

La música como herramienta de cambio: “Uniendo notas, uniendo vida”

Gisell Andrea Coronado Galvis

Kendry Lisdey Jimenez Páez

Yurith Lucenith León Velásquez

Asesora

Damaris Gómez Díaz

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

Escuela De Ciencias Sociales, Artes y Humanidades – ECSAH

Psicología

2024

Resumen

Este proyecto de innovación educativa, desarrollado por la Fundación Acordé de Paz en Pailitas, Cesar, se enfocó en la implementación de un programa de iniciación musical dirigido a niños, niñas y adolescentes de la comunidad, con un enfoque inclusivo y accesible para todos los participantes, sin importar su contexto socioeconómico. A través de la enseñanza de flauta dulce y la formación de bandas sinfónicas, los talleristas no solo enseñaron habilidades musicales, sino que también fomentaron el desarrollo integral de los participantes, promoviendo el crecimiento social, emocional y cognitivo dentro de un ambiente seguro, de respeto y colaboración. La metodología del proyecto fue rigurosa y diversa, combinando entrevistas, observación directa de las actividades y un análisis cualitativo detallado que permitió evaluar de manera profunda tanto los logros alcanzados como los retos enfrentados a lo largo del proceso. Este enfoque permitió que los responsables del proyecto reflexionaran sobre los avances obtenidos y ajustaran sus estrategias en función de las necesidades emergentes de la comunidad.

Los resultados obtenidos evidencian un impacto positivo notable en varias áreas del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Entre los principales beneficios observados, destacan la mejora en la autoestima de los participantes, el incremento de la disciplina personal, una mayor capacidad para el manejo emocional y un fortalecimiento de la cohesión social y comunitaria. La música, como vehículo de inclusión social, desempeñó un papel esencial al permitir que los jóvenes se unieran a través de una actividad constructiva y creativa, contribuyendo a la creación de lazos más sólidos entre los miembros de la comunidad.

Además, el proyecto subrayó el valor crucial de la educación y las artes como herramientas transformadoras, capaces de generar un cambio positivo en las dinámicas sociales y culturales de la región. A partir de estos resultados, se presentaron diversas recomendaciones para optimizar el

impacto del programa. Entre ellas, se destacó la necesidad de extender la cobertura del proyecto para incluir a más niños y jóvenes, incrementar la participación activa de las familias en el proceso educativo y explorar la posibilidad de replicar la iniciativa en otras comunidades que enfrenten desafíos similares.

Palabras claves: Innovación educativa, tallerista, educación, inclusión social, iniciación música.

Abstract

This educational innovation project, developed by the Acordé de Paz Foundation in Pailitas, Cesar, focused on the implementation of a musical initiation program aimed at children and adolescents in the community, with an inclusive and accessible approach for all participants, regardless of their socioeconomic context. Through recorder teaching and the formation of symphonic bands, the workshop leaders not only taught musical skills, but also fostered the integral development of the participants, promoting social, emotional and cognitive growth within a safe, respectful and collaborative environment.

The project methodology was rigorous and diverse, combining interviews, direct observation of the activities and a detailed qualitative analysis that allowed for an in-depth evaluation of both the achievements made and the challenges faced throughout the process. This approach allowed those responsible for the project to reflect on the progress made and adjust their strategies based on the emerging needs of the community.

The results obtained show a notable positive impact in several areas of the development of children and adolescents. Among the main benefits observed were an improvement in participants' self-esteem, an increase in personal discipline, a greater capacity for emotional management, and a strengthening of social and community cohesion. Music, as a vehicle for social inclusion, played an essential role in allowing young people to unite through a constructive and creative activity, contributing to the creation of stronger ties between community members.

In addition, the project underlined the crucial value of education and the arts as transformative tools, capable of generating positive change in the social and cultural dynamics of the region. Based on these results, various recommendations were presented to optimize the impact of the

program. Among them, the need to extend the coverage of the project to include more children and young people, increase the active participation of families in the educational process, and explore the possibility of replicating the initiative in other communities facing similar challenges was highlighted.

