

Recibido el 04 de diciembre, 2024
Aceptado el 31 de mayo, 2025

El aprendizaje musical a través del juego: crear una experiencia positiva y enriquecedora para los estudiantes

Musical learning through play: creating a positive and enriching experience for students

Resumen

El presente artículo se basa en la conferencia magistral realizada el día 04 de octubre de 2023, durante la XIV Conferencia Regional Latinoamericana y VI Panamericana de Educación Musical en Santiago de Chile. La keynote exploró el potencial transformador del enfoque *Learning Music Through Play* (LMTP) en la enseñanza musical extracurricular, implementado en la Universidad de juegos (jóvenes) músicos (UJM). A través de la integración de juegos serios, juegos guiados y juegos instrumentales en las lecciones, la UJM busca estimular la creatividad, fortalecer el compromiso con el aprendizaje musical y mejorar el bienestar de jóvenes de 6 a 12 años provenientes de contextos socioculturales diversos. Los resultados, obtenidos de un estudio longitudinal realizado durante dos años escolares, son muy alentadores en términos de creatividad personal e interpersonal (*Mini-C* y *Little-C*), y muestran un compromiso sostenido de los jóvenes hacia las actividades interactivas y lúdicas propuestas, así como un bienestar emocional relacionado con la naturaleza divertida y creativa de las lecciones. Aunque las conclusiones confirman la pertinencia del enfoque LMTP, se reconocen limitaciones relacionadas con la especificidad de la muestra y la necesidad de evaluar los impactos a largo plazo. Este *keynote* tuvo como objetivo destacar la relevancia del aprendizaje lúdico para revitalizar la pedagogía musical extracurricular y resaltar su potencial para crear experiencias inclusivas, atractivas y enriquecedoras para los jóvenes músicos de hoy.

Francis Dubé, Ph. D.
Facultad de Música
Universidad Laval
Québec, Canadá
francis.dube@mus.ulaval.ca

Palabras-clave: *Learning Music Through Play*; Pedagogía instrumental extracurricular; Compromiso; Bienestar.

Abstract

This article is based on the keynote lecture given on October 4, 2023, during the XIV Latin American and VI Pan American Regional Conference on Music Education in Santiago, Chile. The keynote explored the transformative potential of the Learning Music Through Play (LMTP) approach in extracurricular music education., as implemented at the University of Young Musicians (UJM). Through the integration of serious games, guided play, and instrumental play into lessons, UJM aims to stimulate creativity, strengthen engagement with musical learning, and enhance the well-being of young people aged 6 to 12 from diverse sociocultural backgrounds.

The results, obtained from a longitudinal study conducted over two academic years, are highly encouraging in terms of personal and interpersonal creativity (Mini-C and Little-C), and demonstrate sustained engagement of the young participants with the proposed interactive and playful activities, as well as emotional well-being related to the fun and creative nature of the lessons. Although the conclusions confirm the relevance of the LMTP approach, limitations related to sample specificity and the need to evaluate long-term impacts are acknowledged. This keynote aimed to highlight the relevance of playful learning for revitalizing extracurricular music pedagogy and to underscore its potential to create inclusive, engaging, and enriching experiences for today's young musicians.

Keywords: Learning Music Through Play; Extracurricular instrumental pedagogy; Engagement; Well-being.

Introducción

La Universidad de juegos (jóvenes) músicos (UJM), un laboratorio viviente de la Facultad de Música de la Universidad Laval en Quebec propone un enfoque lúdico para iniciar a los jóvenes de 6 a 12 años en el aprendizaje instrumental. Basada en los principios del aprendizaje a través del juego, esta metodología pedagógica busca renovar la práctica extracurricular ofreciendo un entorno inclusivo y estimulante. Al integrar sistemáticamente actividades lúdicas, la UJM fomenta una experiencia participativa que estimula la creatividad, el bienestar y el placer de tocar música.

Un legado tradicional que limita la exploración lúdica

En la enseñanza instrumental, el aprendizaje a través del juego a menudo se percibe como opuesto a las exigencias de rigor asociadas con el dominio de un instrumento. Esta percepción posiblemente proviene de las tradiciones de los conservatorios, centradas en la técnica, la lectura a primera vista y la preparación para presentaciones públicas (Hultberg, 2007). Estos métodos privilegian prácticas repetitivas enfocadas en la disciplina y la precisión, en detrimento de la exploración creativa y la expresión personal. Si bien son eficaces para formar músicos avanzados, responden con mayor dificultad a las necesidades de los estudiantes en contextos extracurriculares, donde la participación depende más del disfrute y la motivación intrínseca (Evans y McPherson, 2017).

Para los jóvenes principiantes, los enfoques excesivamente directivos pueden desmotivar el aprendizaje y reducir su compromiso. Custodero (2002) destaca la importancia de diseñar entornos de aprendizaje donde los desafíos pedagógicos se ajusten a las habilidades de los estudiantes. Dichos entornos, que equilibran la estimulación y la habilidad, no solo permiten un aprendizaje significativo, sino también un compromiso óptimo. Además, las interacciones sociales fomentadas en estos espacios contribuyen al desarrollo de las competencias de los estudiantes, haciendo que el proceso de aprendizaje sea más placentero y enriquecedor.

El aprendizaje a través del juego: una solución comprobada

En respuesta a las limitaciones de las pedagogías tradicionales, investigaciones recientes han demostrado que la integración de actividades lúdicas e interactivas en la enseñanza musical ofrece una alternativa enriquecedora. Estas prácticas movilizan dimensiones clave como la creatividad, el compromiso y el disfrute, promoviendo un aprendizaje más holístico. En este sentido, el enfoque desarrollado en la Universidad de juegos(jóvenes) músicos (UJM) ilustra estos principios a través del uso sistemático de actividades de *Guided-Play*, *Serious-Play* y *Instrumental-Play* (Dubé et al., 2024).

Las actividades de *Guided-Play*, donde los estudiantes son alentados a dirigir su exploración musical dentro de un marco estructurado proporcionado por los docentes, se centran en la autonomía y la expresión personal. Al ofrecer libertad dentro de un contexto organizado, estas actividades permiten a los jóvenes músicos descubrir diferentes dimensiones de la música y explorar su creatividad de manera significativa y autónoma (Dubé et al., 2024).

Por otro lado, las actividades de *Serious-Play* integran juegos educativos estructurados con objetivos pedagógicos claros. Este tipo de actividad equilibra de manera efectiva el desafío y el disfrute, permitiendo a los estudiantes consolidar sus competencias musicales mientras se divierten. Estas actividades fomentan un aprendizaje inmersivo y participativo, utilizando mecanismos de juego para mantener la atención y la motivación de los participantes mientras alcanzan objetivos específicos (Margoudi et al., 2016).

Finalmente, las actividades de *Instrumental-Play* añaden una dimensión lúdica a la práctica instrumental. Estas actividades, menos rígidas, pero aún estructuradas, crean un entorno de aprendizaje estimulante donde los estudiantes pueden progresar a su propio ritmo. Este enfoque fomenta la adquisición de competencias en un contexto menos restrictivo, aumentando así el interés y el disfrute de los jóvenes músicos (Birch & Woodruff, 2017).

Estas aproximaciones demuestran que el aprendizaje a través del juego, cuando está bien adaptado al contexto musical, constituye una respuesta relevante a las necesidades de los estudiantes. Al equilibrar la exigencia técnica con el placer, estas actividades enriquecen la experiencia educativa mientras desarrollan habilidades transversales como la colaboración, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Así, preparan a los jóvenes músicos para enfrentar los desafíos del siglo XXI, al mismo tiempo que hacen que su recorrido educativo sea más motivador y gratificante.

Objetivos del Keynote

Este *keynote* tuvo como objetivo explorar el potencial transformador del enfoque *Learning Music Through Play* (LMTP), implementado en la Universidad de juegos(jóvenes) músicos (UJM), para enriquecer el aprendizaje instrumental en un contexto extracurricular. La presentación se articuló en torno a la siguiente pregunta: *¿En qué medida la integración de actividades lúdicas puede estimular la creatividad, el compromiso y el bienestar de los jóvenes músicos actuales?*

Para abordar esta cuestión, se trataron tres ejes principales:

1. Los marcos teóricos: La pedagogía creativa (Lin, 2011) y el aprendizaje conectado (Ito et al., 2015), que sustentan el enfoque LMTP.
2. Las prácticas pedagógicas: Las herramientas y actividades desarrolladas en la UJM, incluidas actividades como juegos serios, juegos guiados y juegos instrumentales, y su adaptación a los diversos intereses de los estudiantes.
3. Los resultados empíricos: Un estudio longitudinal realizado durante dos años escolares, que evaluó las percepciones de los estudiantes respecto a su creatividad, su compromiso y su bienestar.

Al conectar estos elementos con los objetivos de investigación, este keynote buscó destacar el potencial del enfoque LMTP para redefinir la enseñanza instrumental en contextos diversos, al tiempo que reconocía los desafíos asociados con su adopción.

