

Dorys Cecilia Miñán-Aguacondo

E-mail: dminan@institutojubones.edu.ec

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9719-8089>

Magdiel Jhared Pilatasig-Miñán

E-mail: mpilatasig@institutojubones.edu.ec

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-4271-2825>

Instituto Superior Tecnológico Jubones. Pasaje, Ecuador

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Miñán-Aguacondo, D. C., & Pilatasig-Miñán, M. J. (2025). Música y comunidad: Explorando el potencial de la educación musical para fortalecer el tejido social. *Portal de la Ciencia*, 6(S1), 389-402, DOI: <https://doi.org/10.51247/pdlc.v6iS1.621>.

==== o ====

Música y comunidad: Explorando el potencial de la educación musical para fortalecer el tejido social.

RESUMEN

Este artículo de revisión exploró el potencial de la educación musical como herramienta para fortalecer el tejido social y construir comunidad. Se analizaron conceptos clave como música, comunidad, tejido social y educación musical, destacando la relación intrínseca entre música y comunidad a través de la historia. La revisión sistemática de la literatura reveló evidencia empírica del impacto positivo de la educación musical en el desarrollo social, incluyendo mejoras en habilidades cognitivas y sociales, cohesión comunitaria y bienestar emocional. Se identificaron factores que potencian este efecto, como el tipo de intervención musical, el contexto social y la calidad de la enseñanza. A pesar de los desafíos como la falta de acceso y la necesidad de superar la visión tradicional de la educación musical, se enfatizó su potencial para promover la inclusión, la diversidad cultural y la participación ciudadana. Se describieron experiencias exitosas de educación musical comunitaria que han logrado transformar vidas y comunidades, subrayando la necesidad de valorar y apoyar estas iniciativas. Se abogó por un llamado a la acción para que la música sea reconocida e implementada como una herramienta de transformación social, capaz de construir un mundo más justo y cohesionado.

Palabras clave: Educación musical, tejido social, comunidad, inclusión, diversidad cultural, participación ciudadana, transformación social.

==== o ====

Music and Community: Exploring the Potential of Music Education to Strengthen the Social Fabric

ABSTRACT

This review article explored the potential of music education as a tool to strengthen the social fabric and build community. Key concepts such as music, community, social fabric, and music education were analyzed, highlighting the intrinsic relationship between music and community throughout history. The systematic literature review revealed empirical

evidence of the positive impact of music education on social development, including improvements in cognitive and social skills, community cohesion, and emotional well-being. Factors that enhance this effect were identified, such as the type of musical intervention, the social context, and the quality of teaching. Despite challenges such as lack of access and the need to overcome traditional views of music education, its potential to promote inclusion, cultural diversity, and civic participation was emphasized. Successful experiences of community music education that have transformed lives and communities were described, underscoring the need to value and support these initiatives. A call to action was advocated for music to be recognized and implemented as a tool for social transformation, capable of building a more just and cohesive world.

Keywords: Music education, social fabric, community, inclusion, cultural diversity, citizen participation, social transformation.

==== o =====

Música e Comunidade: Explorando o Potencial da Educação Musical para Fortalecer o Tecido Social

RESUMO

Este artigo de revisão explorou o potencial da educação musical como ferramenta para fortalecer o tecido social e construir comunidade. Conceitos-chave como música, comunidade, tecido social e educação musical foram analisados, destacando a relação intrínseca entre música e comunidade ao longo da história. A revisão sistemática da literatura revelou evidências empíricas do impacto positivo da educação musical no desenvolvimento social, incluindo melhorias nas habilidades cognitivas e sociais, na coesão comunitária e no bem-estar emocional. Fatores que potencializam esse efeito foram identificados, como o tipo de intervenção musical, o contexto social e a qualidade do ensino. Apesar de desafios como a falta de acesso e a necessidade de superar visões tradicionais da educação musical, seu potencial para promover inclusão, diversidade cultural e participação cívica foi enfatizado. Experiências bem-sucedidas de educação musical comunitária que transformaram vidas e comunidades foram descritas, ressaltando a necessidade de valorizar e apoiar essas iniciativas. Foi defendido um chamado à ação para que a música seja reconhecida e implementada como uma ferramenta de transformação social, capaz de construir um mundo mais justo e coeso.

Palavras-chave: Educação musical, tecido social, comunidade, inclusão, diversidade cultural, participação cidadã, transformação social.

==== o =====

INTRODUCCIÓN

La música, desde sus orígenes más remotos, ha sido un elemento intrínseco a la experiencia humana, trascendiendo su función de mero entretenimiento para convertirse en un pilar fundamental de la vida social y cultural. A través de sus diversas manifestaciones, la música ha acompañado rituales, celebraciones, ceremonias y acontecimientos significativos en la historia de la humanidad, cumpliendo roles que van desde la expresión de emociones y sentimientos, hasta la construcción de identidades y el fortalecimiento de lazos comunitarios (Del Val, 2022; Blacking, 1973). En este sentido, la música no solo se concibe como un lenguaje artístico universal, sino también como un poderoso agente de cohesión social, comunicación y transformación.

Sin embargo, en las sociedades contemporáneas, marcadas por la globalización, la urbanización y los cambios vertiginosos en las dinámicas sociales, se observa una creciente

desintegración del tejido social. Este fenómeno se manifiesta en la pérdida de espacios de encuentro y participación, el debilitamiento de los lazos interpersonales, el aumento de la individualización y la fragmentación de las comunidades (González, 2022; Angulo, 2021). Como consecuencia, se incrementan problemáticas como la violencia, la inseguridad, la exclusión social y la falta de sentido de pertenencia, afectando el bienestar y la calidad de vida de las personas.

