

La Música Herramienta Efectiva en el Aprendizaje

Music Is An Effective Tool In Learning

Pamela Lilian Calderón Reza¹
pam_reza1920@hotmail.es
<https://orcid.org/0000-0002-1389-6286>

Cristhian Benigno Jara Jimenes²
crisbj2@outlook.com
Conservatorio de Música Antonio Neumane
<https://orcid.org/0009-0006-7882-7819>

Lilian Betty Reza Suárez³
lilian.rezas@ug.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-4127-9864>

Recibido: 20/9/2024; Aceptado: 14/1/2025

Resumen

La música combina sonidos y silencios que siguen leyes en el momento de componer, como la armonía, el ritmo y la melodía. Cuando se escucha música el cerebro y la mente se activan en distintas áreas despertando las emociones, la imaginación y los sentimientos; la música estimula el hemisferio izquierdo del cerebro, relacionado con la lógica, habilidades comunicativas, el lenguaje y los números. El objetivo de la presente investigación es difundir que la música, a más de ser una forma de expresión artística, es una importante herramienta en el proceso de aprendizaje, pues estimula diversas áreas del cerebro generando emociones y convirtiéndose en un recurso pedagógico eficaz, puede incluso usarse en casos de dislexia porque ayuda a mejorar las habilidades auditivas y de procesamiento temporal. Parte de la metodología es usarla como estrategia pedagógica motivadora, generando múltiples beneficios físicos, neurológicos, psicológicos y desarrollo de habilidades sociales, reducción del estrés y la ansiedad. Está comprobada la importancia de la música en los primeros años de la educación formal, los juegos, la música y cantos son parte de la enseñanza, en qué momento se empiezan a abandonar estas prácticas y la educación comienza a ser rígida y tediosa?

Palabras clave: Estrategia Pedagógica, Motivación, interaprendizaje, Música, Estimulación

Abstract

¹ M.A. Conservatorio de Música Antonio Neumane, Guayaquil, Ecuador

² Máster, Conservatorio de Música Antonio Neumane, Guayaquil, Ecuador

³ PhD, Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador

Music combines sounds and silences that follow laws at the time of composing, such as harmony, rhythm and melody. When listening to music, the brain and mind are activated in different areas, awakening emotions, imagination and feelings; Music stimulates the left hemisphere of the brain, related to logic, communication skills, language and numbers. The objective of this research is to disseminate that music, in addition to being a form of artistic expression, is an important tool in the learning process, as it stimulates various areas of the brain, generating emotions and becoming an effective pedagogical resource, it can even be used in cases of dyslexia because it helps improve auditory and temporal processing skills. Part of the methodology is to use it as a motivating pedagogical strategy, generating multiple physical, neurological, psychological benefits and development of social skills, reduction of stress and anxiety. The importance of music in the first years of formal education has been proven. Games, music and singing are part of teaching. At what point do these practices begin to be abandoned and education begins to be rigid and tedious?

▪ **Keywords:** Pedagogical Strategy, Motivation, Interlearning, Music, Stimulation

▪ Introducción

La música es la combinación ordenada de ritmo, melodía y armonía que resulta agradable a los oídos. Por su carácter inmaterial, la música se considera un arte temporal o del tiempo, al igual que la literatura; en el sentido restrictivo, la música es el arte de coordinar y transmitir efectos sonoros, armoniosos y estéticamente válidos, los cuales son generados a través de la voz o de instrumentos musicales; la música es una manifestación artística y cultural de los pueblos, de manera que adquiere diversas formas, valores estéticos y funciones según su contexto. A la vez, es uno de los medios por el cual un individuo expresa sus sentimientos (Significados.com, 2024).

Por otro lado, también se puede definir la música como la integración de todos sus componentes mediante un proceso cerebral complejo, donde participan de forma simultánea múltiples redes neuronales, que permiten percibir e interpretar a la música como la conocemos. Cuando se escucha música (o interpreta) el cerebro y la mente se activan en distintas áreas despertando las emociones, la imaginación y los sentimientos. En concreto, la música afecta especialmente en la estimulación

el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el encargado de todo lo relacionado con la lógica, habilidades comunicativas, el lenguaje y los números (UNIR, 2024).