Revisión de literatura

Contexto y desafíos de la enseñanza instrumental extracurricular

En todo el mundo, el aprendizaje de instrumentos musicales en contextos extracurriculares desempeña un papel central en el desarrollo de las competencias musicales y sociales de los jóvenes (Upitis et al., 2016). Estos contextos ofrecen a los estudiantes la oportunidad de explorar la música fuera de los marcos institucionales, favoreciendo interacciones sociales enriquecedoras donde comparten experiencias musicales, aprenden a colaborar y desarrollan habilidades interpersonales esenciales (O'Neill, 2012). Además, los entornos extracurriculares permiten una mayor flexibilidad pedagógica, brindando espacios para la experimentación que no siempre son posibles en contextos formales y estandarizados.

Sin embargo, las metodologías de enseñanza heredadas de la tradición, a menudo basadas en modelos de conservatorio o enfoques de maestro-aprendiz, pueden limitar la creatividad y el compromiso de los estudiantes (Hultberg, 2007). Estas metodologías priorizan principalmente el dominio técnico, con un enfoque en la lectura a primera vista, el entrenamiento auditivo y la virtuosidad instrumental (Comeau, 2013). Aunque estos objetivos son cruciales para la formación de músicos profesionales, suelen descuidar los intereses individuales y culturales de los estudiantes, lo que puede generar una desconexión con sus aspiraciones personales o su vida musical cotidiana (O'Neill, 2012). Como señala Hultberg (2007), el énfasis en la lectura y la precisión técnica en el uso de partituras puede limitar la exploración personal y la expresión creativa de los músicos.

Las consecuencias de esta desconexión son múltiples. Los estudiantes, especialmente los principiantes, pueden perder rápidamente la motivación frente a enfoques centrados en la repetición y el rendimiento, a menudo percibidos como monótonos y desconectados de sus intereses. El aburrimiento y la falta de progreso percibido figuran entre las principales razones citadas por los estudiantes que abandonan sus clases de música, un fenómeno particularmente frecuente durante los dos primeros años de aprendizaje o en momentos de transición crítica, como el paso a la adolescencia (Costa-Giomi et al., 2005). Estos momentos clave requieren enfoques pedagógicos que consideren las necesidades emocionales y educativas de los estudiantes para mantener su compromiso.

Estos desafíos destacan la importancia de proponer enfoques pedagógicos innovadores y diversificados. Dichos enfoques deben equilibrar la rigurosidad con el disfrute, respondiendo a las expectativas de los estudiantes de hoy, particularmente en contextos extracurriculares donde la autonomía y el bienestar juegan un papel crucial. Al integrar prácticas más flexibles y adaptadas a los intereses de los jóvenes, los educadores pueden contribuir a reducir el abandono y enriquecer positivamente la experiencia de aprendizaje musical de los jóvenes músicos.

El enfoque *Learning Music Through Play* (LMTP)

El enfoque *Learning Music Through Play*, LMTP, se posiciona como una alternativa innovadora a las pedagogías tradicionales, abordando sus limitaciones mediante la integración de actividades lúdicas. Basado en principios socio-constructivistas e inspirado en las características fundamentales del juego descritas por Zosh et al. (2017), este enfoque busca enriquecer el aprendizaje musical creando un entorno inclusivo y motivador. Hace énfasis en tres dimensiones clave: el compromiso, la creatividad y el bienestar de los estudiantes.

En la Universidad de juegos (jóvenes) músicos (UJM), esta pedagogía se basa en tres formas principales de actividades:

1. **Guided-Play**: Estas actividades guiadas combinan la libertad de exploración de los estudiantes con una estructura proporcionada por los docentes. Este formato estimula la curiosidad natural de los alumnos y fomenta la expresión creativa, mientras se refuerzan conceptos musicales fundamentales.
2. **Serious-Play**: Estas actividades educativas estructuradas utilizan juegos con objetivos pedagógicos claros. Ofrecen un equilibrio entre desafío y diversión, permitiendo a los estudiantes progresar mientras disfrutan. Las mecánicas del juego favorecen una inmersión que refuerza el aprendizaje activo.
3. **Instrumental-Play**: Al introducir elementos lúdicos en los ejercicios instrumentales, este método mantiene el interés de los estudiantes y reduce la presión asociada al aprendizaje técnico. De esta manera, los jóvenes músicos pueden practicar sus instrumentos en un entorno que combina rigor y placer.

Estas tres dimensiones buscan transformar la experiencia de aprendizaje musical al proponer contextos educativos innovadores y atractivos, donde los estudiantes no solo desarrollen sus habilidades musicales, sino que también cultiven su creatividad y resiliencia emocional. La figura 1 ilustra este enfoque integrado de la UJM.

Figura 1. El enfoque LMTP implementado en la UJM.

Estas actividades combinan objetivos educativos rigurosos con métodos lúdicos, favoreciendo una experiencia de aprendizaje donde el placer y el progreso musical convergen. Por ejemplo, en el marco del *Guided-Play*, los estudiantes son guiados para improvisar o componer música siguiendo instrucciones simples pero abiertas, lo que les permite descubrir su propio potencial creativo. Por otro lado, el *Serious-Play* integra desafíos estructurados, como juegos de ritmo, fomentando la interacción social y la resolución de problemas. Finalmente, el *Instrumental-Play* se centra en el aprendizaje instrumental y de repertorio mediante desafíos lúdicos que hacen que la práctica sea motivadora y accesible.

Al combinar estos enfoques, el LMTP ofrece una experiencia musical integral enfocada en el disfrute y la creatividad, al mismo tiempo que responde a los intereses diversos de los jóvenes principiantes. Los estudiantes no se limitan a reproducir partituras: exploran la música a través de juegos, improvisan e inventan sus propias ideas musicales, lo que fortalece su compromiso y alimenta su satisfacción.

Integración del juego en el aprendizaje musical

Las investigaciones demuestran que la integración de juegos en el aprendizaje musical ofrece múltiples beneficios. En primer lugar, este tipo de actividades puede estimular la motivación intrínseca de los aprendices, un factor clave para mantener el compromiso de los estudiantes a largo plazo (Deci y Ryan, 2000). El uso de juegos musicales puede fomentar el sentimiento de autonomía, competencia y pertenencia, ofreciendo un entorno en el que los estudiantes se sientan valorados y apoyados en su aprendizaje (Margoudi et al., 2016). Esta dinámica es especialmente relevante en actividades extracurriculares, donde el objetivo principal suele ser promover una conexión positiva y duradera con el aprendizaje musical.

En segundo lugar, los juegos estructurados fomentan un aprendizaje activo, en el que los estudiantes exploran conceptos complejos como el ritmo o la armonía en un entorno interactivo y atractivo. Por ejemplo, juegos como el "Jenga rítmico" creado en la UJM, donde los estudiantes deben reproducir secuencias rítmicas mientras juegan, favorecen la comprensión práctica de nociones musicales al tiempo que hacen la experiencia divertida (Dubé et al., 2024). Además, enfoques que combinan herramientas digitales con juegos tradicionales han demostrado su eficacia para reforzar las competencias técnicas y la creatividad en jóvenes estudiantes (Robert et al., 2023).

Finalmente, estas actividades mejoran el bienestar de los estudiantes al combinar creatividad y disfrute (Chandler, 2018). Al reducir la ansiedad asociada con el desempeño y al introducir momentos de expresión libre, los juegos crean un entorno en el que los estudiantes pueden experimentar sin temor al fracaso (Juntunen, 2017). Este tipo de práctica pedagógica también pone de relieve cómo el juego puede convertirse en una herramienta para desarrollar no solo habilidades musicales, sino también competencias sociales y emocionales esenciales (Zosh et al., 2017).

Creatividad y pedagogía musical

La creatividad desempeña un papel central en el aprendizaje musical. Webster (1990) define este concepto como un proceso que oscila entre la ideación divergente y convergente, una dinámica esencial para improvisar, componer o interpretar música. Aunque las pedagogías tradicionales suelen prestar poca atención a este aspecto, enfoques como el LMTP reflejan una visión ampliada de la creatividad, cercana a la de Beghetto y Kaufman (2007), quienes enfatizan la importancia de reconocer las formas personales y emergentes de creatividad (*mini-c creativity*) en las experiencias de aprendizaje. Al valorar estas experiencias subjetivas, el LMTP contribuye a hacer que el aprendizaje musical sea más significativo y motivador para los estudiantes.

El modelo de Lin (2011), aunque no está específicamente orientado a la improvisación o la composición, propone un marco educativo integrado para estimular la creatividad tanto de los estudiantes como de los docentes. Esta pedagogía creativa se estructura en torno a tres ejes complementarios:

“Enseñar de manera creativa”, adoptando enfoques innovadores y atractivos para captar la atención de los estudiantes y enriquecer sus experiencias de aprendizaje.

“Enseñar para desarrollar la creatividad”, creando entornos de aprendizaje en los que los estudiantes puedan explorar ideas, asumir riesgos y experimentar con libertad.

“Aprender de manera creativa”, lo que implica alentar a los estudiantes a interactuar activamente con los conceptos aprendidos, explorar diferentes perspectivas y aplicar sus conocimientos en situaciones nuevas o personalizadas.