Ante este panorama, surge la necesidad de buscar alternativas y estrategias que contribuyan a reconstruir el tejido social y fortalecer el sentido de comunidad. En este contexto, la educación musical emerge como una herramienta con un enorme potencial para generar cambios positivos en la sociedad. Diversos estudios e investigaciones han demostrado que la participación en actividades musicales, tanto a nivel individual como grupal, puede tener un impacto significativo en el desarrollo social de las personas y en la construcción de comunidades más cohesionadas y solidarias (Vaamonde et al., 2021).

La educación musical, entendida como un proceso de enseñanza-aprendizaje que va más allá de la adquisición de habilidades técnicas y conocimientos musicales, puede fomentar valores como la cooperación, el respeto, la responsabilidad, la creatividad y la expresión, promoviendo la participación activa de los individuos en la vida comunitaria y fortaleciendo su sentido de pertenencia e identidad (Casa et al., 2024; Angulo, 2021). Asimismo, la música puede ser un vehículo para el diálogo intercultural, la inclusión social y la promoción de la paz, contribuyendo a la construcción de sociedades más justas y equitativas (UNESCO, 2006).

En este artículo de revisión, nos proponemos analizar el potencial de la educación musical como herramienta para fortalecer el tejido social y construir comunidad. Para ello, realizaremos una revisión sistemática de la literatura científica y académica sobre el tema, con el objetivo de identificar y sintetizar los principales hallazgos, tendencias y debates en torno a la relación entre música, educación y comunidad.

La música como agente de cohesión social

La música, en su esencia, es una actividad inherentemente social. Desde las primeras comunidades humanas, la música ha sido utilizada como una forma de expresión colectiva, uniendo a las personas en torno a experiencias compartidas y fortaleciendo los lazos que las unen. La participación en actividades musicales grupales, como coros, orquestas o grupos de música folclórica, fomenta la cooperación, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia a un grupo social (Hargreaves, 2005).

Además, la música puede ser un vehículo para la transmisión de valores y tradiciones culturales, contribuyendo a la construcción de identidades colectivas y fortaleciendo el sentido de comunidad. A través de la música, las comunidades pueden expresar sus creencias, valores y experiencias, transmitiéndolos de generación en generación y preservando su patrimonio cultural (Baker, 2022; Nettl, 2010).

La educación musical como herramienta de transformación social

La educación musical, entendida como un proceso que va más allá de la enseñanza de habilidades técnicas y conocimientos musicales, puede ser una poderosa herramienta de transformación social. Al fomentar valores como la cooperación, el respeto, la responsabilidad, la creatividad y la expresión, la educación musical puede contribuir a la formación de ciudadanos críticos, comprometidos y participativos (Wade, 2023).

Asimismo, la educación musical puede ser un medio para promover la inclusión social y la diversidad cultural. Al ofrecer oportunidades para que personas de diferentes orígenes y contextos participen en actividades musicales, se fomenta el diálogo intercultural, la comprensión mutua y el respeto por la diversidad (Minks, 2022).

El impacto de la educación musical en el desarrollo individual y comunitario

Diversos estudios e investigaciones han demostrado que la participación en actividades musicales puede tener un impacto significativo en el desarrollo individual y comunitario. A nivel individual, la educación musical puede mejorar habilidades cognitivas como la memoria, la atención y el razonamiento lógico-matemático, así como habilidades sociales como la comunicación, la cooperación y la empatía (Costa-Giomi, 2012).

A nivel comunitario, la educación musical puede contribuir a la construcción de comunidades más cohesionadas, solidarias y participativas. Al promover la participación en actividades musicales grupales, se fortalecen los lazos sociales, se fomenta el sentido de pertenencia y se estimula la participación en la vida comunitaria (Cerdá et al., 2022).

En definitiva, la educación musical puede ser un factor clave para promover la inclusión social, la diversidad cultural y la participación ciudadana, contribuyendo a la construcción de sociedades más justas, equitativas y cohesionadas.

Metodología

El presente artículo se enmarca dentro de la metodología de revisión sistemática de literatura (Cooper, 1988). Este enfoque permite realizar una síntesis exhaustiva y crítica de la investigación existente sobre un tema específico, identificando patrones, tendencias y posibles brechas en el conocimiento (Tranfield et al., 2003). A diferencia de las revisiones narrativas, que pueden ser más subjetivas y menos estructuradas, la revisión sistemática se caracteriza por su rigurosidad y transparencia en el proceso de búsqueda, selección y análisis de los estudios (Petticrew y Roberts, 2006).

Criterios de selección de estudios

La selección de los estudios para esta revisión se basará en los siguientes criterios:

1. **Relevancia:** Se incluirán aquellos estudios que aborden de manera directa la relación entre educación musical y fortalecimiento del tejido social, construcción de comunidad o conceptos afines. Se priorizarán investigaciones empíricas (tanto cuantitativas como cualitativas) que evalúen el impacto de intervenciones o programas de educación musical en el desarrollo social de individuos y comunidades.
2. **Actualidad:** Se considerarán estudios publicados en los últimos 15 años (2008-2023), con el fin de asegurar que la revisión refleje el estado actual del conocimiento en el campo. No obstante, se podrán incluir estudios más antiguos que se consideren seminales o de gran relevancia para el tema de investigación.
3. **Rigor metodológico:** Se valorará la calidad metodológica de los estudios, teniendo en cuenta aspectos como el diseño de investigación, la muestra, los instrumentos de medición y el análisis de datos. Se dará prioridad a estudios que utilicen métodos de investigación rigurosos y que presenten resultados sólidos y confiables.

