

Sonidos de Otavalo: La Aventura Musical Andina

Gamificación Completa | Educación Artística | Música | Tema: La musica de otvalo y que instrumentos utilizamos

Contexto Narrativo

La narrativa: Un viaje al corazón musical de Otavalo

En la mágica región de Otavalo, conocida mundialmente por su riqueza cultural y tradiciones ancestrales, se esconde un secreto que pocos fuera de la comunidad conocen: la melodía original que une a su gente con la tierra, el viento y los ríos. Esta melodía ancestral, transmitida de generación en generación, está compuesta por los instrumentos típicos y únicos que han dado identidad sonora a Otavalo durante siglos.

Los estudiantes asumirán el rol de “Guardianes de la Música Andina”, jóvenes exploradores y músicos que han sido convocados por el sabio del pueblo para preservar y difundir esta herencia musical antes de que se pierda con el paso del tiempo. Su misión principal será descubrir, interpretar y presentar la música tradicional de Otavalo a través del aprendizaje de sus instrumentos típicos y las historias que cada uno encierra.

La ambientación se basa en una experiencia inmersiva en la cual el aula se convierte en un “Tinkuy” (punto de encuentro), un espacio sagrado para el intercambio cultural y musical, decorado con imágenes, tejidos y elementos naturales. Los estudiantes, organizados en equipos llamados “ayllus” (comunidades), deberán completar una serie de retos musicales que los llevarán a conocer distintos instrumentos como la quena, el rondador, el charango y la banda de guerra, entre otros.

Cada instrumento representa un nivel en la aventura; al dominar su sonido y técnica básica, los guardianes desbloquearán fragmentos de la melodía ancestral y aprenderán sobre las funciones culturales y sociales de la música en Otavalo. La narrativa se conecta directamente con el aprendizaje de la música tradicional: no solo se trata de tocar, sino de entender el contexto, la historia y la importancia de cada instrumento, fomentando el respeto por la cultura local.

Además, a través de esta experiencia gamificada, se desarrollarán competencias clave del siglo XXI: la creatividad para interpretar y crear arreglos musicales, la comunicación para trabajar en equipo y presentar sus hallazgos, y la responsabilidad para cuidar y valorar la tradición musical.

Los estudiantes avanzarán en la aventura enfrentando desafíos, resolviendo enigmas musicales, componiendo fragmentos y compartiendo sus conocimientos con el resto de la comunidad escolar, culminando en un festival musical donde mostrarán lo aprendido.

Esta historia no solo motiva el aprendizaje de la música, sino que conecta a los jóvenes con la identidad cultural de su región, promoviendo un aprendizaje significativo y vivencial.

Mecánicas de Juego

Mecánicas de Juego Integradas en la Experiencia

- **Sistema de Puntos (Notas Musicales):** Cada logro, actividad completada y participación activa otorga “Notas Musicales”. Estas notas representan el progreso y dominio en el aprendizaje. Se acumulan para subir de nivel y desbloquear contenidos secretos.
- **Niveles Temáticos:** La aventura está dividida en niveles, cada uno asociado a un instrumento típico de Otavalo (quena, rondador, charango, banda de guerra). Para pasar al siguiente nivel, el equipo debe demostrar comprensión y habilidad en el instrumento actual.
- **Insignias de Logro:** Al completar retos específicos, los estudiantes reciben insignias digitales o físicas que representan habilidades adquiridas (Ej. “Maestro de la Quena”, “Compositor Creativo”, “Historiador Musical”). Estas insignias fomentan la motivación y el sentido de logro.
- **Retos y Misiones:** Se presentan desafíos concretos como identificar sonidos, interpretar melodías, construir instrumentos, o componer una pequeña pieza musical. La superación de estos retos está ligada al avance en la narrativa y la obtención de puntos.
- **Progresión Visible:** Un tablero en el aula (puede ser físico o digital) muestra el progreso de cada “ayllu” con barras de avance, puntos acumulados e insignias obtenidas, incentivando la competencia sana y el trabajo colaborativo.
- **Retroalimentación Inmediata:** Después de cada actividad o reto, el docente y los pares proporcionan comentarios constructivos y positivos que ayudan a mejorar habilidades y conocimientos, manteniendo el interés y la confianza.
- **Roles dentro del Equipo:** Cada miembro del “ayllu” tiene un rol asignado que rota semanalmente: músico principal, compositor, historiador cultural, y coordinador de presentación. Esto promueve la participación activa y la responsabilidad compartida.
- **Recompensas y Reconocimientos:** Al final de cada nivel, se otorgan recompensas simbólicas (certificados, reconocimientos públicos) y la posibilidad de que los mejores equipos presenten su trabajo en el festival final.

Estas mecánicas se diseñan para que los estudiantes se sientan parte de una aventura real, conectando la diversión con el aprendizaje profundo y significativo.