Keywords: Educational innovation, workshop, education, social inclusion, music initiation.

Tabla de Contenido

Resumen	2
<i>Palabras claves:</i> Innovación educativa, tallerista, educación, inclusión social, iniciación música.	3
Abstract	4
<i>Keywords:</i> Educational innovation, workshop, education, social inclusion, music initiation.....	5
Introducción	7
Metodología	9
Resultados	11
Conclusiones	15
Recomendaciones	16
Referencias Bibliográficas	18

Introducción

La innovación es una actividad compleja y diversificada, que involucra numerosos componentes en interacción, los cuales actúan como fuentes de nuevas ideas. Sin embargo, descubrir las consecuencias de un hecho nuevo puede resultar complicado (Lorena & Gilda, 2024). En este sentido, la innovación educativa en la iniciación musical se refiere a la implementación de nuevas estrategias, tecnologías y enfoques pedagógicos que buscan mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la música en niños, niñas y adolescentes del municipio de Pailitas, Cesar. Se reconoce que la música es un lenguaje universal que trasciende las barreras sociales y culturales; sin embargo, la formación musical sigue siendo un privilegio para muchos. Por esta razón, este proyecto de innovación social tiene como objetivo ofrecer oportunidades de aprendizaje musical a toda la comunidad, sin distinción de edad, origen o habilidades.

El propósito fundamental de este proyecto es crear un espacio inclusivo donde la música funcione como vehículo para la integración de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Pailitas, quienes han enfrentado diversas adversidades debido al conflicto armado en muchas regiones del país. De esta manera, se busca demostrar que la música es un derecho fundamental y debe ser accesible para todos. A través de los talleristas y sus clases, se pretende fomentar la confianza, la creatividad y la expresión individual, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Tal como ocurre con muchas otras formas de expresión cultural, la música es una vía a través de la cual los seres humanos pueden expresarse y representar sus emociones, ideas y pensamientos. En este sentido, la música no solo tiene un valor estético y cultural significativo, sino también un papel importante como medio de comunicación, tanto a nivel social como

individual. La música permite al ser humano interactuar con otros y consigo mismo, generando una percepción auditiva cargada de significados emocionales y figurativos (Hernández, 2013).

Para profundizar en la concepción de la música, se presenta una definición en constante revisión: la música es una construcción humana de sonidos organizados que, mediante instrumentos finamente ajustados y una expresión motora optimizada, se convierte en un estímulo sonoro organizado en el espacio y el tiempo. Este estímulo da lugar a una percepción auditiva compleja, impregnada de estados emocionales y figurativos que son estéticamente significativos y culturalmente valorados (Luis, D. J., 2024).

A lo largo de los años, este proyecto ha evolucionado como un proceso formativo, con sus altibajos, pero siempre con el objetivo de demostrar que la música es fundamental para el desarrollo integral. La música ofrece beneficios cognitivos, emocionales, sociales y lingüísticos. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto de innovación social es establecer un marco estructurado para la enseñanza y el aprendizaje de la música, garantizando la sostenibilidad en un ambiente de aprendizaje seguro.

Metodología

La sistematización de la experiencia de la iniciación musical y flauta dulce llevada a cabo por la Fundación Acordé de Paz se realizó a través de varios pasos. En primer lugar, se estableció el propósito de reflexionar y analizar de manera crítica el proceso de iniciación musical y flauta dulce, identificando los logros, dificultades y aprendizajes obtenidos. Se utilizó la TLR como enfoque metodológico para abordar la realidad vivida por los participantes en el proceso de iniciación musical. Este enfoque permitió evidenciar las relaciones de poder y las estructuras de dominación presentes en la práctica musical.

Se emplearon entrevistas semiestructuradas, observación participante y registros fotográficos para recopilar datos sobre la experiencia de los participantes, sus percepciones y los resultados alcanzados. Según Miranda, Hazard y Miranda (2017), “la musicoterapia tiene como fin desarrollar potenciales y/o restaurar las funciones del individuo de manera tal que éste pueda lograr una mejor integración intra y/o interpersonal y, consecuentemente, una mejor calidad de vida a través de la prevención, rehabilitación y tratamiento”.