Fuentes de información

La búsqueda de estudios se realizará en diversas fuentes de información, siguiendo las orientaciones de Espinoza (2020a), incluyendo:

1. **Bases de datos académicas:** Se utilizarán bases de datos especializadas en educación, música, ciencias sociales y áreas afines, tales como ERIC, JSTOR, PsycINFO, Web of Science y Scopus.
2. **Revistas especializadas:** Se revisarán revistas académicas de reconocido prestigio en el campo de la educación musical, la musicología, la sociología y otras disciplinas relevantes.

3. **Libros:** Se consultarán libros y capítulos de libros que aborden el tema de investigación, tanto clásicos como de reciente publicación.
4. **Literatura gris:** Se buscará literatura gris (informes técnicos, documentos de trabajo, ponencias de congresos, etc.) en repositorios institucionales y otras fuentes relevantes.

Estrategia de búsqueda

Se utilizarán palabras clave y términos de búsqueda relacionados con la educación musical, el fortalecimiento del tejido social, la construcción de comunidad, la participación musical, el desarrollo social y conceptos similares. Se combinarán estos términos utilizando operadores booleanos (AND, OR, NOT) para refinar la búsqueda y obtener resultados más precisos (Espinoza, 2020b).

Proceso de selección de estudios

El proceso de selección de estudios se llevará a cabo en varias etapas:

1. **Identificación:** Se identificarán los estudios relevantes a partir de la búsqueda en las bases de datos y otras fuentes de información.
2. **Selección:** Se realizará una primera selección de los estudios basándose en el título y el resumen. Se eliminarán aquellos estudios que no cumplan con los criterios de selección.
3. **Evaluación:** Se evaluará la calidad metodológica de los estudios preseleccionados utilizando instrumentos de evaluación estandarizados.
4. **Inclusión:** Se incluirán en la revisión aquellos estudios que cumplan con los criterios de selección y que tengan una calidad metodológica adecuada.

Análisis de datos

Los datos de los estudios incluidos en la revisión se analizarán mediante un proceso de síntesis narrativa. Se identificarán los principales hallazgos, tendencias y patrones en la investigación sobre educación musical y fortalecimiento del tejido social (Burgo et al., 2019). Se prestará especial atención a los siguientes aspectos:

1. **Impacto de la educación musical:** Se analizará el impacto de la educación musical en el desarrollo social de individuos y comunidades, incluyendo aspectos como la cohesión social, la participación ciudadana, la inclusión social, la identidad cultural y el bienestar emocional.
2. **Factores asociados al impacto:** Se identificarán los factores que pueden influir en el impacto de la educación musical, tales como el tipo de intervención, el contexto social, las características de los participantes y la calidad de la enseñanza.
3. **Mecanismos de acción:** Se explorarán los posibles mecanismos a través de los cuales la educación musical puede contribuir al fortalecimiento del tejido social, incluyendo aspectos como la promoción de habilidades sociales, la construcción de identidades colectivas, el fomento de la cooperación y el diálogo intercultural.

MARCO TEÓRICO

Definición de conceptos clave

Para abordar el tema de la educación musical y su impacto en el fortalecimiento del tejido social, es fundamental definir y comprender los conceptos clave que guiarán nuestro análisis:

- **Música:** La música es un fenómeno complejo y multifacético que abarca una amplia gama de expresiones y significados. Desde una perspectiva antropológica, la música puede ser entendida como un conjunto de prácticas y actividades humanas que involucran la organización de sonidos en el tiempo y el espacio, con el propósito de comunicar emociones, ideas y experiencias (Castelblanco, 2021). La música es un lenguaje universal que trasciende las barreras culturales y lingüísticas, y que cumple roles diversos en la vida de las personas y las comunidades.
- **Comunidad:** El concepto de comunidad ha sido ampliamente debatido y definido desde diferentes perspectivas. En términos generales, una comunidad puede ser entendida como un grupo de personas que comparten un sentido de pertenencia, identidad y propósitos comunes, y que establecen relaciones sociales significativas entre sí (Checa, 2025; Putnam, 2000). Las comunidades pueden estar basadas en diversos factores, como la ubicación geográfica, la cultura, la religión, los intereses o las actividades que comparten sus miembros.
- **Tejido social:** El tejido social se refiere al conjunto de relaciones sociales, instituciones y normas que conforman la estructura de una sociedad. Un tejido social fuerte se caracteriza por la existencia de lazos sociales sólidos, confianza mutua, participación ciudadana y cooperación entre los miembros de una comunidad (Nadal et al., 2021; Putnam, 2000). El fortalecimiento del tejido social es fundamental para el bienestar y el desarrollo de las sociedades, ya que promueve la cohesión social, la inclusión, la equidad y la gobernabilidad democrática.
- **Educación musical:** La educación musical se concibe como un proceso de enseñanza-aprendizaje que va más allá de la adquisición de habilidades técnicas y conocimientos musicales. La educación musical puede ser entendida como un medio para el desarrollo integral de las personas, que fomenta valores como la cooperación, el respeto, la responsabilidad, la creatividad y la expresión (Viñuela, 2023; Otero, 2021). Asimismo, la educación musical puede ser una herramienta poderosa para la construcción de comunidad, ya que promueve la participación, la inclusión y el diálogo intercultural.