Etimología: Del latín *musica*, y este del griego antiguo μουσική (*musiké*), uso sustantivo de μουσικός (*musikós*), "propio de o relativo a las musas", a su vez de Μοῦσα (*Músa*), "musa", probablemente de una alteración de la raíz protoindoeuropea *men-, "pensar" (compárese el protoeslavo *myslь, "pensamiento", del cual el polaco *myśl* y el ruso *мысль* (*mysl'*)).

Origen de la música.- La música en su origen es un misterio, se presume que su comienzo se haya dado en la prehistoria, relacionada con ritos o trabajo colectivo, espontánea como una manifestación de la propia existencia, una necesidad de expresión humana natural, recogiendo a su paso las costumbres del tiempo que le toque vivir; de ahí que cada región tiene su propio trasfondo cultural y gusto musical.

La música es una de las disciplinas de las Bellas Artes, un tipo de arte, que logra efectos estéticos a través de la manipulación de los sonidos de instrumentos musicales o vocales, de acuerdo con las reglas culturales de ritmo, melodía, armonía y melodía; trasciende una necesidad humana básica, es parte de la vida diaria del ser humano, donde sea que este se dirija el ritmo y las melodías lo acompañan, es usada por el ser humano como vehículo para expresar emociones y sentimientos, según la situación puede ser alegre o triste, sino simplemente para distraerse con la música en sí misma (Martín Arias, 2024).

Importancia de la música en el aprendizaje

La motivación en el aula de clase es importante al momento de la impartición de los contenidos planificados para un tiempo de enseñanza aprendizaje establecido, un maestro interesado por estos importantes procesos cognitivos, encargados no solo de impartir los conocimientos de una asignatura determinada, sino de la transmisión de la cultura y muchas habilidades blandas (*softskills*), puede considerar la herramienta educativa musical, que no es nueva, pero que sí necesita ser difundida.

Según Zagal (2024) la música está presente en la vida diaria del ser humano, en la educación es un recurso que se ha utilizado desde la enseñanza temprana como herramienta para despertar y fortalecer el interés de los estudiantes por aprender, el estudio concluye que se deben priorizar y

reevaluar constantemente los métodos de enseñanza, así como las estrategias de aprendizaje implementadas dentro del aula.

La música al ser incluida de una manera efectiva desempeña un rol importante en educación infantil, pues su introducción en las aulas fomenta el desarrollo cognitivo, emocional, lingüístico y motor de los niños, fomentando el aprendizaje y la creatividad. La música y la educación han estado ligadas desde la antigüedad, existen muchos estudios científicos que demuestran que la música tiene efectos positivos en el desarrollo cognitivo de las personas; es decir, que se van adquiriendo conocimientos a través del aprendizaje y la experiencia.

Está comprobada la importancia de la música en los ámbitos humanos y fases del crecimiento, las canciones de cuna son relajantes y ayudan a que los niños en la primera infancia descansen felices; en los primeros años de la educación formal la música, juegos y cantos son parte de la enseñanza, en qué momento se empieza a abandonar estas prácticas y la educación comienza a ser rígida y tediosa?

Efectos físicos y psicológicos:

Hay evidencia escrita que la música puede ser una herramienta útil para personas con dislexia porque ayuda a mejorar las habilidades auditivas y de procesamiento temporal, que están directamente relacionadas con las dificultades que tienen estas personas para decodificar los sonidos del lenguaje.

La música relajante, puede reducir los niveles de cortisol el estrés, produciendo una sensación de relajación. Este efecto calmante se ha utilizado en terapias para reducir la ansiedad y mejorar el bienestar emocional en personas con estrés elevado. Este arte, y en particular el canto, puede facilitar el aprendizaje de un nuevo idioma al reforzar la memoria auditiva y la capacidad de reconocer y recordar fonemas, estructuras gramaticales y vocabulario.

