una gran dificultad con el dedo meñique y se tuvo que adecuar la digitación para mayor comodidad, ya que al ser su primera clase no tiene fuerza en los dedos y también poseía poca coordinación con el dedo meñique de la mano derecha.</p> <p>El canto como en todas las clases, fue una de las herramientas más usadas para ir desarrollando en el estudiante conciencia de las notas agudas, del contraste entre subir y bajar, ya que, al ser la primera vez tocando el piano no comprendía el concepto de ascender o descender.</p> <p>Una de las ventajas de usar esta melodía era que gracias a que ya la conocía bien, se sentía seguro de tocarla, y la memorización no fue un problema, sino por el contrario se quedó rápido en su memoria.</p>
<p>F. Documentación audiovisual resultante. https://youtube.com/shorts/2J88Q2gecm0?feature=share</p>

Tabla 17. *Estudiante no.1 y 2. Across the Stars.*

<p>Obra: <i>Across the Stars</i></p>
<p>Metodología</p>
<p>G. Muestra del fragmento audiovisual. H. Proceso enseñanza- aprendizaje de la obra. I. Documentación audiovisual resultante.</p>
<p>Descripción del proceso</p>
<p>Duración: 50 minutos</p>
<p>G. Muestra del fragmento audiovisual. Minuto 0:54 hasta el 1:21</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=7wMiMDBHnJ0&list=RD7wMiMDBHnJ0&start_radio=1</p>
<p>H. Proceso enseñanza- aprendizaje de la obra.</p> <p>Comenzamos la sesión como todas, primero se muestra la obra que se iba a tocar, se realizan varias escuchas de la pista que es un fragmento del track completo. Luego procedí a tocar la pieza de manera lenta un mínimo de tres veces para que se entienda con más claridad lo que los estudiantes iban a tocar.</p> <p>Luego se la enseñe a ambos estudiantes al tiempo por fragmentos de dos a cuatro compases, primero debían cantar el fragmento y ya luego ir tocando, repitiendo y por último uniendo el leitmotiv completo.</p> <p>Como se puede observar y escuchar en el video de prueba, se le facilitó más a la estudiante no. 1 que al estudiante no. 2, a pesar de que a ambos se les hiciera la escucha previa de la canción varias veces, la estudiante no. 1 la tenía más interiorizada y lograba conectar mucho más con la obra ya que era su pieza favorita de la banda sonora de Guerra de las galaxias, en cambio el estudiante no.2 no conocía la obra y de hecho no había visto ninguna de las películas de la saga. Además, que a la estudiante no. 1 se le facilitaba más el piano ya que ella toca guitarra y de alguna manera eso le permite tener mayores habilidades de coordinación al tocar.</p> <p>También se les dio un tiempo de estudio individual en el que la estudiante no. 1 colaboraba a el estudiante no. 2 en lo que más le costaba. En esta ocasión se pudo observar que a pesar de que ambos eran principiantes en el piano, el estudiante no. 2 no lograba ejecutar del todo los tresillos cuando tocaba solo. Por el contrario, la estudiante no. 1 pudo ejecutarlos sin mayor dificultad.</p> <p>Para la grabación de la pieza se usó el fragmento de la pista, además de lograr una</p>

atmósfera que lograra una experiencia inmersiva y diferente al tocar la pieza, se apagaron las luces y se usó un proyector de estrellas que tenía la investigadora.

Se pueden sacar varias conclusiones de esta sesión tales como:

- El profesor debe ser como director de cine, haciendo que la experiencia de tocar la banda sonora sea inmersiva, tomando el liderazgo de la escena, haciendo que los actores (estudiantes) puedan conectar con la escena a interpretar (el fragmento musical).
- El maestro puede usar su imaginación y usar elementos externos al piano y de hecho a la música, con los cuales se puede generar un mayor vínculo con la pieza a tocar.
- El canto es una herramienta para la memorización de la melodía
- El hecho de conocer la película previamente y tener un vínculo emocional con la misma genera una experiencia totalmente diferente a cuando no se tiene conocimiento de la misma, ya que genera aprendizaje significativo.
- A pesar de no conocer la obra, el maestro puede generar la intriga en el estudiante para que vea la película y genere un vínculo emocional con las canciones a tocar.

Nota: El estudiante no. 2 decidió verse la película por la pieza musical ya que le pareció muy bonita y luego solicitó tocar otra obra de la saga en su próxima sesión.