En el marco del LMTP, estos principios se implementan de manera concreta a través de actividades lúdicas e innovadoras. Por ejemplo, se alienta a los estudiantes a explorar ideas musicales mediante la improvisación o la composición colectiva, mientras disfrutan de un entorno pedagógico estimulante e interactivo. Este enfoque lúdico no solo les permite expresar su creatividad personal, sino también enriquecer su comprensión musical, haciendo que el aprendizaje sea más motivador y significativo.

El papel del bienestar en el aprendizaje musical

El bienestar desempeña un papel fundamental en el aprendizaje musical, influyendo directamente en el compromiso, la motivación y la perseverancia de los estudiantes. Según la teoría de la autodeterminación desarrollada por Ryan y Deci (2000), un entorno educativo que satisface las necesidades psicológicas básicas de autonomía, competencia y conexión social fomenta la motivación intrínseca. Esta motivación, esencial para mantener el interés de los aprendices, también actúa como un motor para su bienestar emocional. En el contexto musical, donde los estudiantes enfrentan desafíos técnicos y emocionales complejos, un sentimiento positivo de bienestar no solo puede reducir la frustración, sino también apoyar su progreso y resiliencia.

Los estudios de Evans y McPherson (2015) profundizan en esta dinámica al destacar el papel clave de la identidad musical. Estos investigadores demuestran que percibirse como músico o formar parte de una comunidad musical fortalece la motivación a largo plazo y la perseverancia frente a los obstáculos. Por ejemplo, actividades colectivas como tocar en grupo o colaborar en proyectos musicales no solo mejoran las habilidades técnicas, sino que también contribuyen al desarrollo de una identidad musical y a un sentimiento de pertenencia. Esta relación entre identidad musical y bienestar es particularmente relevante en contextos pedagógicos, donde las interacciones sociales enriquecen la experiencia educativa.

El enfoque LMTP implementado en la UJM refleja estos principios al integrar actividades lúdicas y colaborativas que apoyan el desarrollo integral de los estudiantes. Inspirado en los trabajos de O'Neill (2012), este enfoque crea entornos que responden simultáneamente a las necesidades de competencia, autonomía y conexión social, contribuyendo así a reforzar el bienestar de los participantes. Al ofrecer experiencias atractivas e interactivas, el LMTP no se limita a transmitir habilidades musicales, sino que también fomenta un desarrollo emocional y social equilibrado.

Por ejemplo, una sesión de *Guided-Play*, donde los estudiantes exploran ritmos en pequeños grupos, ilustra perfectamente este equilibrio. Esta actividad estimula su aprendizaje musical mientras fortalece su confianza, su sentimiento de competencia y su conexión con sus compañeros. De esta manera, el marco lúdico no solo se convierte en un medio para el aprendizaje técnico, sino también en un motor para desarrollar una experiencia educativa enriquecedora y duradera.

Los límites de las pedagogías tradicionales y su influencia en la investigación

A pesar de avances pedagógicos significativos, la enseñanza musical sigue estando profundamente marcada por enfoques tradicionales heredados de los conservatorios. Estos métodos, centrados en la maestría técnica y el rendimiento, resultan particularmente eficaces para formar músicos avanzados. Sin embargo, a menudo son inadecuados para contextos extracurriculares, donde los estudiantes buscan más disfrute, creatividad y conexión personal con la música.

Estas pedagogías presentan varios desafíos. En primer lugar, su falta de personalización limita su capacidad para adaptarse a los intereses y necesidades específicas de los estudiantes. Esto puede conducir a una desmotivación y un desinterés progresivo hacia el aprendizaje musical, especialmente entre los principiantes o aquellos con expectativas variadas. Además, el énfasis en el aprendizaje individual reduce las oportunidades de interacción social, un elemento clave para fortalecer el compromiso y la perseverancia. Por ejemplo, Juntunen (2017) destacó que la introducción de actividades colaborativas y tecnológicas puede aumentar significativamente la participación y el compromiso de los estudiantes en contextos educativos.

Finalmente, estos enfoques tradicionales a veces contribuyen a un mayor desinterés. Muchos estudiantes abandonan sus lecciones debido al aburrimiento o a una sensación de estancamiento en su progreso, un fenómeno particularmente evidente durante los primeros años de aprendizaje (Costa-Giomi et al., 2005). Estas dificultades reflejan una desconexión entre las expectativas de los estudiantes y los métodos pedagógicos actuales, especialmente en entornos donde la flexibilidad y el bienestar de los aprendices deberían tener un papel central.

Estas observaciones resaltan la importancia de desarrollar pedagogías innovadoras y creativas que puedan adaptarse a una generación de aprendices más heterogénea y conectada. Tal evolución requiere no solo repensar los marcos pedagógicos actuales, sino también enriquecerlos con enfoques interactivos y lúdicos que estén mejor alineados con los intereses y aspiraciones de los jóvenes músicos.

Lagunas en la literatura sobre pedagogías lúdicas

Paralelamente, la investigación académica sobre pedagogías lúdicas también presenta ciertas limitaciones. Aunque numerosos estudios han explorado de manera individual los impactos de los juegos serios, los juegos guiados o las actividades instrumentales lúdicas, rara vez se ha considerado la influencia combinada de estos enfoques. Esta falta de análisis integrador limita nuestra comprensión de las posibles sinergias entre estas formas de juego y su capacidad para enriquecer de manera global la experiencia de aprendizaje musical.

Además, aunque la relación entre creatividad y bienestar ha sido parcialmente estudiada en diversos contextos educativos, sigue siendo un tema ampliamente inexplorado en el ámbito específico del aprendizaje musical lúdico, especialmente entre jóvenes principiantes. Comprender cómo estas dos dimensiones se potencian mutuamente podría ofrecer perspectivas innovadoras para diseñar programas educativos más equilibrados y centrados en el alumno.

Una respuesta prometedora: el enfoque *Learning Music Through Play* (LMTP)

Ante estas observaciones, el enfoque LMTP se posiciona como una solución innovadora para enfrentar estos desafíos. Combinando tres tipos de actividades —juegos serios, juegos guiados y juegos instrumentales— este enfoque crea un entorno pedagógico que equilibra la rigurosidad y el dinamismo. Basado en principios socio-constructivistas, tiene el potencial de fomentar simultáneamente la creatividad, el compromiso y el bienestar de los estudiantes.

Sin embargo, a pesar de su potencial, varios aspectos de este enfoque aún necesitan explorarse. En particular, queda abierta la cuestión de cómo optimizar y combinar las diferentes formas de juego para maximizar su impacto en el aprendizaje. Asimismo, se requieren investigaciones a largo plazo para evaluar de manera más profunda los efectos duraderos del LMTP en dimensiones clave como la creatividad, el compromiso y el bienestar de los estudiantes.

En conclusión, las limitaciones de las pedagogías tradicionales y las lagunas en la literatura llaman a una renovación de las prácticas educativas. El enfoque LMTP, al integrar actividades lúdicas adaptadas a las necesidades de una población diversa, abre perspectivas prometedoras para transformar la enseñanza instrumental en una experiencia más inclusiva, creativa y enriquecedora.

Pregunta de investigación y objetivos

Ante estas observaciones, surge una pregunta central: *¿cómo puede un enfoque pedagógico lúdico enriquecer la experiencia de aprendizaje musical de los jóvenes principiantes, estimulando su compromiso, creatividad y bienestar, mientras responde a los diversos intereses de una población heterogénea?*

Esta interrogante se inscribe en una doble perspectiva. Por un lado, desde el plano teórico, es fundamental comprender mejor cómo las diferentes formas de aprendizaje lúdico influyen en la creatividad y el bienestar de los estudiantes. Aunque estas dos dimensiones suelen estudiarse por separado, requieren un análisis profundo de su interacción para ofrecer un marco pedagógico más equilibrado. Por otro lado, desde el plano práctico, la investigación busca identificar soluciones pedagógicas accesibles e inclusivas, adaptadas a diversos entornos educativos, aprovechando el potencial del enfoque LMTP implementado en la UJM.