Esta ciencia también tiene aplicaciones terapéuticas en el tratamiento de trastornos neurológicos. En personas con Alzheimer, la música puede evocar recuerdos y emociones, lo que sugiere que las áreas del cerebro vinculadas a la memoria musical permanecen intactas durante más tiempo en comparación con otras áreas afectadas

por la enfermedad. Este fenómeno, conocido como la "memoria musical emocional", puede mejorar la calidad de vida al facilitar la comunicación y el reconocimiento en etapas avanzadas de la enfermedad (Lichtensztein, 2022).

Tipos de música: La música puede clasificarse de muchas maneras, bien sea de acuerdo a la forma, instrumentación, función, origen o estilo, contexto; música vocal, destinada para ser cantada, y música instrumental, destinada a ser interpretada por instrumentos; pero la forma más difundida de clasificar es la que distingue música académica y música popular. En ambas hay expresiones tanto de la música cantada como instrumental.

Sin embargo, la clasificación entre música académica y música popular hoy resulta bastante compleja, pues muchos géneros de la música popular se han dejado influenciar por las tendencias académicas y viceversa, sin embargo, en el imaginario social se sigue distinguiendo entre ambos. Se puntualiza algunas características.

Música académica.-La música académica corresponde a aquella que ha sido creada a partir de un texto musical. Es decir, a partir de una partitura que sigue un conjunto de reglas de composición y estilo claramente delimitados dentro de la academia.

De acuerdo con la **formación de instrumentos**, la música se puede clasificar en:

Música coral (canto monódico y polifonía); Música de cámara (de dos instrumentos en adelante); Música orquestal; Música electrónica.

De acuerdo con su **función** puede clasificarse en los siguientes géneros:

Música sacra: se refiere a aquellas que cumple una función dentro de una determinada religión; Música litúrgica (estrictamente para la misa); Música religiosa (destinada a actividades de devoción o promoción de la fe fuera del contexto litúrgico); Música dramática: se trata de géneros musicales concebidos para representarse sobre la escena, combinando elementos como actuación y danza: Ópera; Ópera bufa; Singspiel; Zarzuela; Opereta, entre otros.

Música incidental: es la música que se compone para acompañar las diferentes atmósferas que se producen en una obra. Incluye la música para teatro, videojuegos y

producciones audiovisuales (cine y televisión).

Música para la contemplación y el entretenimiento: Conciertos (para orquesta o para instrumento solista); Arias de concierto (para el lucimiento del cantante); Lead o canción; Danza y contradanza; Minueto; Sonatas; Sinfonías.

La música popular.-Es aquella que responde a la expresión de los individuos de manera independiente a la regulación académica. El estilo de la música popular se corresponde con el universo de funciones, referencias y valores estéticos dominantes dentro de un determinado contexto sociocultural en el que se inserta el individuo.

La música popular se caracteriza por su breve duración y ritmos pegadizos. Cuando es cantada, se suma a ello el uso de estribillos de fácil memorización. Asimismo, muchos de sus géneros ofrecen un gran espacio a la improvisación, como el jazz o la salsa.

Música folclórica.- La música tradicional o folclórica está estrechamente vinculada a la música popular, pero no deben ser considerados términos equivalentes. La música folclórica representa las tradiciones y costumbres de un pueblo específico, que son transmitidas de generación en generación como parte de sus valores y de su identidad. Por basarse en la tradición tiene como elementos la repetición, es colectiva, recoge influencias locales, regionales, nacionales o internacionales, vinculada a festividades o actividades específicas.