I. Documentación audiovisual resultante.

<https://youtu.be/mmrrsuikHQY>

Tabla 18. *Estudiante no. 1 y 2. El castillo ambulante.*

<p>Obra: <i>Merry go round of life</i></p>
<p>Metodología</p>
<p>J. Muestra del fragmento audiovisual. K. Proceso enseñanza- aprendizaje de la obra. L. Documentación audiovisual resultante.</p>
<p>Descripción del proceso</p>
<p>Duración: 50 minutos</p>
<p>J. Muestra del fragmento audiovisual. Minuto 4:04 al minuto 4:18 https://www.youtube.com/watch?v=UwxatzcYf9Q&list=RDUwxatzcYf9Q&start_radio=1</p>

K. Proceso enseñanza- aprendizaje de la obra.

Esta pieza musical la escogió la estudiante no. 1 que ya la conocía con anterioridad, por lo tanto, se mostró al estudiante no. 2 fragmentos de la película y la obra a tocar para que pudiera crear un vínculo con la obra.

Luego la profesora interpretó la pieza de manera lenta para que tuvieran un reconocimiento previo. Luego se les indicó que bailaran el vals marcando el ritmo, mientras la profesora tocaba la pieza, además de cantar o contar al mismo tiempo.

Al pasar al piano el estudiante no. 2 que generalmente perdía el ritmo pudo tocar con mayor facilidad el bajo que consiste en acordes de acompañamiento con ritmo de vals. Otra de las actividades que se les indicó fue tocar mientras se contaban los tres pulsos del compás. Además se les sugirió cerrar los ojos para generar sensibilidad a las distancias de las teclas que se usaban.

L. Documentación audiovisual resultante.

<https://www.youtube.com/shorts/iFCCAieRaOk>

Tabla 19. Estudiante no. 1 y 2. Star wars tema principal.

Obra: <i>Star wars</i>
Metodología
M. Muestra del fragmento audiovisual. N. Proceso enseñanza- aprendizaje de la obra. O. Documentación audiovisual resultante.
Descripción del proceso
Duración: 50 minutos
M. Muestra del fragmento audiovisual. https://www.youtube.com/watch?v=_D0ZQPqeJkk&list=RD_D0ZQPqeJkk&start_radio=1
N. Proceso enseñanza- aprendizaje de la obra. Se inició la clase mostrando el tema principal de Star wars. Luego se socializó un poco sobre la película ya que el estudiante no. 2 se vio la saga y se sintió muy emocionado por la canción tocada en la sesión anterior.

Luego de hablar un tiempo de los personajes, la trama y la música de la misma, se procedió a cantar el leitmotiv de la pieza y luego a practicar el tema. En esta ocasión el estudiante no.2 hizo en segundo del arreglo hecho para la obra, el cual constaba del segundo tetracordio de la escala de sol mayor de manera descendente, se le facilitó bastante al estudiante y se pudo aprovechar bastante para reforzar la técnica de las escalas y los grados conjuntos en el piano.

A la estudiante no. 1 se le enseñó la melodía la cuál le quedó bastante sencilla. Para pasar a tocar ambas voces al tiempo, la profesora tocó ambas manos, primero por separado, y luego al mismo tiempo, ya que el segundo tocaba al unísono ambas manos, se simplificó en una sola mano.

Para terminar, se juntaron ambas voces, en este proceso la profesora marcaba el tiempo y hacía de director. Posteriormente se procedió a hacer la grabación de la pieza

O. Documentación audiovisual resultante.

<https://www.youtube.com/shorts/AdYaKXc50-k>

Tabla 20. Estudiante no. 2. *He's a pirate.*

<p>Obra: <i>He's a pirate</i></p>
<p>Metodología</p>
<p>P. Muestra del fragmento audiovisual. Q. Proceso enseñanza- aprendizaje de la obra. R. Documentación audiovisual resultante.</p>
<p>Descripción del proceso</p>
<p>Duración: 30 minutos</p>
<p>P. Muestra del fragmento audiovisual. https://youtu.be/rdB13IFexNk?si=rPmzXmkk4C_yzdJp</p>
<p>Q. Proceso enseñanza- aprendizaje de la obra.</p> <p>El proceso de enseñanza fue el mismo que en las anteriores sesiones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muestra del fragmento a tocar 2. Interpretación de la profesora, de manera lenta y con un mínimo de tres repeticiones. 3. Canto del leitmotiv con nombre de notas 4. Enseñanza de la música por fragmentos

5. Desarrollo de la actividad “el cofre de los acordes”
6. Grabación de la muestra.

Observaciones de la sesión:

- Se le nota al estudiante seguro al tocar el piano.
- Esta obra permite comprender el paso del pulgar.
- El estudiante se apropia de la obra al cantar mientras toca
- Se ve una mejoría en el ritmo del leitmotiv a comparación de otras melodías tocadas anteriormente.