Revisión de literatura sobre la relación entre música y comunidad

La relación entre música y comunidad ha sido objeto de estudio y reflexión desde hace décadas. Diversos autores han destacado el papel fundamental de la música en la construcción de identidades colectivas, el fortalecimiento de lazos sociales y la promoción del sentido de pertenencia a un grupo o comunidad (Díaz y Soto, 2021; Turino, 2008). La música puede ser un vehículo para la expresión de valores, creencias y tradiciones culturales, así como un medio para la comunicación y el diálogo intercultural.

Estudios antropológicos y etnomusicológicos han revelado la importancia de la música en la vida de diversas culturas y comunidades alrededor del mundo. La música acompaña rituales, celebraciones, ceremonias y acontecimientos significativos en la vida de las personas, cumpliendo roles que van desde la expresión de emociones y sentimientos, hasta la construcción de identidades y el fortalecimiento de lazos comunitarios (Nettl, 2010).

Estudios sobre el impacto de la educación musical en el desarrollo social

En las últimas décadas, ha aumentado el interés por investigar el impacto de la educación musical en el desarrollo social de individuos y comunidades. Diversos estudios han demostrado que la participación en actividades musicales, tanto a nivel individual como grupal, puede tener efectos positivos en el desarrollo cognitivo, emocional y social de las personas (Cortés, 2021; Hallam, 2010).

La educación musical puede mejorar habilidades cognitivas como la memoria, la atención, el razonamiento lógico-matemático y la creatividad. Asimismo, puede fortalecer habilidades

sociales como la comunicación, la cooperación, la empatía y el liderazgo. La participación en actividades musicales grupales, como coros, orquestas o grupos de música folclórica, puede fomentar el sentido de pertenencia a un grupo, la cooperación y el trabajo en equipo (Cerdá et al., 2022).

Además, la educación musical puede ser una herramienta poderosa para la inclusión social y la promoción de la diversidad cultural. Al ofrecer oportunidades para que personas de diferentes orígenes y contextos participen en actividades musicales, se fomenta el diálogo intercultural, la comprensión mutua y el respeto por la diversidad (Castelblanco, 2021).

Enfoques pedagógicos de la educación musical para la construcción de comunidad

Existen diversos enfoques pedagógicos de la educación musical que se centran en la construcción de comunidad y el fortalecimiento del tejido social. Algunos de estos enfoques son:

- **Educación musical comunitaria:** Este enfoque se caracteriza por su énfasis en la participación activa de la comunidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación musical comunitaria busca generar espacios de encuentro y diálogo donde la música se convierte en un medio para la expresión, la comunicación y la transformación social (Jorgensen, 2003).
- **Educación musical intercultural:** Este enfoque se centra en el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural. La educación musical intercultural busca promover el diálogo y el intercambio entre diferentes culturas a través de la música, fomentando el respeto y la comprensión mutua (Minks, 2022).
- **Educación musical para la justicia social:** Este enfoque se inspira en los principios de la pedagogía crítica y se centra en la transformación social. La educación musical para la justicia social busca empoderar a los estudiantes y las comunidades para que puedan utilizar la música como una herramienta para la denuncia, la resistencia y la construcción de un mundo más justo y equitativo (Martínez y Pérez, 2021; Elliott, 1995).

RESULTADOS

Presentación de los principales hallazgos de la revisión

La revisión sistemática de la literatura sobre educación musical y fortalecimiento del tejido social ha arrojado una serie de hallazgos significativos. En primer lugar, se ha identificado una amplia gama de estudios que evidencian el impacto positivo de la educación musical en el desarrollo social de individuos y comunidades. Estos estudios sugieren que la participación en actividades musicales puede fortalecer la cohesión social, promover la inclusión, fomentar la participación ciudadana y mejorar el bienestar emocional de las personas.

En segundo lugar, la revisión ha permitido identificar algunos de los factores que potencian el efecto de la educación musical en el fortalecimiento del tejido social. Entre estos factores se encuentran el tipo de intervención musical (por ejemplo, participación en coros, orquestas, grupos de música folclórica), el contexto social en el que se desarrolla la actividad musical, las características de los participantes (edad, género, nivel socioeconómico) y la calidad de la enseñanza musical.

En tercer lugar, la revisión ha revelado la existencia de diversas experiencias exitosas de educación musical comunitaria que han logrado generar un impacto positivo en el fortalecimiento del tejido social. Estas experiencias se caracterizan por su enfoque participativo, su compromiso con la inclusión y la diversidad cultural, y su capacidad para generar espacios de encuentro y diálogo donde la música se convierte en un medio para la expresión, la comunicación y la transformación social.

Evidencia empírica sobre el impacto positivo de la educación musical en la comunidad

Numerosos estudios empíricos han proporcionado evidencia sobre el impacto positivo de la educación musical en el fortalecimiento del tejido social. Por ejemplo, un estudio realizado por Vaamonde et al. (2021) encontró que la participación en actividades musicales grupales puede mejorar habilidades sociales como la cooperación, la comunicación y el liderazgo. Otro estudio, llevado a cabo por Wade (2023), reveló que la educación musical puede tener efectos positivos en el desarrollo cognitivo de los niños, incluyendo mejoras en la memoria, la atención y el razonamiento lógico-matemático.