Para la UNICEF en Música para la Niñez: Las personas que puedan desarrollar al máximo sus habilidades son aquellas que ejercitan de forma adecuada y en los momentos precisos sus capacidades. Durante la primera infancia (0 a 8 años) se aprende de forma más fácil y rápida ya que el cerebro de los niños(as) es mucho más plástico y activo que el de un adulto, razón por la cual se deben de potenciar las destrezas y habilidades durante esta etapa y beneficiar las que siguen. Muchos estudios previamente elaborados han identificado los beneficios de la enseñanza musical en edades preescolares.

Entre esos beneficios se pueden mencionar los

siguientes: Mejorar el sistema auditivo.

Facilitar la expresión de sentimientos e

ideas. Ayudar al desarrollo de la memoria.

Mejorar las capacidades motrices.

Potenciar las capacidades artístico-

creativas. Favorecer la integración socio-

cultural.

Ampliar y mejorar posibilidades lingüísticas, entre otros (UNICEF, 2008)

El programa MÚSICA PARA LA NIÑEZ, inicialmente bajo el nombre CRECER CON LA MÚSICA, inició en Costa Rica en el año 2008 como un plan piloto, en dos centros del CEN- CINAI, el cual ha sido impulsado como un modelo de iniciación musical que favorece en las niñas y niños aspectos de su sistema auditivo, expresión de sentimientos e ideas, desarrollo de la memoria, fortalecimiento de sus capacidades motrices, artístico-creativas y de integración socio- cultural y lingüística. Música para la Niñez busca facilitar el acceso de niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad a experiencias musicales variadas que contribuyen con su desarrollo integral, mediante el goce de la educación de calidad, la recreación y el juego, la igualdad de oportunidades, la equidad y la autonomía progresiva.

Beneficios de la música en la educación:

En el campo educativo, la motivación se considera importante pues genera una disposición positiva para aprender y continuar haciéndolo de forma autónoma a lo largo de la vida. Según Paul Pintrich, la orientación a metas de logro, las expectativas de éxito y fracaso, las autopercepciones de competencia y habilidad, creencias de control, el valor asignado a la tarea y las reacciones afectivas y emocionales genera un modelo teórico en el que los elementos motivacionales y cognitivos se encuentran en estrecha conexión, teniendo siempre en cuenta el contexto en el que tiene lugar el aprendizaje (Montero y De Dios, 2004).

La motivación es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que le conducen a él, este interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de elementos intrínsecos y extrínsecos.

Apoyar a que el alumno se sienta motivado a aprender puede ser un desafío, y el

docente puede tomar nuevas herramientas que llamen la atención del estudiante, porque la realidad áulica puede ser diferente a la pensada, tornándose el proceso enseñanza aprendizaje algo monótono y aburrido, simulando algo que no aporta mucho a la formación personal y profesional de los estudiantes, dando como resultado que el aprendizaje no se disfrute y la retención de información sea a corto plazo.

Es por ello que los docentes deben realizar cambios en las estrategias didácticas que implementan, así como en las estructuras que integran las tareas de evaluación, actividades de aprendizaje y cuestiones de interés áulico; de esta manera, los estudiantes podrán comprender los objetivos que guiarán su aprendizaje y se esfuercen por lograr la competencia deseada, para lo cual se necesita que los profesores conozcan a los estudiantes y a sus estilos de aprendizaje, tener en mente cuáles son los resultados esperados y utilizar las propuestas didácticas que se encuentren a su alcance con el fin de lograr la concreción de los enunciados.

En este proceso es útil incluir acciones de formación específicas dentro del cuerpo de docentes con el fin de analizar los aspectos motivacionales que se dan en el aula y en la institución, lo que requiere abordar el tema desde el punto de vista del aprendizaje en el marco de la autorreflexión de la educación.

Como se viene diciendo, la música tiene impacto significativo en el desarrollo y aprendizaje de los niños. Se pueden contar entre los beneficios de incorporar la música:

Fortalece la memoria a largo plazo, facilita el aprendizaje, aumenta la concentración y la creatividad pues la música estimula múltiples áreas del cerebro, gracias a la combinación de ritmo, estructura y emoción.