R. Documentación audiovisual resultante.

<https://youtube.com/shorts/5oP6oVor-gU?feature=share>

4.4. Etapa de valoración del proceso

Con el propósito de evaluar el impacto y la efectividad de esta propuesta pedagógica, se definieron cuatro categorías para analizar los resultados obtenidos. Estas categorías permiten organizar los hallazgos de la fase de aplicación y facilitan una reflexión profunda sobre la relación entre el material diseñado, el papel del docente y la respuesta de los estudiantes. A través de este ejercicio, se busca contrastar los objetivos iniciales con lo observado en la práctica, identificando los aciertos y las posibles mejoras en la enseñanza del piano a través del repertorio cinematográfico. A continuación, se detallan los resultados de cada uno de estos ejes:

4.4.1. Valoración del material didáctico "Al cine con el piano"

Al aplicar la propuesta didáctica tanto con los estudiantes foco como con la población de la universidad, se evidenciaron diversas percepciones que valoran la pertinencia del documento. En primer lugar, se destaca el rigor en las adaptaciones de las melodías, diseñadas bajo criterios de progresividad técnica. Al respecto, un estudiante participante en el conversatorio del 28 de agosto de 2025 señaló que es muy valioso cómo se integra el nivel técnico del piano con temas específicos como arpeggios, escalas y la extensión de la mano, permitiendo que el alumno asuma nuevos retos de complejidad de manera secuencial.

En cuanto a la propuesta visual, esta investigación tomó como referente el método Bastien, pero se nutrió con el uso de colores, números, cuentos y actividades lúdicas. Un hallazgo relevante fue la creación de un vínculo emocional a través de los personajes de las

bandas sonoras; por ejemplo, el Participante 1 manifestó sentirse representado por el personaje de *Will Turner* en lugar de *Jack Sparrow*, lo que influyó positivamente en su interpretación. Esta estética del material no solo generó un mayor deseo de abordar la pieza, sino que funcionó como un apoyo fundamental para estudiantes principiantes quienes, a pesar de no poseer conocimientos de lectura previa, utilizaron la digitación y los elementos visuales como guía efectiva.

Asimismo, siguiendo las observaciones del maestro Andrés Riveros sobre la riqueza tímbrica de este repertorio, se seleccionaron piezas con pistas de audio y otras con acompañamiento de cifrado por parte del docente, reconociendo una propuesta nutrida con el contexto sonoro propio de cada película (ver Anexo 1.). La construcción de este documento fue un proceso dialógico que se enriqueció con sugerencias de los estudiantes, tales como: la presentación de cuatro compases por sistema para mayor claridad visual, la reducción rítmica para facilitar la ejecución y la ubicación de melodías cercanas al Do central. Una mejora técnica crucial fue la inclusión de una marcación previa de dos compases en los audios de apoyo, permitiendo a los estudiantes reaccionar al tempo adecuado de la música.

Finalmente, a lo largo de la aplicación se encontró que las bandas sonoras son un recurso altamente atractivo ya que, como lo menciona Vargas (ver Anexo 3), existen estímulos motivacionales que facilitan el acercamiento a la obra. El uso de estrategias como el solfeo cantado, la asociación de imágenes con la forma musical y el cambio de velocidades, permitieron que la reducción rítmica y la simplificación de saltos melódicos se convirtieran en factores clave para facilitar la ubicación de las notas en el piano y lograr un aprendizaje efectivo.

4.4.2. Reflexión sobre la motivación y conexión emocional a través del repertorio cinematográfico

El uso de la banda sonora generó una notable facilidad para la recordación de los temas en todos los participantes, demostrando que lograr una conexión afectiva con el objeto de aprendizaje resulta altamente provechoso en los procesos iniciales del piano. Como se planteó en el marco teórico, la motivación intrínseca puede potenciarse mediante estímulos externos significativos; en este caso, el repertorio cinematográfico actúa como un puente entre las experiencias previas del estudiante y la práctica instrumental.