Para abordar esta problemática, este *keynote* perseguía los siguientes objetivos:

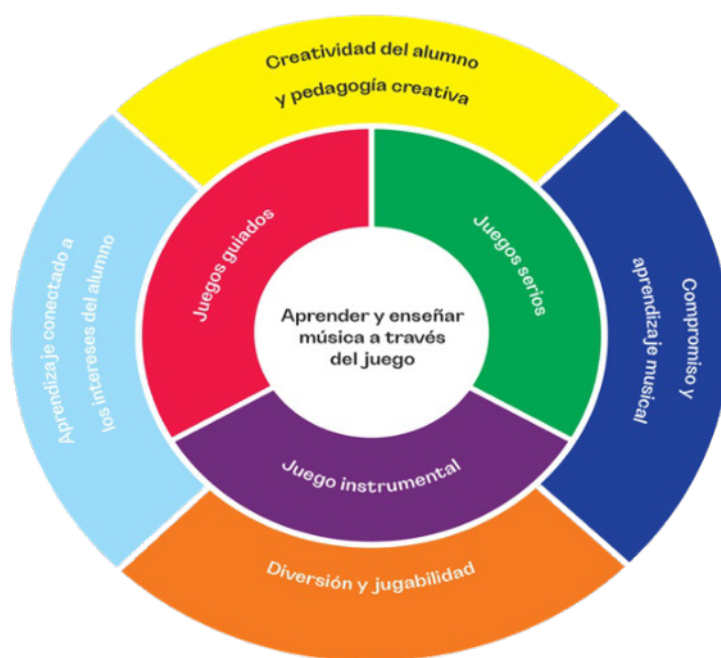
- Explorar la influencia del aprendizaje mediante el juego en la creatividad de los estudiantes, evaluando especialmente las dimensiones Mini-C (creatividad personal) y Little-C (creatividad interpersonal).
- Analizar el impacto de las actividades lúdicas en el bienestar de los participantes, examinando cómo afectan su estado de ánimo y satisfacción.
- Evaluar el compromiso de los estudiantes, identificando los factores que favorecen su implicación activa en las lecciones.
- Estudiar la influencia de los perfiles de los estudiantes, como la edad, el género o el instrumento practicado, para entender mejor los factores que optimizan la relevancia del enfoque.

El enfoque desarrollado en este *keynote* se inscribe en una voluntad de transformación pedagógica sostenible, donde la rigurosidad y el placer pueden coexistir para enriquecer la experiencia de aprendizaje de los jóvenes músicos.

Marcos educativos seleccionados para estructurar el enfoque pedagógico de la UJM

El enfoque pedagógico de la UJM se basa en tres marcos educativos complementarios: el aprendizaje mediante el juego, la pedagogía creativa y el aprendizaje conectado. En conjunto, estos modelos ofrecen una base teórica sólida para diseñar actividades educativas inclusivas y motivadoras, donde la creatividad, el compromiso y el placer de los estudiantes están en el centro de la experiencia de aprendizaje.

Figura 2. La misión científica y pedagógica de la UJM



El aprendizaje mediante el juego: marco teórico y aplicación práctica

El aprendizaje mediante el juego, tal como lo definen Zosh et al. (2017), constituye un pilar fundamental de este enfoque. Este marco se basa en cinco características clave: la alegría, el significado, el compromiso activo, la iteratividad y la interacción social (ver figura 3 a continuación). Estas dimensiones interconectadas permiten transformar las actividades educativas en experiencias inmersivas y enriquecedoras, movilizand o simultáneamente los aspectos cognitivos, emocionales y sociales de los estudiantes. Estos principios tienen una aplicación concreta en las actividades propuestas en la UJM, como veremos en las secciones siguientes.

Figura 3. Las cinco características del aprendizaje mediante el juego

Las características del aprendizaje mediante el juego

Alegría: Esta dimensión implica que el estudiante experimente placer y satisfacción a lo largo de la actividad. Este sentimiento positivo fomenta la motivación intrínseca y reduce la ansiedad, contribuyendo a un entorno propicio para el aprendizaje. Por ejemplo, en la UJM, el juego «Jenga rítmico» asocia cada movimiento a una secuencia rítmica que debe ser reproducida, transformando una tarea rítmica en un desafío divertido que estimula la exploración musical sin la presión de un resultado inmediato.

Significado: Una actividad lúdica educativa debe tener un sentido concreto para el estudiante. Esto se logra estableciendo un vínculo entre la actividad y las experiencias o intereses personales del aprendiz, fortaleciendo así su compromiso. Para ello, los profesores de la UJM se aseguran de anclar las actividades en los intereses culturales y personales de los estudiantes. El uso de bandas sonoras modernas o de géneros musicales familiares ayuda a los niños a identificarse con la música tocada y a percibir un vínculo directo con su entorno.

Compromiso activo: El estudiante se convierte en un participante activo, explorando, experimentando y tomando decisiones dentro de la actividad, lo que fomenta una atención sostenida y un aprendizaje profundo. En el juego «Los Puentes del Amazonas» creado por la UJM, los estudiantes colaboran para mantener un ritmo mientras cruzan simbólicamente un «puente musical». Esta actividad combina participación activa, aprendizaje del ritmo y cooperación.

Iteratividad: Los juegos ofrecen un marco para la repetición y la experimentación, permitiendo que los estudiantes desarrollen progresivamente sus habilidades mientras ajustan sus errores en un entorno de apoyo. Por ejemplo, la UJM utiliza el juego digital «Beat Sport», que propone repeticiones de patrones rítmicos con una progresión de complejidad. Este enfoque motiva a los estudiantes a perseverar mientras perfeccionan sus habilidades rítmicas en un contexto lúdico.

Interacción social: El aprendizaje mediante el juego fomenta la colaboración y el intercambio entre compañeros. Estas interacciones fortalecen las habilidades sociales y promueven un aprendizaje colectivo significativo. Para integrar este aspecto, la UJM realiza actividades como la composición colectiva para reforzar el sentido de pertenencia. Los estudiantes proponen melodías que se integran en una obra común, lo que estimula el intercambio de ideas, el aliento mutuo y la colaboración creativa.

Hacia un aprendizaje musical significativo e inclusivo

Estas cinco dimensiones demuestran que el aprendizaje mediante el juego no es solo una herramienta para hacer la enseñanza más divertida: es un enfoque poderoso para fomentar un aprendizaje significativo y profundo. En la UJM, este enfoque combina rigor y diversión, permitiendo a los estudiantes desarrollar sus habilidades musicales mientras cultivan su creatividad, compromiso y bienestar en un entorno enriquecedor e inclusivo.

La pedagogía creativa: teoría y práctica en la UJM

En la UJM, la pedagogía creativa constituye un pilar central para estimular la creatividad tanto de los estudiantes como de los docentes. Inspirada en el modelo de Lin (2009), este enfoque se basa en tres dimensiones complementarias: enseñar de manera creativa, enseñar para desarrollar la creatividad de los estudiantes y aprender de forma creativa (ver figura 4 a continuación). Estos ejes proporcionan un marco teórico sólido, pero, sobre todo, encuentran una aplicación concreta en actividades que integran la *Mini-C* (creatividad individual) y la *Little-C* (creatividad colectiva). Este doble nivel de creatividad conecta los aprendizajes individuales con los logros colectivos, reforzando el sentido de realización de los estudiantes.

Figura 4. La pedagogía creativa de Lin (2011) adaptada a la pedagogía musical



Enseñar de manera creativa

Este primer eje invita a los docentes a repensar sus prácticas para diseñar actividades que capten el interés de los estudiantes y fomenten su compromiso. En la UJM, este enfoque se traduce en proyectos colaborativos donde se valora la imaginación individual. Por ejemplo, Ayoub, un joven pianista de 6 años, compuso una melodía sencilla que fue arreglada para un concierto de Navidad e interpretada colectivamente por todos los estudiantes de la UJM. Cada estudiante tocó una versión adaptada a su instrumento, transformando así una idea individual en una realización musical colectiva y enriquecedora.

Enseñar para desarrollar la creatividad de los estudiantes

El segundo eje tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes un marco que fomente su exploración creativa mientras integran los aprendizajes necesarios. Por ejemplo, a través de juegos guiados, los estudiantes de la UJM improvisan y componen músicas sobre temas populares como Halloween, mientras exploran conceptos rítmicos y armónicos. Estas actividades demuestran que la creatividad puede ser estimulada en un entorno estructurado, donde la imaginación y el aprendizaje musical se refuerzan mutuamente.

Aprender de forma creativa

El tercer eje coloca al estudiante en el centro de su aprendizaje, alentándolo a experimentar y aplicar los conocimientos adquiridos en proyectos concretos. Un ejemplo notable en la UJM es un juego serio diseñado con la participación de los estudiantes, en el cual deben resolver acertijos musicales para avanzar de un nivel a otro. Esta actividad inmersiva integra desafíos musicales que estimulan su creatividad mientras progresan en un entorno lúdico y motivador.

Armonizar la creatividad individual y colectiva

Estas tres dimensiones también favorecen la integración de la *Mini-C* y la *Little-C*, apelando a la expresión personal y social de los jóvenes de la UJM. Por ejemplo, las melodías individuales generadas a partir de improvisaciones pueden ser incorporadas en una composición grupal, lo que brinda a los estudiantes un reconocimiento de sus contribuciones individuales mientras fomenta la colaboración entre ellos. Este vínculo entre la creatividad individual y colectiva no solo enriquece la experiencia musical de los estudiantes, sino que también fortalece su confianza y su capacidad para innovar.

El aprendizaje conectado: marco educativo y aplicación práctica en la UJM

El aprendizaje conectado, tal como lo definen Ito et al. (2013, 2015), constituye un marco pedagógico esencial que vincula los intereses personales, las interacciones sociales y las aspiraciones de los estudiantes con actividades educativas significativas.

Figura 5. Aprendizaje conectado de Ito et al. (2013, 2015) adaptado a la pedagogía musical



En la UJM, este modelo sirve como base para establecer vínculos profundos entre el aprendizaje musical y las trayectorias personales y sociales de los jóvenes. Los principios fundamentales de este marco—la alineación con los intereses personales, la comunidad de aprendizaje y la conexión con las aspiraciones—se articulan para crear un entorno educativo motivador e inclusivo, que responde tanto a las necesidades inmediatas como a las ambiciones a largo plazo de los estudiantes.

