

La Musicalidad del Lenguaje y la Escritura Creativa en la Infancia

Sandra Marcela Díaz Calderón ¹

Estudiante de pregrado del Programa de Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Santo Tomás, actualmente es beneficiaria de la beca del Fondo 1787 del ICBF, lo que le ha permitido fortalecer su formación académica y su compromiso con la educación de la primera infancia, apasionada por el desarrollo integral de los niños y niñas, Sandra Marcela busca generar experiencias pedagógicas significativas que promuevan el aprendizaje activo, la inclusión y el pensamiento divergente.

Resumen

El objetivo principal de esta sistematización de experiencia fue reconstruir, analizar críticamente y documentar la práctica pedagógica de aula centrada en el uso de estrategias interdisciplinarias que integran la musicalidad del lenguaje y la escritura creativa para fortalecer la expresión oral, los valores y la cultura de paz en niños y niñas del Grupo “Tomasito”. La investigación abordó la dificultad evidenciada en los estudiantes del Grupo “Tomasito” (10 niños y niñas, 7-8 años) para expresarse oralmente con fluidez, estructurar textos coherentes y participar activamente en situaciones comunicativas, situación que se complementaba con una baja motivación hacia la lectura y la escritura, e inseguridad al hablar en público. Esta problemática, común en contextos educativos que carecen de enfoque interdisciplinar, exigía una intervención creativa y culturalmente sensible.

El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y adoptó el diseño de Sistematización de Experiencias (Jara, 2012). Esta metodología se centró en la reconstrucción de los momentos clave de la práctica (situación inicial, intervención y situación final). Las técnicas de recolección de información incluyeron una intervención pedagógica diagnóstica (Fichas "Todo sobre mí"), un proceso de votación de intereses, y el registro detallado en Diarios de Campo a lo largo de siete sesiones del taller "Ingenio

¹ Comunicador Social-Periodista de la universidad del Tolima, Especialista en Gerencia de Servicios Sociales de la Fundación Universitaria Claretiana, Docente de aula en Lengua Castellana. CvLAC: <https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/EnRecursoHumano/query.do>, correo electrónico: solodrive1990@gmail.com

Literario". El contexto fue la práctica pedagógica de la Licenciatura en Educación Infantil de la USTA, realizada en el CAU Pasto.

Los resultados demostraron un alto interés y participación de los estudiantes, quienes, al integrar la música (Rimas Cantadas, RAP de los Valores) y la literatura, lograron vencer sus temores iniciales de expresión. Se evidenció un fortalecimiento en la escritura creativa, la fluidez oral, la imaginación y la expresión socioemocional (empatía, escucha activa). El ritmo de aprendizaje moderado del grupo se benefició directamente de la metodología interactiva y lúdica.

Se concluye que la musicalidad del lenguaje y la escritura creativa son estrategias pedagógicas altamente efectivas, ya que articulan el arte y la palabra con la educación para la convivencia. La sistematización generó saberes pedagógicos explícitos que validan este modelo de enseñanza para el desarrollo integral y la formación de una ciudadanía consciente y pacífica, demostrando cómo el aula puede ser un escenario de diálogo y resolución no violenta de conflictos.

Palabras clave: musicalidad, lenguaje, escritura creativa.

Contenido del escrito

El presente documento tiene como finalidad exponer la sistematización de la práctica pedagógica de aula llevada a cabo con el Grupo “Tomasito”, un conjunto de 10 niños y niñas entre los 7 y 8 años de edad que cursan segundo año escolar en la Institución Educativa Municipal (IEM) Pedagógico de la ciudad de Pasto. Esta experiencia, realizada en el marco de la Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Santo Tomás (USTA), surgió como respuesta a la necesidad de intervenir y reflexionar críticamente sobre las carencias en las habilidades comunicativas y la urgencia de fomentar una cultura de paz desde la primera infancia.

La problemática se centró en la dificultad evidenciada en los estudiantes para expresarse oralmente con fluidez, estructurar textos coherentes y participar activamente en situaciones comunicativas. Esta situación se agudizaba por una baja motivación hacia la lectura y la escritura, así como por una notable inseguridad para hablar en público, lo cual

exigía una intervención pedagógica centrada en el desarrollo integral del lenguaje, mediante metodologías creativas y sensibles a los intereses infantiles.