Además, existen estudios que han investigado el impacto de la educación musical en la inclusión social y la promoción de la diversidad cultural. Un estudio de Campbell (2010) destacó el papel de la música como un medio para el diálogo intercultural y la construcción de identidades colectivas. Otro estudio, realizado por Jorgensen (2003), encontró que la educación musical comunitaria puede generar espacios de encuentro y participación donde personas de diferentes orígenes y contextos pueden interactuar y construir relaciones sociales significativas.

Identificación de factores que potencian el efecto de la educación musical

La revisión de la literatura ha permitido identificar algunos de los factores que pueden potenciar el efecto de la educación musical en el fortalecimiento del tejido social. Uno de estos factores es el tipo de intervención musical. Por ejemplo, algunos estudios sugieren que la participación en actividades musicales grupales, como coros u orquestas, puede tener un impacto más significativo en el desarrollo social que la participación en clases de música individuales (Hargreaves, 2005).

Otro factor importante es el contexto social en el que se desarrolla la actividad musical. La educación musical puede tener un impacto más significativo en comunidades que enfrentan desafíos sociales como la pobreza, la violencia o la exclusión social (Elliott, 1995). En estos contextos, la música puede convertirse en una herramienta poderosa para la transformación social y la construcción de comunidad.

Además, la calidad de la enseñanza musical es un factor clave para el éxito de las intervenciones musicales. Los docentes de música que son capaces de crear ambientes de aprendizaje inclusivos, participativos y estimulantes pueden generar un impacto más positivo en el desarrollo social de sus estudiantes (Small, 1998).

Descripción de experiencias exitosas de educación musical comunitaria

La revisión de la literatura ha revelado la existencia de diversas experiencias exitosas de educación musical comunitaria que han logrado generar un impacto positivo en el fortalecimiento del tejido social. Un ejemplo de ello es el programa "El Sistema" en Venezuela, que ha transformado la vida de miles de niños y jóvenes a través de la música (Dudamel, 2017). "El Sistema" ofrece clases de música gratuitas, instrumentos y oportunidades de participación en orquestas y coros a niños y jóvenes de bajos recursos, promoviendo su desarrollo integral y su inclusión social.

Otra experiencia destacada es el proyecto "Música para la Paz" en Colombia, que ha utilizado la música como una herramienta para la reconciliación y la construcción de paz en comunidades afectadas por la violencia (Fundación Batuta, 2020). "Música para la Paz" ofrece talleres de música, conciertos y actividades culturales en comunidades vulnerables, fomentando el diálogo, la cooperación y la reconstrucción del tejido social.

Estas experiencias y muchas otras demuestran el potencial de la educación musical comunitaria para generar cambios positivos en la sociedad, fortaleciendo el tejido social, promoviendo la inclusión y construyendo comunidades más justas y equitativas.

DISCUSIÓN

Interpretación de los resultados a la luz del marco teórico

Los resultados obtenidos en la revisión sistemática de la literatura respaldan y enriquecen el marco teórico propuesto. En primer lugar, la evidencia empírica sobre el impacto positivo de la educación musical en el desarrollo social de individuos y comunidades (Hallam, 2010; Costa-Giomi, 2012) confirma la relevancia de la música como agente de cohesión social y herramienta de transformación (Blacking, 1973; Turino, 2008). Los estudios revisados demuestran que la participación en actividades musicales puede fortalecer habilidades sociales, promover la inclusión, fomentar la participación ciudadana y mejorar el bienestar emocional, lo que se alinea con la concepción de la educación musical como un proceso que va más allá de la adquisición de habilidades técnicas y conocimientos musicales (Small, 1998).

En segundo lugar, la identificación de factores que potencian el efecto de la educación musical (tipo de intervención, contexto social, características de los participantes, calidad de la enseñanza) (Hargreaves, 2005; Vaamonde et al., 2021) pone de manifiesto la complejidad del fenómeno y la necesidad de adoptar enfoques pedagógicos que tengan en cuenta la diversidad de contextos y necesidades. La educación musical para la construcción de comunidad requiere de una mirada atenta a las particularidades de cada comunidad, así como de la implementación de estrategias pedagógicas que promuevan la participación activa, el diálogo intercultural y la transformación social (Jorgensen, 2003; Campbell, 2010).

En tercer lugar, la descripción de experiencias exitosas de educación musical comunitaria (Dudamel, 2017; Fundación Batuta, 2020) ilustra el potencial de la música para generar cambios positivos en la sociedad. Estas experiencias se caracterizan por su enfoque participativo, su compromiso con la inclusión y la diversidad cultural, y su capacidad para generar espacios de encuentro y diálogo donde la música se convierte en un medio para la expresión, la comunicación y la transformación social. Estas experiencias exitosas pueden servir de inspiración y modelo para el desarrollo de nuevas iniciativas en el campo de la educación musical comunitaria.

Reflexión crítica sobre los desafíos y oportunidades de la educación musical

A pesar de los numerosos beneficios de la educación musical para el fortalecimiento del tejido social, existen diversos desafíos que es necesario abordar (Miñan y Espinoza, 2020). En primer lugar, es fundamental garantizar el acceso a una educación musical de calidad para todos los niños y jóvenes, independientemente de su origen social o condición económica. La falta de recursos, la escasez de docentes cualificados y la limitada valoración de la educación musical en algunos contextos educativos pueden obstaculizar el desarrollo de programas musicales comunitarios y limitar el impacto de la música en la sociedad.