Alineación con los intereses personales

El aprendizaje se vuelve más atractivo cuando las actividades se basan en las pasiones y gustos individuales de los estudiantes. Esta alineación fomenta una motivación intrínseca al permitirles identificarse con los contenidos y vincularlos con sus experiencias personales y culturales. En la UJM, esta dimensión se refleja en una atención particular a las preferencias musicales de los alumnos, ya sea en géneros, canciones o estilos. Estas elecciones se integran en las lecciones, acompañadas de recursos dinámicos como pistas de acompañamiento, haciendo que la experiencia musical sea más cautivadora y conectada a sus realidades. Al incorporar estos elementos, los estudiantes se sienten valorados, involucrados y motivados para progresar.

Comunidad de aprendizaje

Las interacciones sociales desempeñan un papel central en el desarrollo educativo, permitiendo a los estudiantes colaborar mientras adquieren habilidades sociales esenciales como la escucha activa, la comunicación y el respeto mutuo. Estas dinámicas refuerzan su sentido de pertenencia y favorecen una implicación colectiva en las actividades. En la UJM, proyectos colaborativos como la co-creación de piezas musicales ejemplifican este principio. Por ejemplo, los alumnos participan en juegos guiados donde componen juntos una historia musical. Estas actividades no se limitan a la exploración de conceptos musicales: también crean un espacio de intercambio y diálogo, fortaleciendo la cohesión del grupo y estimulando el aprendizaje colaborativo.

Conexión con las aspiraciones

El aprendizaje cobra sentido cuando la metodología pedagógica ayuda a los estudiantes a proyectarse hacia el futuro y a conectar sus esfuerzos con metas personales o profesionales. Este principio invita a los aprendices a considerar su trayectoria musical como un trampolín hacia ambiciones más amplias, ya sea en su desarrollo personal o en sus aspiraciones artísticas. En la UJM, se anima a los estudiantes a participar en proyectos que les permitan visualizar sus progresos. Por ejemplo, el arreglo de una composición creada por un alumno para un concierto público les brinda la oportunidad de compartir su trabajo con una audiencia, reforzando su confianza en sí mismos y ayudándolos a asumir su rol como músicos en desarrollo. Estas experiencias los inspiran a comprometerse más profundamente con su aprendizaje, mientras construyen una visión concreta de sus metas futuras.

Una visión integrada para el aprendizaje musical

Basándose en los principios del aprendizaje conectado, la UJM propone un enfoque educativo que vincula las dimensiones musicales con las aspiraciones personales y sociales de los estudiantes. Este marco fomenta una motivación duradera y un reconocimiento colectivo, situando a cada estudiante en el centro de su recorrido educativo. Al integrar los intereses, las interacciones sociales y los objetivos de los participantes, este enfoque contribuye a crear un entorno estimulante y enriquecedor para el aprendizaje musical en contextos extracurriculares. De este modo, ilustra el potencial transformador de una pedagogía que combina la rigurosidad musical con el compromiso personal.

Método de investigación

El enfoque metodológico adoptado por la UJM se basa en una combinación rigurosa de instrumentos de medición y prácticas pedagógicas lúdicas. Este método tiene como objetivo evaluar, entre otros aspectos, la influencia del enfoque LMTP en tres dimensiones clave: el compromiso, la creatividad y el bienestar de los estudiantes de entre 6 y 12 años. Refleja el objetivo central de la UJM: proponer una pedagogía musical que combine la rigurosidad con el placer, al tiempo que responde a los intereses diversos de los jóvenes.

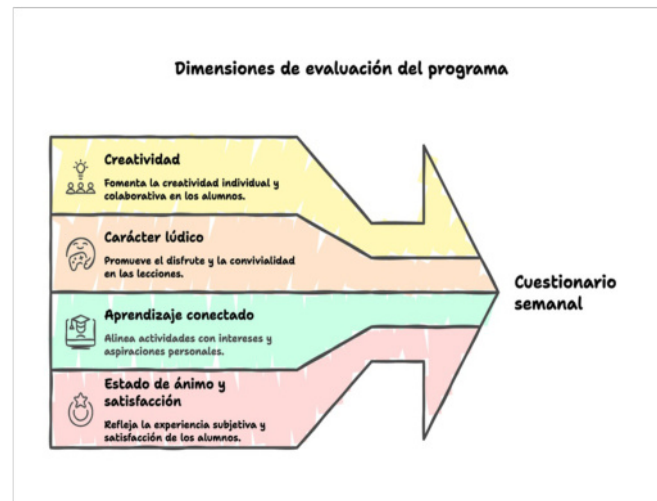
Instrumentos de investigación

Para recopilar datos sobre la experiencia y las percepciones de los estudiantes, la UJM ha utilizado varios instrumentos complementarios:

A. Cuestionario semanal

Administrado en cada sesión semanal, este cuestionario incluye 25 ítems basados en una escala de Likert (1 a 5), lo que permite recopilar respuestas rápidas y constantes a lo largo del programa. Evalúa cuatro dimensiones diferentes:

Figura 6. Componentes del cuestionario semanal



Creatividad: Se exploraron dos subdimensiones, la Mini-C (creatividad personal) y la Little-C (creatividad interpersonal), para evaluar la creatividad individual y colaborativa de los estudiantes.

Carácter lúdico de las lecciones: Evaluado a través de ítems sobre el disfrute, el estado de ánimo y la convivencia en las actividades.

Aprendizaje conectado: Mide la alineación de las actividades con los intereses personales y las aspiraciones de los estudiantes.

Estado de ánimo y satisfacción general: Incluye una calificación global de la lección (de 1 a 5 estrellas), reflejando la experiencia subjetiva de los estudiantes.

Este cuestionario se administró 25 veces entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, y nuevamente 25 veces entre septiembre de 2022 y mayo de 2023.

B. Cuestionarios específicos

Figura 7. Tres cuestionarios específicos



Cuestionario sobre la pedagogía creativa (Lin, 2011)

Este cuestionario tiene como objetivo evaluar la percepción de los estudiantes sobre las estrategias creativas utilizadas por los profesores y los aprendizajes creativos experimentados. Consta de 9 ítems y se administra tres veces al año, utilizando una escala Likert de 5 puntos.

Cuestionario sobre el compromiso hacia el aprendizaje de la música (O'Neill, 2013)

Este cuestionario detallado, compuesto por 32 ítems, explora ocho dimensiones clave del compromiso, tales como la autonomía, la colaboración y la resiliencia. Se completa en tres ocasiones durante el año y requiere aproximadamente entre 30 y 40 minutos para responderlo.

Figura 8. Los ocho factores utilizados para evaluar el compromiso de los jóvenes con su aprendizaje en la UJM.



Cuestionario sobre el bienestar

Este cuestionario evalúa el bienestar emocional de los participantes durante sus lecciones de música. Consta de 6 ítems y se administró una única vez, en mayo de 2022. Las variables exploradas incluían el estado de ánimo general y los factores que influyen directamente en el disfrute experimentado durante las lecciones.

Población estudiada

El estudio longitudinal involucró una muestra de 79 participantes, de los cuales 64 fueron seguidos durante dos años consecutivos. Los participantes, con una edad promedio de 8,52 años (SD = 1,82), mostraron una diversidad cultural y social significativa, en línea con la misión inclusiva de la Universidad de juegos(jóvenes) músicos (UJM).

Distribución demográfica

- Edad: 6 a 12 años (promedio de 8,52 años).
- Distribución por género: 53 % niñas y 47 % niños.
- Instrumentos tocados: Batería (25 %), guitarra (21 %), piano (24 %) y violín (30 %).

Perfil sociocultural

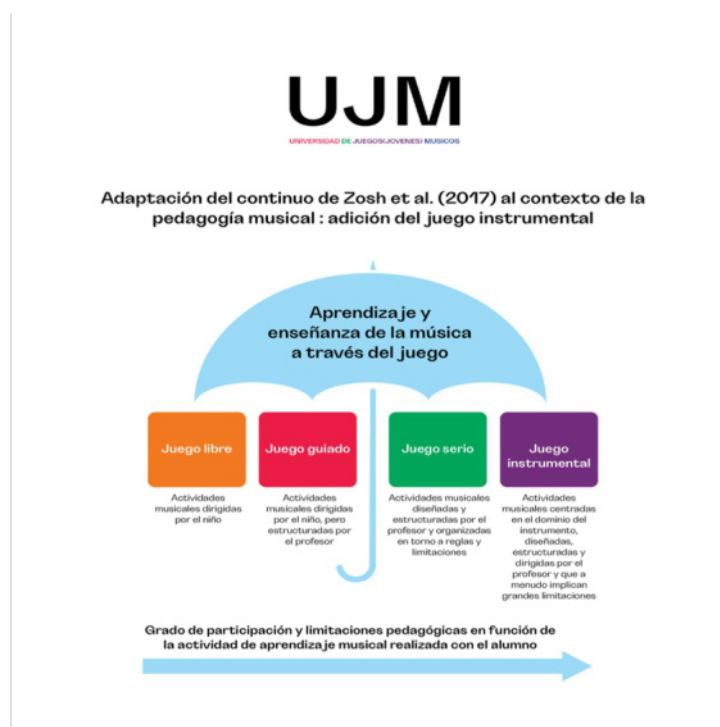
- *Nuevos inmigrantes y refugiados*: El 62 % de los participantes provenían de 14 países diferentes.
- *Hijos de empleados de la Universidad Laval*: El 38 % tenía al menos un padre que estudiaba o trabajaba a tiempo completo.
- *Pediatría social*: El 3 % de los participantes estaba bajo el cuidado de una clínica pediátrica local.