Ante esta realidad, la intervención se diseñó en torno al proyecto “Ingenio Literario”, el cual promovió la musicalidad del lenguaje y la escritura creativa como estrategias interdisciplinarias. La Finalidad de la Sistematización consistió en comprender dicha práctica, donde el docente se distancia de su rutina para analizar qué hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo (Jara, 2012), identificando los factores que influyeron en el proceso. Lo que se pretende con esta sistematización es generar saberes pedagógicos que permitan transformar la experiencia vivida en conocimiento estructurado (Jara, 2012), fortaleciendo así las buenas estrategias que, de otro modo, se podrían perder.

La práctica pedagógica desarrollada con el Grupo "Tomasito" se fundamenta en una visión integradora que articula el desarrollo del lenguaje, la creatividad y la formación ciudadana, apoyada en autores clave que proveen la estructura conceptual para la intervención.

La base de esta propuesta radica en la comprensión del lenguaje como un instrumento de mediación cultural y cognitiva. Desde la perspectiva de Vygotsky (1978), el lenguaje no solo es un medio de comunicación, sino un instrumento esencial para el pensamiento y el aprendizaje. En esta experiencia, el lenguaje se convierte en vehículo para la creación de sentidos y significados, articulando el juego, la poesía y la narrativa. Cassany (2006) refuerza esta visión al sostener que la producción escrita y la oralidad son procesos interdependientes; lo cual se evidenció claramente en las canciones, rimas y cuentos creados por los estudiantes. A través del uso de estructuras poéticas (rima, ritmo y métrica), los niños descubrieron nuevas formas de expresarse y comunicar sus emociones, fortaleciendo su competencia comunicativa desde una perspectiva lúdica y estética. Complementando esta idea, Isaías Peña Gutiérrez (2010) inspira el diseño del taller al plantear la escritura no como una imitación, sino como un acto de juego, exploración e invención, donde la libertad de experimentar con sonidos, palabras e imágenes es fundamental para estimular la creatividad y la confianza en la voz narrativa del niño.

La propuesta responde a una visión integradora del conocimiento. Linda Darling-Hammond (2010) defiende experiencias auténticas que conecten saberes con la vida real de

los estudiantes. El enfoque interdisciplinar permitió articular áreas como Lenguaje, Educación Artística, Ética y Socioemocionalidad, evitando que la música y la literatura fueran tratadas como disciplinas aisladas. Mendoza (2004) argumenta que la música favorece la estructuración del pensamiento narrativo, potenciando la comprensión lectora y la producción textual, un principio que se puso en práctica a través de los Cuentos Sonoros y los Poemas Melódicos. La musicalidad se convierte, así, en un puente cognitivo que potencia la memoria, la comprensión y la estructura del discurso narrativo, impactando directamente en la calidad de los productos finales de los estudiantes.

El proceso de enseñanza-aprendizaje fue diseñado bajo los postulados de Ausubel (1963), quien sostiene que el aprendizaje es más significativo cuando se construye a partir de los conocimientos previos y las experiencias propias del estudiante. Al partir de las canciones y cuentos favoritos de los niños (identificados en la fase diagnóstica), se favoreció su motivación e implicación. Por su parte, Gardner (2011) resalta la inteligencia musical y lingüística como capacidades fundamentales para la expresión emocional y artística. La inclusión del “Diario Musical” y las actividades colaborativas (como el RAP de los Valores) fortalecieron la autorregulación emocional, la autoestima y el sentido de pertenencia, evidenciando cómo el arte puede ser un catalizador para el bienestar y la transformación educativa.

Finalmente, la escritura creativa trasciende la función lingüística para convertirse en un canal poderoso para la enseñanza de valores y la construcción de la cultura de paz. Desde una pedagogía humanista, como la que propone Freire (1994), escribir es un acto de transformación social cuando se hace desde la experiencia, el sentir y el diálogo. En este proyecto, las composiciones de los niños (Raps, Cuentos) incluyeron temáticas de respeto, amistad, perdón y solidaridad, demostrando cómo el lenguaje puede ser una herramienta para comprender y transformar el entorno. Al dramatizar o narrar historias sobre resolución de conflictos o empatía, los estudiantes no solo aprenden estructuras lingüísticas, sino también formas de convivir mejor, reafirmando que enseñar a escribir también es enseñar a convivir. Este modelo articula el arte y la palabra con la educación para la convivencia, siendo un modelo de enseñanza para una ciudadanía consciente y pacífica.