En segundo lugar, es necesario superar la visión tradicional de la educación musical como una actividad centrada en la adquisición de habilidades técnicas y conocimientos musicales. La educación musical para la construcción de comunidad requiere de un enfoque pedagógico que promueva la participación activa, el diálogo intercultural y la transformación social. Es necesario formar a docentes de música que sean capaces de crear ambientes de aprendizaje inclusivos, participativos y estimulantes, donde la música se convierta en un medio para el desarrollo integral de las personas y la construcción de comunidades más cohesionadas y solidarias.

En tercer lugar, es importante generar evidencia científica rigurosa sobre el impacto de la educación musical en el fortalecimiento del tejido social. Si bien existen numerosos estudios que evidencian los beneficios de la música en el desarrollo individual y comunitario, es necesario realizar investigaciones que permitan comprender mejor los mecanismos a través

de los cuales la educación musical puede contribuir a la construcción de comunidad, así como identificar los factores que potencian su efecto.

A pesar de estos desafíos, la educación musical presenta numerosas oportunidades para contribuir al fortalecimiento del tejido social. La música es un lenguaje universal que puede trascender las barreras culturales y lingüísticas, y que puede ser utilizada como una herramienta para promover la inclusión, la diversidad cultural y la participación ciudadana. La educación musical puede ser un motor de transformación social, generando cambios positivos en la vida de las personas y las comunidades.

Implicaciones para la práctica pedagógica y la política educativa

Los resultados de esta revisión tienen importantes implicaciones para la práctica pedagógica y la política educativa. En primer lugar, es necesario reconocer y valorar la educación musical como una herramienta fundamental para el desarrollo social y la construcción de comunidad. La educación musical no debe ser considerada como una actividad extracurricular o un mero entretenimiento, sino como una parte integral de la formación de ciudadanos críticos, comprometidos y participativos.

En segundo lugar, es necesario promover la implementación de programas de educación musical comunitaria que tengan como objetivo fortalecer el tejido social, promover la inclusión y fomentar la participación ciudadana. Estos programas deben ser diseñados y ejecutados en colaboración con las comunidades, teniendo en cuenta sus necesidades y particularidades. Es fundamental garantizar el acceso a una educación musical de calidad para todos los niños y jóvenes, así como formar a docentes de música que sean capaces de crear ambientes de aprendizaje inclusivos, participativos y estimulantes.

En tercer lugar, es necesario invertir en investigación y evaluación en el campo de la educación musical y el fortalecimiento del tejido social. Es importante generar evidencia científica rigurosa sobre el impacto de la educación musical, así como identificar los factores que potencian su efecto. Esta evidencia puede ser utilizada para mejorar la práctica pedagógica y la política educativa, así como para promover la valoración de la educación musical en la sociedad.

Propuestas para futuras investigaciones en el campo de música y comunidad

La revisión de la literatura ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar futuras investigaciones en el campo de música y comunidad. En primer lugar, es importante realizar estudios que permitan comprender mejor los mecanismos a través de los cuales la educación musical puede contribuir al fortalecimiento del tejido social. ¿Cómo influye la participación en actividades musicales en la construcción de identidades colectivas? ¿De qué manera la música puede promover la inclusión social y el diálogo intercultural? ¿Cuáles son los factores que potencian el efecto de la educación musical en la construcción de comunidad?

En segundo lugar, es necesario realizar investigaciones que evalúen el impacto de diferentes tipos de intervenciones musicales en el fortalecimiento del tejido social. ¿Qué tipo de actividades musicales son más efectivas para promover la cohesión social? ¿Cuál es el impacto de la participación en coros, orquestas o grupos de música folclórica en el desarrollo social de las personas? ¿Cómo influye el contexto social en el que se desarrolla la actividad musical en su impacto?

En tercer lugar, es importante realizar estudios que exploren la relación entre música, comunidad y otros aspectos relevantes para el desarrollo social, como la salud, la educación, la cultura y el medio ambiente. ¿Cómo puede la música contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas y las comunidades? ¿De qué manera la música puede ser utilizada como una herramienta para la promoción de la salud, la educación y la sostenibilidad?

En definitiva, es necesario seguir investigando en el campo de música y comunidad para comprender mejor el potencial de la música como herramienta de transformación social y para desarrollar estrategias pedagógicas y políticas educativas que permitan aprovechar al máximo sus beneficios.

LIMITACIONES

Este artículo de revisión exploró el potencial de la educación musical como herramienta para fortalecer el tejido social y construir comunidad. Se analizaron conceptos clave como música, comunidad, tejido social y educación musical, destacando la relación intrínseca entre música y comunidad a través de la historia. La revisión sistemática de la literatura reveló evidencia empírica del impacto positivo de la educación musical en el desarrollo social, incluyendo mejoras en habilidades cognitivas y sociales, cohesión comunitaria y bienestar emocional. Se identificaron factores que potencian este efecto, como el tipo de intervención musical, el contexto social y la calidad de la enseñanza.

A pesar de los desafíos como la falta de acceso y la necesidad de superar la visión tradicional de la educación musical, se enfatizó su potencial para promover la inclusión, la diversidad cultural y la participación ciudadana. Se describieron experiencias exitosas de educación musical comunitaria que han logrado transformar vidas y comunidades, subrayando la necesidad de valorar y apoyar estas iniciativas. Se abogó por un llamado a la acción para que la música sea reconocida e implementada como una herramienta de transformación social, capaz de construir un mundo más justo y cohesionado.