Esta diversidad permite evaluar críticamente la pertinencia del enfoque LMTP en contextos variados, al tiempo que se exploran sus influencias en grupos de aprendices heterogéneos.

Actividades pedagógicas

Las sesiones semanales, con una duración de una hora, se estructuran en torno a tres tipos principales de actividades: Serious-Play, Guided-Play y Play-Instrument. Estas actividades, representadas en la figura 1, reflejan la adaptación del modelo de Zosh et al. (2017) al contexto de la enseñanza musical.

Figura 9. Adaptación del continuo de Zosh et al. (2017) por la UJM



Serious-Play: Actividades centradas en conceptos fundamentales, como el “Jenga rítmico” o el videojuego “*Beat Sports*”, diseñadas para enseñar el ritmo y la pulsación.

Guided-Play: Ejercicios estructurados por los docentes, como la composición musical sobre un tema dado (ej.: Halloween), destinados a estimular la creatividad y la autonomía del estudiante.

Play-Instrument: Práctica instrumental que integra elementos lúdicos, como pistas de acompañamiento interactivas, para mantener el interés de los alumnos mientras desarrollan sus habilidades instrumentales.

Este enfoque riguroso y multidimensional permite evaluar la influencia del enfoque lúdico de la UJM en dimensiones clave como la creatividad, el compromiso y el bienestar. Los resultados presentados en las siguientes secciones destacan los efectos de estas actividades en la experiencia global de los jóvenes participantes.

Resultados

Esta sección presenta los principales resultados obtenidos a partir de los datos recopilados mediante los cuestionarios. Los resultados se analizan según las tres dimensiones centrales del estudio: creatividad, compromiso y bienestar. Cada subsección incluye figuras para ilustrar visualmente las tendencias y variaciones observadas.

La implementación del enfoque LMTP en la UJM permitió medir la influencia de las actividades lúdicas en el aprendizaje musical. Este enfoque se diseñó específicamente para:

1. Estimular la creatividad de los jóvenes, tanto a nivel individual como colectivo;
2. Fomentar el compromiso de los estudiantes, haciendo que las lecciones sean más interactivas y motivadoras;
3. Mejorar el bienestar de los participantes, creando un entorno de aprendizaje agradable e inclusivo.

Las siguientes secciones destacan los resultados obtenidos para cada una de estas dimensiones, subrayando los efectos observados y las implicaciones pedagógicas derivadas de estos hallazgos.

Resultados de los cuestionarios semanales

Los resultados de los cuestionarios semanales, completados 25 veces cada año por los participantes, proporcionan datos ricos y coherentes sobre su percepción de las lecciones y su experiencia de aprendizaje dentro del enfoque LMTP. Estos cuestionarios incluyen 25 ítems divididos en cinco dimensiones principales: la *Mini-C* (creatividad individual), la *Little-C* (creatividad interpersonal), el carácter lúdico de las lecciones, el estado de ánimo general de los alumnos y el aprendizaje conectado (la relación entre sus intereses personales y las actividades musicales).

Además, los alumnos asignaron una calificación global a las lecciones, utilizando una escala de 1 a 5 estrellas.

Figura 10. Resultados de los cuestionarios semanales, años 1 y 2.



Evolución de los puntajes a lo largo del tiempo

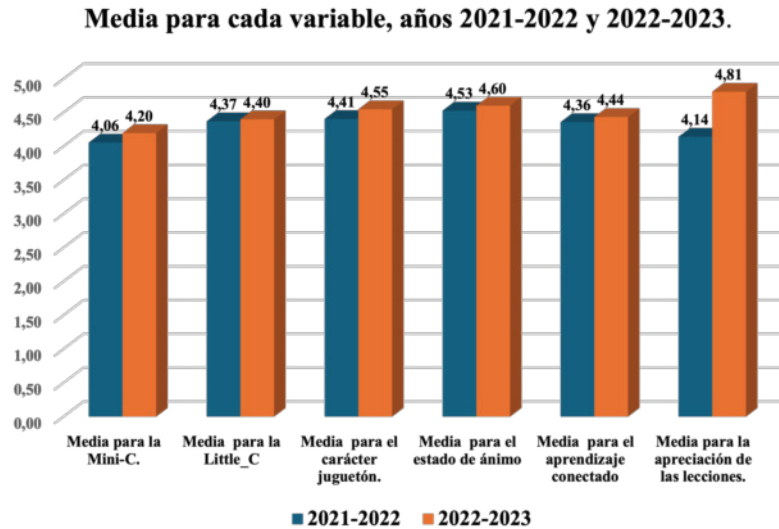
Los resultados generales de los cuestionarios semanales revelan una valoración positiva de las actividades propuestas, con puntajes estables y altos en todas las dimensiones evaluadas. La creatividad individual (*Mini-C*) y la creatividad interpersonal (*Little-C*) mostraron resultados sólidos, con una ligera progresión en la creatividad personal entre el primer y el segundo año, y una buena percepción de la colaboración creativa entre los estudiantes.

Las lecciones fueron percibidas como particularmente divertidas, lo que se reflejó en las altas evaluaciones del carácter lúdico y del bienestar emocional experimentado, alcanzando este último un promedio de 4.60 en el segundo año. Además, las actividades lograron alinear los intereses personales y sociales de los estudiantes, con puntajes estables en aprendizaje conectado.

Por último, la apreciación global de las lecciones alcanzó su punto más alto, con un promedio de 4.81 en el segundo año, lo que ilustra un alto nivel de satisfacción entre los participantes. Estos resultados confirman la relevancia del enfoque LMTP para responder tanto a los intereses educativos como a las necesidades emocionales de los jóvenes músicos.

Comparación de resultados

Figura 11. Comparación de las variables estudiadas en los años 1 y 2



La figura 11 presenta una comparación de los puntajes promedio para cada dimensión evaluada a lo largo de los dos años, destacando tanto la estabilidad como una progresión positiva en las percepciones de los alumnos. La valoración general de las lecciones sobresale con los puntajes más altos, alcanzando 4.81 en el segundo año, lo que refleja el interés generado por las actividades pedagógicas implementadas en la UJM.

Por otro lado, la dimensión *Mini-C* muestra los puntajes más bajos, con un promedio de 4.06 en el primer año, aunque se mantienen elevados. Este resultado sugiere que el desarrollo de la creatividad individual requiere un proceso progresivo y sostenido.

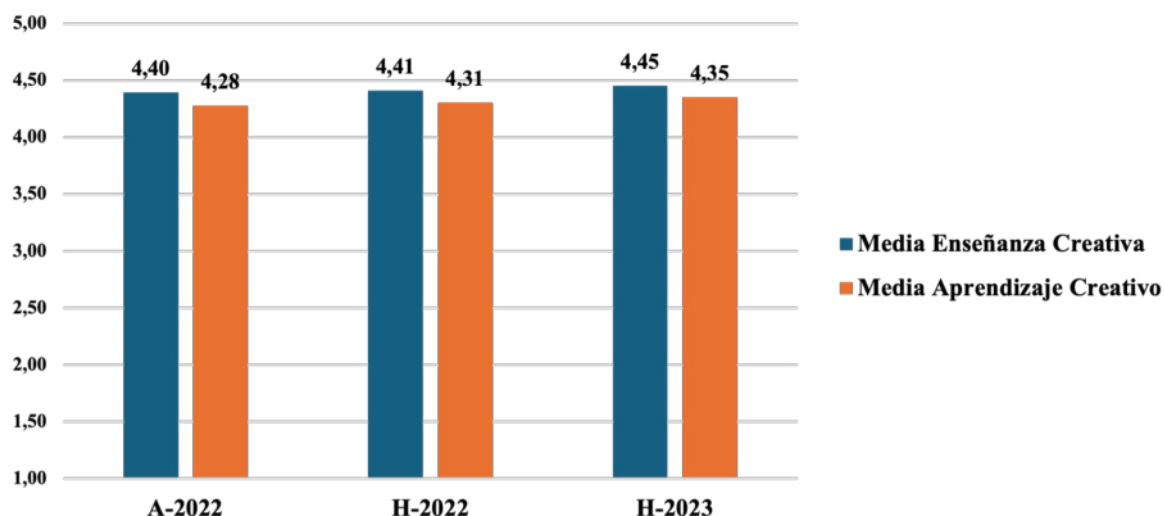
En general, los resultados evidencian un ligero aumento en los puntajes de casi todas las dimensiones entre los dos años, lo que indica una mejora continua en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Estos hallazgos subrayan la pertinencia del enfoque pedagógico adoptado y su capacidad para generar un impacto positivo en las experiencias educativas de los jóvenes músicos.