La sistematización se llevó a cabo en las instalaciones de la Fundación Acordé de Paz, donde se observaron las dinámicas de enseñanza-aprendizaje, se registraron las interacciones entre los participantes y los talleristas, y se recopiló información sobre el contexto en el que se desarrolló el proceso. Según Montenegro (2012), los principios de la educación musical giran en torno a su valor formativo, el cual busca instruir las cualidades innatas del ser humano en diversas áreas, tales como habilidades físico-motrices, cognitivas, fisiológicas, auditivas, vocales, psicomotoras, expresivas, interpretativas, creativas, comunicativas, sociales y afectivas. Estos aspectos son determinantes en todos los ámbitos de la vida social y promueven destrezas y valores asociados al ejercicio ético y ciudadano.

Se realizó un análisis cualitativo de los datos recopilados, identificando patrones, categorías y temas emergentes relevantes para la sistematización. Se contrastaron las experiencias de los participantes con los objetivos planteados inicialmente, generando aprendizajes significativos para mejorar la práctica y el impacto de la iniciación musical y flauta dulce. La sistematización de la experiencia de la Fundación Acordé de Paz en la iniciación musical y flauta dulce se llevó a cabo de manera rigurosa y reflexiva, permitiendo visibilizar los logros y desafíos del proceso, así como generar aprendizajes para fortalecer la labor educativa y comunitaria de la organización.

Como señala Ancajima (2020), la influencia de la música en nuestra mente es poderosa, ya que las notas musicales “generan” energía y tienen la capacidad de relajarnos. La ciencia ha establecido que los ritmos musicales estimulan diferentes áreas del cerebro y ofrecen más activación cerebral que cualquier otro estímulo conocido. La música fortalece el aprendizaje y la memoria, regula las hormonas relacionadas con el estrés, permite evocar experiencias y recuerdos, incide sobre los latidos, la presión arterial y el pulso, y modula la velocidad de las ondas cerebrales.

Resultados

Gamboa (2016) menciona que “la educación musical es un factor importante en la formación del ser humano; desarrolla su sensibilidad, su sentido de la estética, sensorialidad, afectividad y ayuda a valorar tanto la cultura propia como otras” (p. 212).

El proyecto de formación musical implementado en la comunidad de Pailitas, Cesar, ha mostrado resultados significativos en el desarrollo personal, social y emocional de los niños y adolescentes participantes. Desde su concepción, esta iniciativa fue diseñada para ofrecer a los jóvenes un espacio seguro y enriquecedor, donde puedan emplear su tiempo libre de manera constructiva y evitar los riesgos asociados con la falta de actividades estructuradas en el entorno. Este enfoque buscó resolver la necesidad crítica de contar con actividades productivas y formativas que promuevan habilidades fundamentales en los jóvenes y que, a su vez, fortalezcan el sentido de pertenencia y cohesión en la comunidad.

Meyer (1983) postula que las relaciones entre los diferentes elementos musicales son las responsables de las emociones en el escucha. Además, acepta que puede haber significados referenciales o extra musicales y que las emociones musicales pueden cambiar entre diferentes lugares y tiempos de la audición.

En las primeras etapas de implementación, el proyecto logró consolidar su estructura y definir roles específicos, integrando a actores clave como padres, docentes, talleristas y miembros de la junta directiva. Este equipo colaborativo permitió dar forma a la iniciativa, alineando los objetivos con las necesidades detectadas en la comunidad y ofreciendo una organización clara que facilitó la ejecución de actividades pedagógicas y formativas. El proceso de enseñanza musical, enfocado en la flauta dulce y la práctica en bandas sinfónicas, se

estructuró para que los estudiantes pudieran aprender de manera gradual y práctica, fomentando en ellos el compromiso, la disciplina y la responsabilidad.