Este vínculo permite que el aprendizaje de elementos técnicos resulte familiar y atractivo. Al respecto, Sloboda (2015) señala que la música cinematográfica favorece la retención cognitiva al alinearse con el principio del aprendizaje significativo. Según este enfoque propuesto por Ausubel (1980), el aprendizaje es más profundo cuando el material nuevo se relaciona de modo no arbitrario con lo que el alumno ya sabe, como una imagen o un contexto emocional ya asimilado. En la práctica, esto se evidenció cuando los estudiantes utilizaron la carga emocional de las películas (nostalgia, aventura o tristeza) para darle un sentido a la repetición técnica, transformando el esfuerzo del estudio en una experiencia expresiva y gratificante.

Asimismo, esta conexión emocional ayuda a superar las barreras del miedo escénico o la inseguridad técnica. Siguiendo a Weintraub (2016), el centro del proceso musical son las emociones; cuando el estudiante se siente "movido" por el sonido —en este caso, por una melodía que le resulta familiar y querida— la barrera técnica se percibe como un reto superable en lugar de un obstáculo frustrante. En definitiva, la dimensión psicológica de la banda sonora actúa como un catalizador que permite al alumno "sentir" la música antes de poder explicarla teóricamente, logrando que la práctica diaria deje de ser una obligación mecánica para convertirse en una forma de expresión personal.

4.4.3. Reflexión sobre el docente de piano como director de cine: una reflexión sobre el quehacer pedagógico

Reconociendo los desafíos actuales en la enseñanza del piano, especialmente la necesidad de mantener la continuidad y el interés en las nuevas generaciones, surge la necesidad de reevaluar el quehacer docente. A través de esta investigación, se evidencia una transformación en el rol de la autora, quien, partiendo de su experiencia como intérprete y pedagoga, identifica que las acciones del maestro deben expandirse para responder a las realidades detectadas en las encuestas y entrevistas. Este nuevo perfil docente implica, en primer lugar, la capacidad de realizar un diagnóstico profundo de los intereses del estudiante, reconociendo que el repertorio cinematográfico es una de las demandas más frecuentes en el aula actual.

En este sentido, el profesor asume un rol análogo al de un director de cine, donde la clase se convierte en un set de creación y el proceso de aprendizaje en una producción

artística. Bajo esta metáfora, la partitura funciona como el guion que guía la historia; las frases musicales se transforman en escenas que deben ser dotadas de sentido; y el estudiante, como actor principal, debe apropiarse de su papel para comunicar una emoción. En esta dinámica, la práctica instrumental equivale al ensayo, mientras que la repetición consciente se entiende como las tomas necesarias para alcanzar la perfección narrativa y técnica.

Para que esta analogía sea efectiva, el maestro debe poseer la habilidad de adaptar, reducir o ampliar la música según el nivel técnico y de lectura del alumno, simplificando ritmos o variando melodías según la necesidad. Como facilitador y motivador, el docente actúa como un puente que potencia la memoria y la imaginación, utilizando estrategias como el canto, la percusión y la comunicación empática. La autora, al poner a prueba esta propuesta, observó que el maestro debe ser un agente atento y flexible, capaz de crear ambientes fantásticos y envolventes a través de actividades lúdicas. Al integrar la emoción narrativa con la expresión musical, el profesor no solo enseña técnica, sino que dirige una experiencia inmersiva donde el piano se convierte en el recurso central para contar historias.

5. CONCLUSIONES

La implementación de la propuesta didáctica "Al piano con el cine", permitió evidenciar que el uso de bandas sonoras no es solo un recurso motivador, sino una herramienta fundamental para alcanzar un aprendizaje significativo. Al conectar el contenido técnico del instrumento con el universo emocional y visual que el estudiante ya conoce, se cumple el principio de relacionalidad entre los conocimientos previos y la nueva información. De esta manera, las bandas sonoras actúan como puentes cognitivos que facilitan que el alumno asimile conceptos complejos del piano de forma orgánica, reduciendo la frustración y transformando el aprendizaje en un proceso con sentido personal y cultural, lejos de una práctica mecánica.