Resultados sobre la pedagogía creativa

Los resultados obtenidos a partir del cuestionario sobre la pedagogía creativa, basado en el modelo de Lin (2011), brindan perspectivas interesantes respecto a la percepción de los estudiantes sobre las dimensiones de “Enseñar de manera creativa” y “Aprender de forma creativa”.

Resultados generales

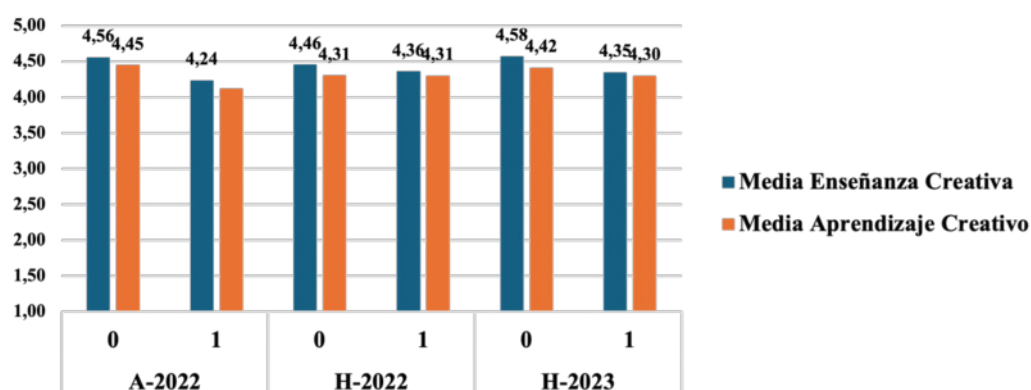
Figura 12. La creatividad percibida por los jóvenes de la UJM



Los resultados generales muestran puntuaciones promedio que oscilan entre 4.28 y 4.45 en una escala de 5, lo que indica una evaluación globalmente positiva de las dos dimensiones medidas por el cuestionario. Estas evaluaciones, recopiladas en tres momentos distintos a lo largo de los dos años (otoño de 2022, invierno de 2022 e invierno de 2023), reflejan la coherencia y estabilidad de las percepciones positivas expresadas por los estudiantes.

Análisis por género

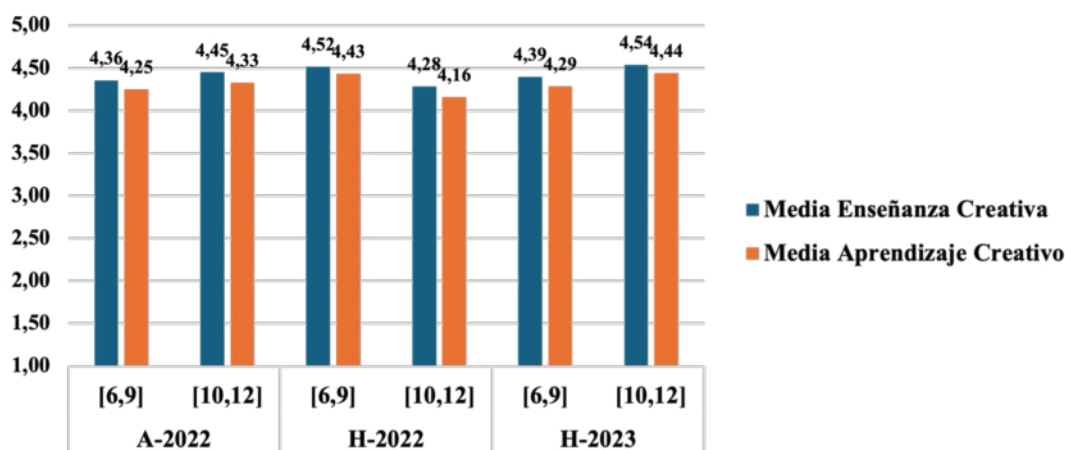
Figura 13. La percepción de la creatividad según el género de los jóvenes de la UJM



El análisis por género muestra diferencias insignificantes entre los niños, representados por « 0 », y las niñas, representadas por « 1 ». Por ejemplo, en el trimestre de otoño de 2022, los promedios para la dimensión "Enseñanza creativa" fueron de 4.56 para los niños y de 4.45 para las niñas, lo que indica una valoración similar entre ambos grupos.

Análisis por rango de edad

Figura 14. La percepción de la creatividad según la edad de los jóvenes de la UJM

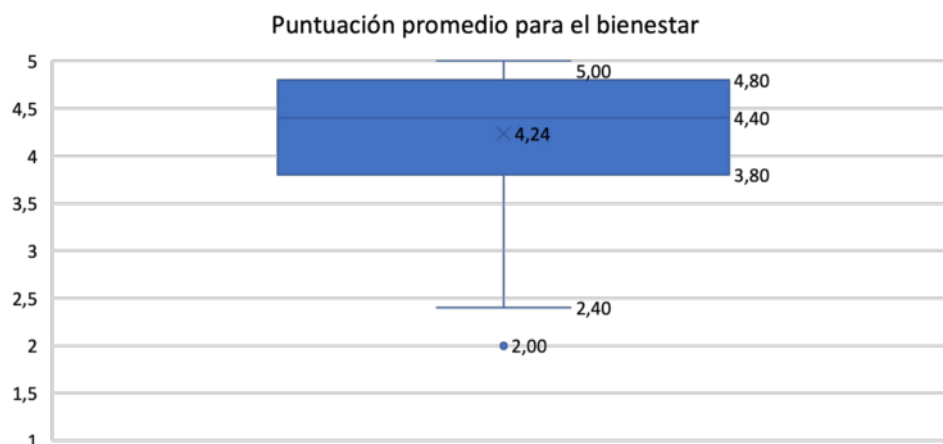


Los resultados del análisis por rango de edad no muestran variaciones significativas, lo que confirma que el enfoque pedagógico beneficia de manera equitativa tanto a los estudiantes más jóvenes como a los mayores.

Estos resultados refuerzan la idea de que el enfoque LMTP implementado en la UJM es percibido positivamente por los estudiantes, independientemente de su género o edad. La alineación con los principios de la pedagogía creativa parece crear un entorno en el que los estudiantes no solo desarrollan su creatividad, sino que también se involucran activamente en aprendizajes musicales dinámicos y enriquecedores.

Resultados sobre el bienestar

Figura 15. La percepción del bienestar emocional por parte de los jóvenes de la UJM durante sus lecciones.

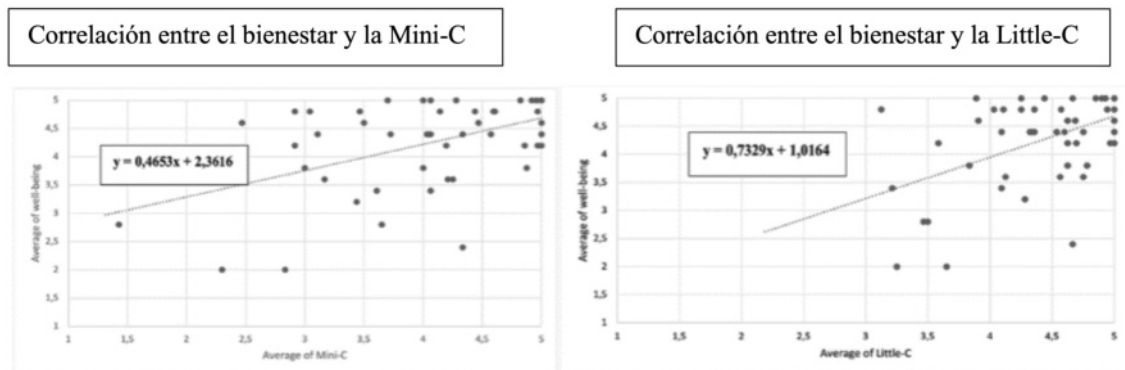


Los resultados obtenidos al finalizar el primer año, utilizando un cuestionario específico sobre bienestar compuesto por seis ítems, revelan una puntuación media global de 4,24 sobre 5. Este puntaje refleja una percepción positiva del bienestar emocional entre los estudiantes que participan en las actividades de la UJM. De manera destacada, la mitad de los participantes alcanzaron una puntuación promedio de bienestar de al menos 4,4 sobre 5, lo que evidencia la eficacia del enfoque pedagógico en la creación de un entorno favorable.

Para profundizar este análisis, se exploraron correlaciones entre el bienestar y varias variables provenientes del cuestionario semanal. Tres factores clave se destacaron como particularmente influyentes: la creatividad individual (*Mini-C*), la creatividad interpersonal (*Little-C*) y el carácter lúdico de las lecciones. Un incremento de una unidad en la evaluación de cualquiera de estas variables se asocia con un aumento similar en la puntuación de bienestar.