Metodología

La investigación se sustentó en un enfoque cualitativo, cuyo propósito fue comprender las dinámicas comunicativas y socioemocionales de los estudiantes a través de sus propias narrativas y producciones creativas, priorizando la exploración de significados, emociones y experiencias sobre la cuantificación de datos.

El diseño metodológico central fue la Sistematización de Experiencias (Jara, 2012). Este diseño permitió una reconstrucción crítica de la práctica pedagógica, pasando de un saber tácito a un saber explícito. Los objetivos de la sistematización se centraron en: reconstruir los diferentes momentos (situación inicial, proceso de intervención y situación final o actual); realizar un análisis crítico de la práctica; y proyectar posibilidades de réplica y transformación. Este diseño se validó en la necesidad de generar saberes pedagógicos que permitan transformar la experiencia vivida en conocimiento estructurado (Jara, 2012).

La investigación se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Atención Universitaria (CAU) Pasto de la Universidad Santo Tomás. La población participante fue el Grupo “Tomasito”, conformado por 10 niños y niñas, entre 7 y 8 años de edad, que cursaban segundo año escolar en la IEM Pedagógico de Pasto. La mayoría proviene de familias ubicadas en los estratos 1 y 2, involucradas en actividades económicas informales o empleos de baja remuneración. A pesar de estos desafíos económicos, los padres mostraron un profundo compromiso con la educación. Este contexto demandó una práctica pedagógica que no solo fuera efectiva, sino también sensible, inclusiva y que utilizara recursos culturalmente significativos y de bajo costo.

El proceso investigativo se estructuró en tres momentos clave, cada uno con sus respectivas técnicas e instrumentos. El Momento Inicial: Caracterización y Diagnóstico se caracterizó por la necesidad de intervenir en la baja motivación y la inseguridad comunicativa de los estudiantes. Las técnicas empleadas fueron la Intervención Pedagógica Sencilla y el Formulario Virtual; los instrumentos fueron la Ficha "Todo sobre mí" (para explorar gustos e intereses), la Ficha "Entrevista a Padres" (para conocer hábitos de lectura y habilidades a fortalecer) y un Formulario Digital para determinar preferencias. La información recopilada evidenció un especial interés por la música y los deportes, y un proceso de votación posterior

confirmó una clara inclinación hacia la música (7 de 8 participantes), resultado que orientó la planeación hacia la integración de la musicalidad.

El Momento de Intervención: Taller "Ingenio Literario" consistió en un cronograma de 7 sesiones tipo taller basado en la noción de escritura creativa de Peña-Gutiérrez (2010). Las sesiones se enfocaron en la interdisciplinariedad, la musicalidad y la construcción de valores. Las sesiones clave fueron Rimas Cantadas, Cuentos Sonoros, Poemas Melódicos y RAP de los Valores. Las técnicas incluyeron la observación participante y la producción de textos creativos. El instrumento principal fue el Diario de Campo (Anexo 4), utilizado para registrar, en cada encuentro, la interacción, la participación de los niños, los logros en la expresión y las dificultades logísticas, como la impuntualidad.

Finalmente, el Último Momento: Análisis y Proyección (Prospectiva) se apoyó en el análisis de los productos de los estudiantes (Raps, Cuentos, Diario Musical) y las evidencias fotográficas. La técnica empleada fue el Análisis Temático (aplicado a Diarios de Campo y productos), y el instrumento fue la Lectura crítica de las evidencias (Anexo 5) para evaluar los procesos y proyectar continuidad. En cuanto a las Consideraciones Éticas, se garantizó en todo momento el respeto por los derechos de los participantes, se solicitó el consentimiento informado a los padres de familia, y se aseguró la confidencialidad y la participación voluntaria, enmarcándose el proyecto dentro de los requisitos de la Práctica Pedagógica de la USTA.