En cuanto al material diseñado, se comprobó que este tipo de aprendizaje se fortalece mediante adaptaciones rítmicas y melódicas que respetan la identidad sonora de la obra original. La creación de versiones progresivas permite que el estudiante reconozca la melodía que habita en su memoria, lo cual genera una satisfacción inmediata y una mayor retención cognitiva. Así, la estructura de la cartilla y sus recursos visuales no solo cumplen una función estética, sino que aseguran que cada avance técnico esté anclado a una experiencia estética previa, garantizando que lo aprendido perdure en el tiempo y se integre profundamente en la formación del estudiante.

Por otra parte, la investigación resalta la importancia de la transformación del rol docente en la clase de piano contemporánea. Se concluye que el maestro debe actuar como un mediador creativo, similar a un director de cine, capaz de guiar al estudiante no solo en la ejecución de las notas, sino en la interpretación narrativa de la música. Esta flexibilidad pedagógica, sumada a una comunicación empática y al uso de herramientas complementarias como las pistas de audio y las actividades lúdicas, transforma el aula en un espacio de experimentación inmersiva. El docente deja de ser un instructor de técnica pura para convertirse en un facilitador que ayuda al alumno a "actuar" y sentir su propia interpretación.

Finalmente, este trabajo de grado deja abierta la puerta a nuevas exploraciones sobre la integración de repertorios cinematográficos en la academia musical. La experiencia acumulada sugiere que la educación debe ser receptiva a los intereses de las nuevas

generaciones, integrando recursos que, sin perder el rigor técnico, logren despertar una pasión genuina. En definitiva, "Al piano con el cine" se presenta como una alternativa pedagógica que humaniza la enseñanza instrumental, valida las emociones como motor del conocimiento y celebra la música como un lenguaje vivo, visual y profundamente narrativo.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Asuar, J. C. (1982). *Análisis de la música*. Editorial Universitaria.
<https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/118843>
- Ausubel, D. P. (1980). *Psicología de la educación: un punto de vista cognoscitivo*. Trillas. https://numallacta.uta.edu.ec/library/index.php?p=show_detail&id=10731
- Babativa, H. A., Rubiano, P. A., Velásquez, T., González, J., Vega, M. I., & Gaona, N. F. (2024). La entrevista semiestructurada: una herramienta pertinente en la percepción de valores sociales para la vida. *Revista Lasallista de Investigación*, 21(1), 92–107.
<https://doi.org/10.22507/rli.v21n1a5>
- Baer, A., & Schnettler, B. (2009). Hacia una metodología cualitativa audiovisual: El vídeo como instrumento de investigación social. En A. Merlino (Ed.), *Investigación cualitativa en las ciencias sociales: Temas, problemas y aplicaciones* (pp. 149–173). Cengage Learning.
- Bigler, C., & Lloyd-Watts, V. (1999). *Studying Suzuki piano: More than music*. Alfred Music.
- Burkholder, J. P., Grout, D. J., & Palisca, C. V. (2019). *A history of Western music* (10th ed.). W. W. Norton & Company.
- Camilloni, A. (2007). *El saber didáctico*. Paidós.
https://books.google.com.co/books/about/El_saber_did%C3%A1ctico.html?id=Ff0SAQAIAAJ
- Chevallard, Y. (1991). La transposición didáctica: del saber sabio al saber enseñado. Aique. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=1502446755452652150>
- Chico González, J. (2021). *Las bandas sonoras en el aula de música a través del aprendizaje cooperativo* (Trabajo de Fin de Grado). Universidad de Valladolid.
<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/49120/TFG-G4928.pdf>
- Chion, M. (1993). *La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*. Paidós.
<https://proarteluisalberto.files.wordpress.com/2018/03/chion-michel-la-audiovision.pdf>
- Comenio, J. A. (1998). *Didáctica magna*. Akal.
https://books.google.com.co/books?id=f_X-Y63_818C
- Constans, E. (2025, 4 de abril). *El Leitmotiv y su impronta en la música para cine*. Enrique Constans.
<https://enriqueconstans.com/2025/04/04/leitmotiv-impronta-musica-de-cine/>

Estrada, L. (2018). Motivación y Emoción. Fundación Universitaria del Área Andina.

Fisco Quevedo, H. M. (2018). Estrategias pedagógicas para la motivación hacia los procesos de desarrollo musical en adolescentes (Trabajo de grado). Universidad Pedagógica Nacional.

<http://upnblib.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/9091/TE-20188.pdf>

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.

Hemsey de Gainza, V. (2002). Pedagogía musical: Dos décadas de pensamiento y acción educativa. Lumen.