Favorece la concentración: Escuchar música relajante, instrumental y especialmente género gospel, ayuda a reducir el ruido y aumenta la atención, mejorando el enfoque en tareas específicas.

Desarrolla confianza, mejora la autoestima y seguridad: Tocar o cantar música refuerza la confianza y autoestima a través del logro personal y la validación social en actividades grupales.

Favorece el desarrollo de las habilidades de motricidad, rítmicas y de expresión corporal.

Al escuchar la música los niños logran una mejor coordinación de movimientos, seguir ritmos y tratar de imitarlos.

Reduce los niveles de estrés y ansiedad.

Las personas se vuelven más sociables: La música en actividades grupales facilita la interacción social y fomenta la cooperación y la empatía.

Mejora la capacidad de comunicación: La música actúa como un medio de comunicación no verbal, ayudando a expresar emociones y mejorar la escucha activa y la empatía.

Desarrolla el lenguaje y el razonamiento: La música refuerza la conciencia fonológica y el razonamiento lógico, facilitando el desarrollo del lenguaje y las habilidades cognitivas abstractas.

La música como estrategia pedagógica:

La música puede ser una herramienta poderosa para motivar el aprendizaje en diversas áreas.

1. Estimulación emocional: Según (Hallan, 2010) la música tiene el poder de evocar emociones, lo que puede aumentar la motivación y el interés por aprender. Un ambiente musical puede crear un clima positivo que promueva la atención y la concentración.
2. Mejora de la memoria: Para (Gosling et al, 2003). sugieren que la música puede ayudar a mejorar la memoria y la retención de información. Asociar conceptos con melodías puede facilitar el recuerdo
3. Fomento de la creatividad: La música estimula el pensamiento creativo, permitiendo que los estudiantes piensen fuera de lo convencional y encuentren soluciones innovadoras a los problemas (Levitin, 2006).
4. Como ya se trató en el punto Importancia de la música, sirve para el desarrollo de habilidades sociales: Para los autores (Hargreaves y North, 1999) participar en actividades musicales en grupo fomenta el trabajo en equipo y mejora las interacciones sociales, habilidades fundamentales en el aprendizaje colaborativo.
5. Reducción del estrés y la ansiedad: La música puede ser una herramienta de

relajación que disminuye la ansiedad, creando un ambiente propicio para el aprendizaje (Clements-Cortes, 2015).

6. Música de Fondo en el Aula: La música suave puede crear un ambiente relajante que facilita la concentración. Estudios han demostrado que el uso de música instrumental durante el estudio puede mejorar la retención de información Hallam, S. (2001).

7. Integración de la Música en el Currículo: Incorporar la música en lecciones de otras materias (como matemáticas o historia) puede hacer el aprendizaje más atractivo. Esto ayuda a los estudiantes a conectar conceptos de manera creativa (Ruiz-Ariza et al, 2018).

8. Uso de Canciones para Aprender Idiomas: Las letras de las canciones pueden ser efectivas para ayudar en el aprendizaje de un nuevo idioma, ya que facilitan la memorización y comprensión de vocabulario y gramática (Benito y Pastor, 2022).

9. Música para Mejorar el Estado de Ánimo: Escuchar música puede liberar dopamina, lo que ayuda a los estudiantes a sentirse más motivados y felices, lo que a su vez puede aumentar su disposición para aprender (Blood, 1998).

10. Actividades de Música Activa: Involucrar a los estudiantes en actividades musicales, como cantar o tocar instrumentos, puede fomentar la colaboración y la comunicación entre ellos, mejorando así el aprendizaje social (Fabra-Bell y Roig-Vila, 2022).

. Conclusiones

Las estrategias pedagógicas expuestas demuestran cómo la música puede ser una herramienta poderosa para motivar y enriquecer el proceso de aprendizaje a cualquier edad, pero especialmente en los niños; como por ejemplo al aprender las tablas de multiplicar, se lo hace mediante canciones que, al ser entonadas, sin mucho esfuerzo logra fijarse ese conocimiento en la mente del niño, dejando de ser algo agobiante para los estudiantes y generando un ambiente de aprendizaje agradable.