Estos resultados confirman que los aspectos creativos y lúdicos de las actividades contribuyen significativamente al bienestar de los estudiantes, reforzando los fundamentos teóricos y prácticos del enfoque LMTP.

Figura 16. Correlaciones entre el bienestar percibido y dos variables del cuestionario semanal



Conclusión

Este *keynote* tuvo como objetivo ilustrar el potencial transformador del enfoque LMTP en la enseñanza musical extracurricular. Al integrar una combinación de actividades lúdicas —juegos serios, juegos guiados y juegos instrumentales—, este enfoque parece ser relevante para fomentar la creatividad, promover el compromiso y potenciar el bienestar de los jóvenes músicos.

Los resultados destacan una percepción positiva de la creatividad, tanto a nivel individual (*Mini-C*) como interpersonal (*Little-C*). Las actividades propuestas, como la improvisación, la composición colaborativa y los ejercicios que valoran las ideas de los alumnos, parecen ayudar a los jóvenes a desarrollar su capacidad para expresarse de manera original al tiempo que establecen conexiones sociales enriquecedoras. En cuanto al compromiso, los alumnos mantuvieron un interés constante en sus lecciones de instrumento, lo que demuestra que las actividades lúdicas e interactivas desempeñan un papel central en el mantenimiento de su motivación. Por último, el análisis del bienestar destaca una correlación entre la creatividad y las emociones positivas. Los estudiantes expresaron un alto nivel de satisfacción, posiblemente atribuible a un entorno pedagógico estimulante, acogedor y enriquecedor.

Estas conclusiones subrayan la importancia de replantear las prácticas pedagógicas en la enseñanza musical. El enfoque LMTP demuestra que el aprendizaje lúdico puede revitalizar la enseñanza musical, haciéndola no solo más interactiva, sino también más inclusiva. Ofrece un modelo adaptable a poblaciones diversas, teniendo en cuenta realidades multiculturales y socioeconómicas. Al incorporar elementos lúdicos en su práctica, las escuelas de música y los docentes tienen la oportunidad de crear experiencias de aprendizaje enriquecedoras que apoyen tanto el desarrollo artístico como personal de los alumnos.

Limitaciones y perspectivas futuras

A pesar de los resultados alentadores, este estudio presenta ciertas limitaciones que deben considerarse. Los participantes provenían mayoritariamente de entornos multiculturales y socioeconómicamente diversos, lo que, aunque representa una riqueza contextual, podría restringir la generalización de las conclusiones a otros contextos educativos. Además, aunque el estudio abarcó dos años escolares, su análisis sigue siendo de mediano plazo, lo que resalta la necesidad de investigaciones complementarias para evaluar los efectos a largo plazo del enfoque LMTP.

De cara al futuro, existen varias líneas de investigación y acción que merecen ser exploradas. Sería pertinente ampliar la evaluación del enfoque LMTP a otros entornos educativos, como escuelas formales o grupos de estudiantes de rangos de edad más amplios, con el fin de evaluar su adaptabilidad y alcance global. Asimismo, la creación de recursos pedagógicos específicos podría facilitar una adopción más amplia de este enfoque, haciendo que las herramientas y estrategias sean accesibles a un mayor número de docentes. Finalmente, la experimentación con nuevas formas de juegos y actividades lúdicas podría enriquecer y diversificar las prácticas pedagógicas, innovando para responder mejor a las necesidades variadas de los aprendices.

En conclusión, el enfoque LMTP abre perspectivas innovadoras para transformar el aprendizaje musical en una experiencia inclusiva, motivadora y enriquecedora. Al situar el juego en el centro de la pedagogía musical, ofrece un camino prometedor para desarrollar competencias artísticas y humanas alineadas con las exigencias del siglo XXI. Estos resultados, aunque alentadores, invitan a continuar investigando y promoviendo iniciativas para maximizar el impacto de este enfoque en contextos educativos cada vez más diversos.

Referencias

- Barrett, M. S., & Smigiel, H. M. (2007). Children's perspectives of participation in music youth arts settings: Meaning, value, and participation. *Research Studies in Music Education*, 28(1), 39–50. <https://doi.org/10.1177/1321103X070280010104>
- Beghetto, R. A., & Kaufman, J. C. (2007). Toward a broader conception of creativity: A case for “mini-c” creativity. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 1(2), 73–79. <https://doi.org/10.1037/1931-3896.1.2.73>
- Birch, H. J. S., & Woodruff, E. (2017). Technical exercise practice: Can piano students be motivated through gamification? *Journal of Music Technology & Education*, 10(1), 31–50. https://doi.org/10.1386/jmte.10.1.31_1
- Chandler, M. D. (2018). Improvisation in elementary general music: A review of the literature. *Update: Applications of Research in Music Education*, 37(1), 42–48. <https://doi.org/10.1177/8755123318763002>
- Comeau, G. (2013). *Piano pedagogy: A research and information guide*. Routledge.
- Costa-Giomi, E., Flowers, P. J., & Sasaki, W. H. (2005). Music instruction, academic ability, and learning style: An exploratory study. *Psychology of Music*, 33(3), 269–283. <https://doi.org/10.1177/0305735605053739>

- Custodero, L. A. (2002). Seeking challenge, finding skill: Flow experience in music education. *Arts Education Policy Review*, 103(3), 3–9. <https://doi.org/10.1080/10632910209600288>
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
- Dubé, F., Marin Jimenez, A. P., Fournier, G., Seboka, S., & Bissonnette, J. (2024, accepted). Let's Rock Instrumental Pedagogy with Digital and Tabletop Games and Playful Music Learning Activities. In K. Veblen, F. Dubé, J.-P. Després, & S. Messenger (Eds.), *Learning Music Through Play*, Routledge.
- Dubé, F., Marin Jimenez, A. P., Fournier, G., Seboka, S., & Bissonnette, J. (2024). Tuning creativity and well-being: The influence of playful learning pedagogy on young musicians. *Proceeding of the Instrumental & Vocal Music Teaching Commission Pre-Conference Seminar 2024 (IVMTC)*, Espoo, Finland.
- Evans, P., & McPherson, G. E. (2015). Identity and practice: The motivational benefits of a long-term musical identity. *Psychology of Music*, 43(3), 407–422. <https://doi.org/10.1177/0305735613514471>
- Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. *Review of Educational Research*, 74(1), 59–109. <https://doi.org/10.3102/00346543074001059>
- Hultberg, C. (2007). The printed score as mediator of musical meaning. In G. Folkestad (Ed.), *A decade of research in music education* (pp. 75–88). Malmö Academy of Music, Lund University.
- Ito, M., Baumer, S., Bittanti, M., Boyd, D., Cody, R., Herr-Stephenson, B., Horst, H. A., Lange, P. G., Mahendran, D., Martínez, K. Z., Pascoe, C. J., Perkel, D., Robinson, L., Sims, C., & Tripp, L. (2013). *Connected Learning: An Agenda for Research and Design*. Digital Media and Learning Research Hub.
- Ito, M., Gutiérrez, K., Livingstone, S., Penuel, B., Rhodes, J., Salen, K., Schor, J., Sefton-Green, J., & Watkins, S. C. (2015). *The Class: Living and Learning in the Digital Age*. New York University Press.
- Juntunen, M.-L. (2017). Using socio-digital technology to enhance participation and creative engagement in a lower secondary music classroom. *Nordic Research in Music Education Yearbook*, 18, 47–74.
- Lin, Y. (2011) Fostering Creativity through Education – A Conceptual Framework of Creative Pedagogy. *Creative Education*, 2, 149–155. doi: 10.4236/ce.2011.23021.
- Margoudi, M., Oliveira, M., & Waddell, G. (2016). Game-based learning of musical instruments: A review and recommendations. *Proceedings of the European Conference on Games Based Learning*, 425–433.
- O'Neill, S. A. (2012). Motivation in music learning. In G. E. McPherson & G. F. Welch (Eds.), *The Oxford Handbook of Music Education* (Vol. 1, pp. 210–223). Oxford University Press.
- O'Neill, S. A. (2013). *Arts in action: A study using post-pre surveys of transformative arts/music engagement: Report on Findings*. Burnaby, BC: MODAL Research Group.

- Robert, D. B., Jamri, N. B., Ling, S. H., Amin, A. A. B., & Yazid, F. A. B. (2023). Gamified learning intervention to promote music literacy and creativity in elementary music education. *Journal of Cognitive Sciences and Human Development*, 9(1), 18–37. <https://doi.org/10.33736/jcshd.5481.2023>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Upitis, R., Abrami, P. C., Varela, W., King, M., & Brook, J. (2016). Student experiences with studio instruction. *Music Education Research*, 19(4), 410–437. <https://doi.org/10.1080/14613808.2016.1202221>
- Webster, P. R. (1990). Creativity as Creative Thinking. *Music Educators Journal*, 76(9), 22–28. <https://doi.org/10.2307/3401073>
- Zosh, J. M., Hirsh-Pasek, K., Hopkins, E. J., Jensen, H., Liu, C., Neale, D., Solis, S. L., & Whitebread, D. (2017). Learning through play: A review of the evidence. *Lego Foundation Research Report*.