Henao García, N. M., & Zuleta Gaviria, A. L. (2013). La bitácora: una herramienta escritural para re-significar el proceso investigativo en clave formativa. Universidad de San Buenaventura.

<https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/e483cce3-eb5b-4df1-b5b2-6c901b7b4b11/content>

Jansen, H. (2012). La lógica de la investigación por encuesta cualitativa y su posición en el campo de los métodos de investigación social. *Paradigmas*, 4, 39–72.

Kalinak, K. M. (2010). *Film music: A very short introduction*. Oxford University Press.

Lewis, C. K. (s.f.). Movie Posters [Ilustración]. Behance / Pinterest.

<https://pin.it/19rQIWmlP>

Mo, S.-Q. (2024). The Application and Exploration of Digital Technology in Piano Teaching. *The Journal of Education Insights*, 2(1), 10–15.

Monje Álvarez, C. A. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa: Guía didáctica. Universidad Surcolombiana.

<https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf>

Montoya Rubio, J. C. (2007). La música de cine como estrategia educativa. *Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, 22, 99–126.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2591550>

Morricone, E., & Miceli, S. (2013). *Componer para el cine: Teoría y práctica*. Contra.

Novak, J. D., & Cañas, A. J. (2008). The theory underlying concept maps and how to construct and use them (Technical Report). Florida Institute for Human and Machine Cognition.

Palacín Fábregas, S. (2013). Enseñanza/aprendizaje de la música a través del cine (Trabajo de grado). Universidad Internacional de La Rioja.

<https://reunir.unir.net/handle/123456789/1775>

Porta, A. (1998). Cine, música y aprendizaje significativo. *Comunicar*, 11, 117–120.

<https://www.redalyc.org/pdf/158/15801117.pdf>

Restrepo Gómez, B. (2004). La investigación-acción educativa y la construcción de saber pedagógico. *Educación y Educadores*, 7, 45-56.

<https://www.redalyc.org/pdf/834/83400706.pdf>

Rodríguez Peña, M. F. (2020). Al solfeo con Disney: Propuesta didáctica para el aprendizaje de la gramática musical (Trabajo de grado). Universidad Pedagógica Nacional.

http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/12867/Al_solfeo_con_Disney.pdf

Sloboda, J. (2015). *La mente musical: La psicología cognitiva de la música*. Antonio Machado Libros.

Vitorelli Diniz Lima Fagundes, K., et al. (2014). Hablando de la observación participante en la investigación cualitativa. *Index de Enfermería*, 23(1-2), 75–79.

<https://doi.org/10.4321/S1132-12962014000100016>

Weintraub, M. (2016). *Música y emociones: Una mirada integral del intérprete de música* (Trabajo de grado). Universidad Nacional de las Artes.

<https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:f9c55503-f809-4840-b055-0f0490b52317>

7. ANEXOS

Anexo 1. Entrevista al maestro Andrés Riveros.

https://drive.google.com/file/d/1ALxO1OJ27UTZcpbkSlFuEReH_ZxGkne/view?usp=drive_link

Anexo 2. Entrevista a la maestra Bibiana Carvajal.

https://drive.google.com/file/d/1LBei23DKnm9fdirFE6qXNxoQMdmZBK99/view?usp=drive_link

Anexo 3. Entrevista a Alex Vargas.

https://drive.google.com/file/d/1vjNTZw9GlX4bGAb8T5-v3UZs4UWoNW4J/view?usp=drive_link

Anexo 4. Links de los videos de Gramática.

https://drive.google.com/file/d/1shnHyXUM84G7JVofTH34ehprKTOIEeKu/view?usp=drive_link

Anexo 5. Links de los videos de los estudiantes

https://drive.google.com/file/d/1Xyj-DexwvrP2th4V9k80L_7LpBwGFZF3/view?usp=sharing

Anexo 6. Propuesta didáctica “Al piano con el cine”

<https://drive.google.com/file/d/1WEI9TL551s0Oq6mLH6MXn9uR2I940QJ1/view?usp=sharing>

Anexo 7. Candlelights Hans Zimmer

https://drive.google.com/file/d/1OOEPzJnnp-d8AsO0N_6oVgfyUZgUtva/view?usp=sharing

Anexo 8. Hans Zimmer vs John Williams

<https://drive.google.com/file/d/1Tio1Q1PQhrPb2GZQX9Ij-F-iz5TNg5t-/view?usp=sharing>