En Ecuador los niños que reciben estimulación temprana, se les enseña sobre los sonidos

onomatopéyicos –como por ejemplo a identificar los sonidos de los animales– después sobre el ritmo y el movimiento, leer notas musicales, expresarse con la música a través de la pintura, utilizar y tocar los instrumentos musicales que por lo general es piano, flauta o guitarra, a entonar y cantar canciones, preferente música nacional, una preparación para la vida futura, pero aunque está comprobada la importancia de la música en los primeros años de la educación formal, en qué momento se empiezan a abandonar estas prácticas y comienza a ser rígida y tediosa?

. Referencias Bibliográficas

- Benito, J., & Pastor, J. J. (marzo-junio de 2022). *Biblioteca Virtual U.G.* Obtenido de Ebscohost:
<https://research.ebsco.com/c/vlwrms/search/details/huywkb4ttv?db=buh%2Cfua%2Cbwh%2Caph%2Cnlebk%2Ce000xww&isDashboardExpanded=true&limiters=None&q=musica%20y%20aprendizaje>
- Blood, A. (1998). *Pubmed*. Obtenido de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11573015/>
- Clements-Cortes, A. (2015). *Biblioteca Virtual U.G.* Recuperado el octubre de 2024, de Ebscohost:
<https://research.ebsco.com/c/vlwrms/search/details/7gt2j5e35n?db=buh%2Cfua%2Cbwh%2Caph%2Cnlebk%2Ce000xww&limiters=None&q=musica%20relajaci%C3%B3n>
- Fabra-Bell, E., & Roig-Vila, R. (Septiembre de 2022). *Biblioteca Virtual U.G.* Recuperado el 2024, de Ebscohost: <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=6e8ff21c-b855-35f1-92e8-1c69a2e75a77>.
- Gosling, S. (diciembre de 2003). *Sciencedirect*. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092656603000461>
- Hallan, S. (23 de agosto de 2010). *International Journal of Music Education*. Obtenido de <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0255761410370658>
- Hargreaves, D., & North, A. (1999). *Psychology of Music*. Obtenido de <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0305735699271007>
- Levitin, D. (2006). *Annals of the New York Academy of Sciences*. Obtenido de <https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1749-6632.2009.04417.x>
- Lichtensztejn, M. (2022). *Biblioteca Virtual U.G.* Recuperado el 18 de noviembre de 2024, de EbscoHost: <https://doi.org/10.56294/saludcyt202292>
- Martín Arias, L. (2024). *Biblioteca Virtual U.G.* Recuperado el 18 de noviembre de 2024, de EbscoHost: <https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=8&sid=9d005c42-a2c7-4328-9f43-489c42a355d2%40redis&bdata=JmxhbmMc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=123005151&db=aph>
- Montero, I., & De Dios, M. (enero de 2004). *researchgate.net*. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/264417014_Sobre_la_obra_de_Paul_R_Pintrich_la_autor_regulacion_de_los_procesos_cognitivos_y_motivacionales_en_el_contexto_educativo

Ruiz-Ariza, A., García-Carvajal, E., & Marín-López, J. (2018). *Biblioteca Virtual U.G.*
Obtenido de Ebscohost:

<https://research.ebsco.com/c/vlwrms/search/details/gfbciqmr5?db=buh%2Cfua%2Cbwh%2Caph%2Cnlebk%2Ce000xww&isDashboardExpanded=true&limiters=None&q=musica%20y%20aprendizaje>

Significados.com. (2024). Obtenido de <https://www.significados.com/musica/>

UNIR. (2024). Obtenido de <https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/musica-educacion/>

Zagal, H. (2024). *Biblioteca Virtual U.G.* Recuperado el 18 de noviembre de 2024, de EbscoHost:

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=180714443&lang=es&site=ehost-live>