En el plano psicológico y emocional, la música ofrece importantes posibilidades de expresión y comunicación, proporcionando ocasiones de autoconocimiento y desarrollo de la personalidad, así como de relación interpersonal. Ayuda a comprender y canalizar las emociones y sentimientos, contribuyendo a la formación de caracteres asertivos, esenciales para la convivencia pacífica en sociedad (Valles del Pozo, 2009, pp. 2-3).

La música se asocia con ciertos aspectos de la mente humana y se considera un estímulo importante para el pensamiento lógico y matemático, la adquisición del lenguaje, el desarrollo psicomotriz y otro vasto rango de actividades sociales y mentales propias del género humano (Etecé, 2022).

La metodología aplicada en el proyecto incluyó la realización de actividades piloto, las cuales permitieron evaluar el interés y la motivación de los estudiantes. Estos talleres iniciales, además de iniciar a los jóvenes en el mundo de la música, promovieron el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades interpersonales, aspectos que fortalecieron el ambiente de respeto y apoyo entre los participantes. A medida que el proyecto fue avanzando, se implementaron cronogramas y sistemas de registro para documentar el progreso de los estudiantes, lo que permitió hacer ajustes continuos y optimizar el proceso de aprendizaje. Este enfoque organizado no solo aseguró la sostenibilidad del proyecto, sino que también estableció un modelo de intervención adaptable y replicable.

El desarrollo de capacidades artísticas y sociales de forma integral mediante el lenguaje artístico de la música contribuyó a lograr una comprensión más holística del aprendizaje a nivel

de bachillerato, ofreciendo a los alumnos una inclusión en la construcción colectiva del aprendizaje, en el desarrollo de sus habilidades y destrezas, y en el reconocimiento de su territorio cognitivo para lograr su identidad en un país diverso, con elementos del arte y la cultura (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016).

Los resultados obtenidos indican una aceptación considerable por parte de la comunidad. Los padres y familiares de los estudiantes han observado los beneficios de este proyecto, tanto en el desarrollo musical como en el crecimiento emocional de los participantes. Los estudiantes, además de aprender técnicas musicales, han logrado cultivar habilidades como la resiliencia, la empatía y la capacidad para gestionar sus emociones de manera efectiva. Estos logros reflejan un impacto positivo en el capital social de la comunidad de Pailitas, donde las relaciones se han visto fortalecidas y se ha generado un entorno de apoyo mutuo y colaboración.

Carballo (1997) menciona que las habilidades sociales refieren a un conjunto de conductas que ponen en evidencia las ideas, sentimientos, actitudes, deseos y opiniones de una persona sobre otro u otros de manera adecuada al contexto, respetando las conductas de los demás y llevando a la resolución de problemas, lo que minimiza la posibilidad de futuros conflictos. Esto demuestra la importancia de la interrelación con los demás, siendo necesaria para la vida misma, a fin de afianzar el desarrollo de vínculos y afectos en el proceso mismo de interacción.

La integración de la música como una herramienta psicosocial ha permitido que los jóvenes encuentren en el proyecto un espacio para expresarse y sentirse valorados. La receptividad y el respaldo de la comunidad han sido fundamentales para el éxito del programa, ya que este respaldo impulsa la motivación de los participantes y fomenta un ambiente en el que todos se sienten comprometidos con un propósito común. En este sentido, el proyecto no solo ha

cumplido con su objetivo de brindar formación musical, sino que también ha logrado convertirse en un motor de cohesión social y desarrollo emocional, transformando vidas y promoviendo el bienestar colectivo.

UNIR (2020) expone que “la música ya no es considerada solo como una materia. También se aplica como un método de enseñanza que permite generar un ambiente diferente para los estudiantes mientras realizan sus actividades de estudio o cuando se está impartiendo clases, logrando que el alumno aumente la comprensión de la información, concentración y capacidad de memoria”.