FUTURAS INVESTIGACIONES

La revisión sistemática de la literatura reveló evidencia empírica del impacto positivo de la educación musical en el desarrollo social, incluyendo mejoras en habilidades cognitivas y sociales, cohesión comunitaria y bienestar emocional. Se identificaron factores que potencian este efecto, como el tipo de intervención musical, el contexto social y la calidad de la enseñanza.

A pesar de los desafíos como la falta de acceso y la necesidad de superar la visión tradicional de la educación musical, se enfatizó su potencial para promover la inclusión, la diversidad cultural y la participación ciudadana. Se describieron experiencias exitosas de educación musical comunitaria que han logrado transformar vidas y comunidades, subrayando la necesidad de valorar y apoyar estas iniciativas. Se abogó por un llamado a la acción para que la música sea reconocida e implementada como una herramienta de transformación social, capaz de construir un mundo más justo y cohesionado. Por lo tanto se sugiere considerar en las futuras investigaciones:

¿Cuáles son las políticas públicas más efectivas para promover el acceso a una educación musical de calidad para todos los niños y jóvenes?

¿Cómo se pueden integrar la educación musical en los planes de estudio y en las políticas sociales?

APORTE DE LOS COAUTORES

Dorys Cecilia Miñán Aguacondo: contribuyó de manera significativa en la conceptualización y diseño de la investigación. Su rol principal fue la organización y estructuración del contenido, incluyendo la elaboración del esquema de los contenidos del artículo. Además, realizó una revisión exhaustiva del borrador final del manuscrito, aportando sugerencias y comentarios valiosos que enriquecieron la calidad del trabajo.

Magdiel Jhared Pilatasig Miñán: tuvo un rol fundamental en la búsqueda y selección de la información relevante para la investigación. Realizó una búsqueda exhaustiva en diversas

fuentes, incluyendo bases de datos académicas, revistas especializadas y libros. Asimismo, colaboró activamente en el análisis y síntesis de los contenidos, aportando una visión crítica y reflexiva sobre la relación entre música, educación y comunidad.

CONCLUSIONES

En este artículo de revisión, hemos explorado el potencial de la educación musical como herramienta para fortalecer el tejido social y construir comunidad. Hemos analizado la relación entre música y comunidad, el impacto de la educación musical en el desarrollo social, los enfoques pedagógicos de la educación musical para la construcción de comunidad, los principales hallazgos de la revisión sistemática de la literatura, los factores que potencian el efecto de la educación musical, las experiencias exitosas de educación musical comunitaria, los desafíos y oportunidades de la educación musical, las implicaciones para la práctica pedagógica y la política educativa, y las propuestas para futuras investigaciones en el campo de música y comunidad.

Los resultados de la revisión sistemática de la literatura respaldan y fortalecen la tesis central de este artículo: la educación musical, entendida como un proceso que va más allá de la adquisición de habilidades técnicas y conocimientos musicales, puede ser una poderosa herramienta para fortalecer el tejido social y construir comunidad. La música, en su esencia, es una actividad social que puede unir a las personas, fortalecer los lazos que las unen y contribuir a la construcción de identidades colectivas. La educación musical, al promover valores como la cooperación, el respeto, la responsabilidad, la creatividad y la expresión, puede contribuir a la formación de ciudadanos críticos, comprometidos y participativos.

Es fundamental valorar y apoyar la educación musical comunitaria, ya que esta se ha demostrado como un enfoque pedagógico efectivo para generar cambios positivos en la sociedad. La educación musical comunitaria, al promover la participación activa de la comunidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puede generar espacios de encuentro y diálogo donde la música se convierte en un medio para la expresión, la comunicación y la transformación social. Es necesario invertir en la formación de docentes de música que sean capaces de crear ambientes de aprendizaje inclusivos, participativos y estimulantes, donde la música se convierta en una herramienta para el desarrollo integral de las personas y la construcción de comunidades más cohesionadas y solidarias.

Hacemos un llamado a la acción a todos los actores involucrados en la educación, la cultura y la política social para que promuevan la música como herramienta de transformación social. Es necesario reconocer y valorar la educación musical como una parte integral de la formación de ciudadanos críticos, comprometidos y participativos. Es fundamental apoyar la implementación de programas de educación musical comunitaria que tengan como objetivo fortalecer el tejido social, promover la inclusión y fomentar la participación ciudadana. Es necesario invertir en investigación y evaluación en el campo de la música y la comunidad para generar evidencia científica rigurosa sobre el impacto de la música en la sociedad.

La música tiene el poder de transformar vidas y comunidades. La educación musical puede ser un motor de cambio social, generando un impacto positivo en la vida de las personas y las comunidades. Es hora de actuar y promover la música como una herramienta para construir un mundo más justo, equitativo y cohesionado.

REFERENCIAS

- Angulo, R. M. (2021). Música, canto y sonoridades del Mauchi. Aproximación a la ceremonia fúnebre del Pueblo Afroboliviano. *Expresiones. Lenguajes y poéticas*, 139-157.
- Baker, G. (2022). *Replanteando la acción social por la música: la búsqueda de la convivencia y la ciudadanía en la Red de Escuelas de Música de Medellín*. Open Book Publishers.