Análisis

El análisis de los resultados se estructura a partir de la reconstrucción de los momentos de la práctica y una interpretación crítica de los hallazgos a la luz de los objetivos y el marco teórico.

Reconstrucción de Momentos: Transformación de la Práctica

Situación Inicial (Retrospectiva): El grupo "Tomasito" presentaba dificultades claras para expresarse oralmente y una baja motivación hacia la lectoescritura. Esta situación no era un problema de déficit, sino una falta de estrategias pedagógicas que conectaran con sus intereses. Se identificó que, aunque su ritmo de aprendizaje era moderado, requerían un

equilibrio entre la exposición teórica y la práctica activa para consolidar el conocimiento, lo cual no era promovido por las metodologías tradicionales.

Proceso de Intervención (Conectiva): La implementación de las 7 sesiones del taller "Ingenio Literario" generó una transformación visible. El factor clave para el éxito fue la asistencia constante de los niños, lo que permitió la construcción colectiva y progresiva del aprendizaje. La inclusión de la música, validada por la votación inicial, fue el motor de la motivación. Actividades como las Rimas Cantadas y el RAP de los Valores permitieron a los niños que inicialmente les costaba expresarse o escribir, vencer sus temores, utilizando el ritmo como un andamio para la estructura lingüística. La principal dificultad logística fue coincidir con los horarios, pero la flexibilidad permitió mantener la continuidad.

Situación Final (Prospectiva): El grupo se encuentra en una etapa de desarrollo integral fortalecida. En el ámbito lingüístico, se observó que los niños se mostraron más participativos, creativos y seguros al expresarse, fortaleciendo la escritura creativa y la expresión emocional a través de la musicalización de cuentos. La interacción social, la escucha activa y la empatía fueron potenciadas a través de la producción colaborativa. El "Diario Musical" se consolidó como un espacio íntimo para la reflexión personal y la expresión de sentimientos. Esta situación final valida que la integración de la escritura creativa mejora las habilidades lingüísticas y socioemocionales de los estudiantes.

El Análisis Temático de los diarios de campo y los productos de los niños permite establecer dos grandes interpretaciones críticas:

1. Musicalidad como Puente Cognitivo y Vencimiento del Miedo:

El éxito de la estrategia se basa en que la musicalidad (ritmo, rima) opera como un puente cognitivo que facilita la asimilación de estructuras lingüísticas complejas. El ritmo, al ser inherentemente atractivo para niños de 7 y 8 años (Gardner, 2011), disminuye la ansiedad asociada a la producción oral y escrita. El taller no forzó la escritura o el habla, sino que las invitó a través del juego y el sonido (Peña Gutiérrez, 2010). Esto explica por qué los niños lograron vencer sus temores: el ritmo se convirtió en un seguro afectivo que permitió la libre expresión. El RAP de los Valores es el ejemplo paradigmático, ya que transformó temáticas

abstractas (respeto, solidaridad) en narrativas concretas, rítmicas y, por lo tanto, memorables y apropiables para su comportamiento social.

2. Desvelando el Saber Tácito y Producción de Saber Pedagógico:

La sistematización cumplió su finalidad principal: hacer explícito el conocimiento tácito del docente. La práctica no solo generó mejoras en los estudiantes, sino que transformó la experiencia vivida en conocimiento estructurado (Jara, 2012). Preguntas como ¿por qué se planteó la musicalidad del lenguaje? se responden con la evidencia del diagnóstico y la teoría de Gardner. Este ejercicio fortaleció la autonomía profesional del docente, quien se asume como investigador de su propia práctica, validando que las estrategias interdisciplinarias que fomentan la creatividad y la reflexión son las más efectivas para la educación infantil.

3. Impacto en la Ciudadanía Consciente y Cultura de Paz:

El proyecto demostró que la enseñanza de la escritura y el lenguaje, cuando está anclada en el arte, es directamente proporcional a la formación en valores. La creación de textos sobre el respeto y la amistad permitió la reflexión ética desde la propia experiencia del niño (Freire, 1994). La interacción activa en los Cuentos Sonoros y el RAP potenció la empatía y el trabajo en equipo, mostrando cómo el aula puede ser un escenario de diálogo, resolución no violenta de conflictos y construcción de paz, cumpliendo con la visión de la educación como transformación social.