En conclusión, los resultados del proyecto de formación musical en Pailitas destacan el poder de la música para transformar la realidad de una comunidad. Esta iniciativa, que comenzó como una respuesta a una necesidad local, ha demostrado ser un modelo de intervención eficaz y sostenible que contribuye a construir una comunidad más inclusiva y resiliente. Con el nivel de organización alcanzado y el impacto positivo evidenciado, el proyecto se posiciona como una experiencia que podría ser replicada en otras comunidades con contextos similares, extendiendo sus beneficios y fortaleciendo la cohesión social en cada nueva implementación. La música, en este caso, se reafirma no solo como una actividad recreativa, sino como un medio transformador que enriquece el capital humano y social de Pailitas y, potencialmente, de muchas otras comunidades en el futuro.

Correa (2021) define las relaciones interpersonales como un conjunto de destrezas que facilitan la interacción de manera efectiva y positiva en sociedad, y también como la capacidad de iniciar y mantener relaciones e interacciones de manera correcta en el contexto social (p. 34).

Conclusiones

El proyecto ha sido fundamental en el desarrollo personal y social de los niños y adolescentes de Pailitas - Cesar. A través de la formación musical, los participantes no solo han aprendido a tocar instrumentos, sino que también han desarrollado habilidades sociales como el trabajo en equipo, la empatía y la disciplina. Estos logros demuestran que la música puede ser una herramienta poderosa para mejorar la convivencia y el bienestar en la comunidad.

La participación de padres, docentes, talleristas y líderes comunitarios ha sido esencial para el éxito del proyecto. Esta colaboración ha permitido que los jóvenes se sientan respaldados por su comunidad, creando un ambiente de confianza y apoyo mutuo. El proyecto ha logrado unir a las familias y a otros actores sociales, promoviendo la integración y el sentido de pertenencia.

Los estudiantes han mostrado avances en su capacidad para manejar emociones, resolver conflictos y desarrollar resiliencia. La música, como canal de expresión, ha permitido que los participantes encuentren una forma saludable de liberar tensiones y mejorar su autoestima. Estos beneficios emocionales no solo impactan en su vida personal, sino que también mejoran sus relaciones con los demás.

La estructura y organización del proyecto, junto con la inclusión de actividades piloto y sistemas de seguimiento, han sido clave para que se mantenga activo y se adapte a las necesidades de los estudiantes. La experiencia acumulada demuestra que el modelo puede replicarse en otras comunidades con éxito, ofreciendo a más jóvenes la oportunidad de crecer en un entorno musical formativo.

Recomendaciones

A partir de los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas durante la implementación del proyecto de formación musical, se presentan las siguientes recomendaciones con el objetivo de fortalecer su impacto y sostenibilidad. Estas sugerencias están diseñadas para ampliar el alcance del programa, mejorar la participación de la comunidad y asegurar que los beneficios de la educación musical continúen multiplicándose en Pailitas.

Ampliar el programa para que más niños y jóvenes de otros sectores de Pailitas, Cesar, puedan participar. Esto podría lograrse mediante la creación de nuevos grupos en diferentes barrios o veredas, asegurando que todos tengan acceso al aprendizaje musical y a los beneficios sociales que conlleva.

Involucrar a los familiares de los estudiantes a través de talleres y actividades que les permitan entender el valor de la educación musical y los beneficios emocionales para sus hijos. Esto fortalecerá el compromiso de los padres y creará un ambiente de apoyo constante fuera del aula.

Implementar evaluaciones periódicas donde los estudiantes puedan reflexionar sobre sus avances en habilidades musicales y emocionales. Estas evaluaciones ayudarán a cada participante a visualizar su propio crecimiento y a establecer metas concretas, reforzando su motivación y compromiso con el proyecto.

Documentar la metodología y las experiencias del proyecto para implementarlo en otros municipios que compartan necesidades similares. La música ha demostrado ser una vía efectiva para el desarrollo integral, y este modelo podría beneficiar a más comunidades, fomentando un sentido de unidad y colaboración regional.

Estas recomendaciones buscan que el proyecto siga evolucionando, alcanzando más personas y manteniendo su impacto positivo en Pailitas, Cesar. La música ha sido un vehículo de cambio y, con estos ajustes, puede seguir contribuyendo a la construcción de una comunidad más fuerte y unida.