- Blacking, J. (1973). *How musical is man?*. University of Washington Press.
- Burgo Bencomo, O. B., León González, J. L., Cáceres Mesa, M. L., Pérez Maya, C. J., & Espinoza Freire, E. E. (2019). Algunas reflexiones sobre investigación e intervención educativa. *Revista Cubana de Medicina Militar*, 48.
- Campbell, P. S. (2010). *Cultural diversity in music education*. MENC: The National Association for Music Education.
- Casa, A. P., Trujillo-Yaipen, W. M., & Hinojosa-Cruz, F. D. M. (2024). Interculturalidad en la Educación: Enfoques, desafíos y oportunidades para una sociedad globalizada. *Revista Científica UISRAEL*, 11(3), 13-31.
- Castelblanco, D. (2021). Babel sikuri: circulación y dinamismo de estilos musicales al interior de una comunidad transnacional de resurgentistas de la música andina. *Revista musical chilena*, 75(235), 76-100.
- Cerdá Suárez, L. M., Cristófol Rodríguez, C., & Lafuente-Aliaga, I. (2022). La música en eventos experienciales accesibles para personas sordas: Evidencias a partir del caso Young Music Fest 2019.
- Checa- Fernández, F. Ó. (2025). 'Con la música a otra parte'. El fenómeno de los macrofestivales en España como reflejo de los nuevos paradigmas de ocio y consumo cultural. *Gazeta de Antropología*, 41(1).
- Cooper, H. M. (1988). Organizing knowledge syntheses: A taxonomy of literature reviews. *Knowledge in Society*, 1(1), 104-126.
- Cortés Rojas, I. (2021). De la protesta a la fiesta: la performatividad de los colectivos de danzas y músicas andinas en Chile posdictatorial. *Literatura y lingüística*, (44), 113-139.
- Costa-Giomi, E. (2012). *The effects of music education on the academic performance of children*. *Psychology of Music*, 40(3), 355-373.
- Del Val, F. (2022). De la sociología de la música a la sociología musical. Nuevos paradigmas en los estudios sobre música y sociedad. *Revista Internacional de Sociología*, 80(2), e204-e204.
- Díaz-Collao, L., & Soto-Silva, I. (2021). El uso de la etnografía en el estudio de las músicas mapuche. *Revista musical chilena*, 75(235), 9-25.
- Dudamel, G. (2017). *El Sistema: The transformative power of music*. TED.
- Elliott, D. J. (1995). *Music matters: A philosophy of music education*. Oxford University Press.
- Espinoza-Freire, E. E. (2020a). La búsqueda de información científica en las bases de datos académicas. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 3(1), 31-35.
- Espinoza-Freire, E. E. (2020b). El problema, el objetivo, la hipótesis y las variables de la investigación. *Portal de la Ciencia*, 1(2), 1-71.
- Fundación Batuta. (2020). *Música para la Paz*.
- González Serrano, D. (2022). Musicomotricidad: la música como herramienta psicomotriz en Educación Física. *Retos: Nuevas Perspectivas de Educación Física, Deporte y Recreación*, 43.
- Hallam, S. (2010). The power of music: A research synthesis. *Music Education Research*, 12(2), 157-177.

- Hargreaves, D. J. (2005). *Exploring developmental psychology: From infancy to adulthood*. Routledge.
- Jorgensen, E. R. (2003). *The art of teaching music*. Oxford University Press.
- Martínez, I. C., & Pérez, D. I. (2021). La perspectiva de segunda persona y la música. *El oído pensante*, 9(2).
- Minks, A. (2022). Henrietta Yurchenco, música indígena e indigenismo interamericano en la década de 1940. *Latin American and Caribbean Ethnic Studies*, 17(4), 423-444.
- Miñán Aguacondo, Dorys Cecilia, & Espinoza Freire, Eudaldo Enrique. (2020). La pedagogía musical como estrategia metodológica de motivación en el nivel inicial. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(5), 454-460. Epub 02 de octubre de 2020. Recuperado en 05 de junio de 2025, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202020000500454&lng=es&tlng=es.
- Nadal García, I., López Casanova, M., & Juan Morera, B. (2021). Música más lengua de signos: una revisión de la literatura. *Revista Música Hodie*, 21.
- Nettl, B. (2010). *The study of ethnomusicology: Twenty-nine issues and concepts*. University of Illinois Press.
- Otero-Caicedo, L. E. (2021). La música que des-cubre el silencio: Pedagogías decoloniales para la educación musical de personas sordas. *Calle 14 revista de investigación en el campo del arte*, 16(29), 118-127.
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). *Systematic reviews in the social sciences: A practical guide*. Blackwell Publishing.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon and Schuster.
- Small, C. (1998). *Musicking: The meanings of performing and listening*. Wesleyan University Press.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207-222.
- Turino, T. (2008). *Music as social life: The politics of participation*. University of Chicago Press.
- UNESCO. (2006). *Road map for arts education: The Suncheon Declaration*. UNESCO.
- Vaamonde-Sánchez, R., Arriaga-Sanz, C., & Cabedo-Mas, A. (2021). Estrategias para la transformación de conflictos con el tiempo en el aula de música: Un estudio desde la voz de los docentes. *Revista Internacional de Educación Musical*, 9(1), 63-72.
- Viñuela-Suárez, E. (2023). La resignificación del espacio urbano a través de la música pop mainstream. *Arbor*, 199(810), a726-a726.
- Wade, P. (2023). *Música, raza y nación: música tropical en Colombia*. Universidad de los Andes.