La Sistematización de la experiencia del Grupo "Tomasito" concluye que la musicalidad del lenguaje y la escritura creativa son estrategias pedagógicas pertinentes, eficaces y replicables para el desarrollo integral en la primera infancia. La clave reside en la interdisciplinariedad y en la sensibilidad a los intereses culturales de los niños, transformando la rutina académica en un espacio de juego, invención y reflexión crítica. La experiencia valida que, al estimular la creatividad y la imaginación, se potencia simultáneamente la competencia comunicativa y la formación de una ciudadanía consciente y pacífica.

Se recomienda para futuras investigaciones proyectar la réplica de esta experiencia en otros contextos socioeconómicos o culturales, adaptando la estrategia a expresiones artísticas endógenas distintas (e.g., Teatro, Danza o Poesía local), para validar la universalidad de la estrategia de anclaje cultural en el desarrollo integral y la formación de

la paz. Investigar la efectividad del Diario Musical como instrumento formal de evaluación y autorregulación emocional en el currículo de Educación Infantil, explorando su potencial como herramienta de diagnóstico no verbal.

4. Resultados:

Los resultados obtenidos a lo largo del proyecto evidenciaron una transformación significativa tanto en las habilidades comunicativas de los niños como en la práctica docente, desde la primera sesión se observó un incremento progresivo en la **participación oral y la confianza escénica** de los estudiantes, quienes pasaron de mostrar timidez y dificultad para expresarse, a asumir con entusiasmo los retos de crear, cantar y narrar sus propias producciones literarias.

En el plano **lingüístico**, se destacó la mejora en la estructuración de frases, la ampliación del vocabulario y la capacidad para organizar ideas con coherencia, los ejercicios de rima y musicalización estimularon la conciencia fonológica y la fluidez verbal, mientras que la creación de poemas y raps fortaleció la comprensión de la estructura textual y la intencionalidad comunicativa, de igual manera, la lectura y escritura dejaron de ser percibidas como actividades académicas rígidas para convertirse en experiencias placenteras, conectadas con el juego y la expresión artística.

En el ámbito **socioemocional**, la música y la escritura creativa se consolidaron como medios de autorregulación y desarrollo empático. Los niños lograron identificar emociones propias y ajenas, expresar sus sentimientos mediante palabras y melodías, y fortalecer valores como el respeto, la solidaridad y la cooperación, las actividades colaborativas, como el *RAP de los Valores* y los *Cuentos Sonoros*, promovieron la escucha activa y el reconocimiento del otro como interlocutor válido, contribuyendo a un clima escolar más armónico.

Finalmente, el **impacto comunitario** se reflejó en la vinculación activa de las familias durante la jornada *Cantos y Cuentos: Un viaje creativo en familia*, donde se reafirmó que la educación artística y literaria puede trascender el aula y convertirse en un espacio de encuentro, diálogo y cultura de paz, en síntesis, los resultados confirman que la integración de la música y la escritura creativa no solo favorece el desarrollo lingüístico,

sino que impulsa procesos de convivencia, expresión emocional y pensamiento crítico desde la infancia.

Referencias bibliográficas

Ausubel, D. P. (1963). *The psychology of meaningful verbal learning: An introduction to school learning*. Grune & Stratton.

Cassany, D. (2006). *Tras las líneas: Sobre la lectura contemporánea*. Anagrama.

Darling-Hammond, L. (2010). *The right to learn: A blueprint for creating schools that work*. Jossey-Bass.

Freire, P. (1994). *Pedagogía de la esperanza: Un reencuentro con la pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.

Gardner, H. (2011). *Frames of mind: The theory of multiple intelligences* (3rd ed.). Basic Books. (Obra original publicada en 1983)

Jara, O. (2012). *La sistematización de experiencias: Práctica y teoría para otros mundos posibles*. Siglo XXI Editores.

Mendoza, A. (2004). *La música en el desarrollo cognitivo y lingüístico infantil*. Revista de Educación y Cultura, 56(2), 45–58.

Peña Gutiérrez, I. (2010). *La escritura creativa: Un juego de libertad*. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.