Referencias Bibliográficas

- Álvarez, I., Natera, J. M., & Castillo, Y. (2019). Generación y transferencia de ciencia, tecnología e innovación como claves de desarrollo sostenible y cooperación internacional en América Latina. *Documentos de trabajo (Fundación Carolina): Segunda época*, (19), 1. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7113385>
- Alonso, D., González, N., & Nieto, M. (2018). Emprendimiento social vs innovación social. *Cuadernos Aragoneses de Economía*. https://doi.org/10.26754/ojs_cae/cae.20141-22640
- Bolívar Darío Troya-González, Viteri-Guevara, X. O., & Ronak Vicente Navarrete-Casco. (2023). La educación musical y el desarrollo de habilidades socio-comunicativas en estudiantes del Ecuador. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 8(15), 112–136. <https://doi.org/10.35381/r.k.v8i15.2446>
- Cruz Lera, E. (2022). Innovación social y política de los colectivos mexicanos de estatus mixto en zonas metropolitanas de los Estados Unidos: buenas prácticas y nuevos retos durante la Covid-19. *Clivajes. Revista de Ciencias Sociales*, (15). <https://doi.org/10.25009/clivajesrcs.i15.2697>
- Giraldo, F., & Ortiz, L. (2020). Laboratorio de Innovación Social: escenario de participación, apropiación social e interdisciplinariedad. *European Public & Social Innovation Review*. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31053180025>

- González-Romero, G. (2020). La innovación social como estrategia de desarrollo. Políticas urbanas y acción colectiva. *Revista Latinoamericana de Investigación En Organizaciones, Ambiente y Sociedad*. <https://doi.org/10.33571/teuken.v11n16a2>
- Jailler, É., González, S., Arias, C., & Suárez, L. (2020). Construyendo la innovación social. Guía para comprender la innovación social en Colombia. *Capítulos 1 y 2*. <http://doi.org/10.18566/978-958-764-809-6>
- Lorena, & Gilda, E. (2024). Innovación y Estrategia: dos conceptos aparentemente contradictorios. *Nova Scientia*, 3(5), 118–142. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-07052011000100007
- Luis, D. J. (2024). Música, lenguaje y emoción: una aproximación cerebral. *Salud Mental*, 33(6), 543–551. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33252010000600009
- Miranda, M. C., Hazard, S. O., & Miranda, P. V. (2017). La música como una herramienta terapéutica en medicina. *Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría*, 55(4), 266–277. <https://doi.org/10.4067/s0717-92272017000400266>
- Oscar, J. H. (2018). La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles. Abrir este documento utilizando ReadSpeaker docReader. *Capítulo I. páginas (27-42) y Capítulo 4. Páginas (135-165)*. <http://www.cinde.org.co/userfiles/files/Novedades.pdf>

- Quesada, C. A. (2017). Estrategias musicales y de expresión corporal en el aula escolar: Una experiencia a partir de los derechos humanos de la niñez. *Actualidades Investigativas En Educación*, 18(1). <https://doi.org/10.15517/aie.v18i1.31831>
- Roa Mendoza, C., & Acero Robayo, Y. (2021). Sistematización de experiencias. *Germina*, 3(3), 31–38. <https://doi.org/10.52948/germina.v3i3.230>
- Rojas Fabris, M. T. (2018). Inclusión social: miradas de los docentes y apoderados frente a la mixtura social en sus escuelas. *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 44(3), 217–234. <https://doi.org/10.4067/s0718-07052018000300217>
- Ruiz-Bolivar, C., & Ríos-Cabrera, P. (2020). La innovación educativa en América Latina: lineamientos para la formulación de políticas públicas. *Innovaciones Educativas*, 22(32), 199–212. <https://doi.org/10.22458/ie.v22i32.2828>
- Troya-González, B. D., Viteri-Guevara, X. O., & Navarrete-Casco, R. V. (2023). La educación musical y el desarrollo de habilidades socio-comunicativas en estudiantes del Ecuador. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 8(15), 112–136. <https://doi.org/10.35381/r.k.v8i15.2446>