Actividades Gamificadas

Actividades Gamificadas Paso a Paso

Actividad 1: Exploradores Sonoros - Descubriendo los Instrumentos de Otavalo

Descripción: Los estudiantes investigan y reconocen los instrumentos típicos de Otavalo, sus sonidos y funciones.

Instrucciones:

- Formar equipos (ayllus) de 4-5 estudiantes.
- Recibir un “Mapa Sonoro” con imágenes y pistas sobre cada instrumento (quena, rondador, charango, bomba, bombo, banda de guerra).
- Escuchar audios grabados de cada instrumento y asociarlos con sus imágenes y descripciones.

- Completar un cuestionario interactivo (puede ser digital o en papel) con preguntas sobre características y uso cultural de cada instrumento.
- Presentar brevemente un instrumento asignado al equipo explicando su sonido y uso.

Tiempo estimado: 90 minutos

Materiales: Audios, imágenes impresas, cuestionarios, dispositivos para reproducir sonido.

Integración con mecánicas: Por cada instrumento correctamente identificado y explicado, el equipo gana 10 Notas Musicales. El equipo que complete el cuestionario con mayor puntaje recibe la insignia “Explorador Sonoro”.

Actividad 2: Construyendo el Sonido - Taller de Instrumentos Tradicionales

Descripción: Los estudiantes fabrican versiones simples de instrumentos tradicionales para entender su funcionamiento.

Instrucciones:

- Cada equipo selecciona un instrumento para construir (quena con tubos de PVC, rondador con pajillas, charango con caja de zapatos y ligas, etc.).
- Se entrega un kit básico de materiales y una guía paso a paso para la construcción.
- Los estudiantes trabajan colaborativamente para fabricar el instrumento.
- Luego, practican producir sonidos básicos con el instrumento creado.
- Documentan el proceso con fotos o videos.

Tiempo estimado: 2 sesiones de 60 minutos cada una

Materiales: Tubos de PVC, pajillas, cajas de zapatos, ligas, pegamento, tijeras, cuerdas, papel de lija.

Integración con mecánicas: Completar la construcción y demostrar el sonido básico otorga 20 Notas Musicales al equipo. El equipo que logre el mejor sonido claro gana la insignia “Constructor Sonoro”.

Actividad 3: Melodías Ancestrales - Aprendiendo a Tocar y Reconocer

Descripción: Enseñanza práctica de melodías simples con los instrumentos contruidos o reales, enfocándose en técnicas básicas.

Instrucciones:

- El docente presenta una melodía tradicional de Otavalo para cada instrumento.
- Los equipos practican la melodía con la ayuda de partituras simplificadas y la guía del docente.
- Se realizan rondas de práctica, con rotación de roles para que cada miembro toque el instrumento.
- Al finalizar, cada equipo presenta la melodía aprendida ante la clase.

Tiempo estimado: 3 sesiones de 45 minutos

Materiales: Instrumentos contruidos, partituras, reproductores de audio, pizarra para anotaciones.

Integración con mecánicas: La presentación final otorga 30 Notas Musicales; además cada aprendiz que toque correctamente recibe una insignia individual “Intérprete Andino”.

Actividad 4: Composición Colectiva - Creando Nuestra Propia Melodía

Descripción: Los equipos crean una pequeña composición musical usando los instrumentos aprendidos, integrando creatividad y trabajo colaborativo.

Instrucciones:

- Partiendo de los fragmentos aprendidos, cada equipo diseña una melodía original que refleje un aspecto cultural o natural de Otavalo.
- Discuten y asignan partes a cada miembro según sus habilidades.
- Ensayan y graban un video corto o audio de su interpretación.
- Preparan una breve presentación explicando el significado y proceso creativo.

Tiempo estimado: 2 sesiones de 60 minutos

Materiales: Instrumentos, grabadoras o celulares con cámara, papel para anotaciones, computadora para editar audio/video.

Integración con mecánicas: Completar la composición y presentación otorga 40 Notas Musicales y la insignia “Compositor Creativo”. La creatividad y comunicación serán evaluadas para recompensar con puntos extra.

Actividad 5: Festival de Guardianes - Presentación Final y Reflexión

Descripción: Evento donde cada ayllu presenta su composición y aprendizajes, compartiendo con la comunidad educativa.

Instrucciones:

- Organizar un espacio festivo en el aula o auditorio con decoración temática.
- Cada equipo presenta su composición musical y explica la importancia cultural de los instrumentos usados.
- Se invita a otros estudiantes, docentes y familia a asistir y participar.
- Finaliza con una reflexión grupal guiada sobre el valor cultural musical y las competencias desarrolladas.

Tiempo estimado: 2 horas (evento único)

Materiales: Instrumentos, equipo de sonido, decoraciones, certificados o reconocimientos impresos.

Integración con mecánicas: Presentar en el festival otorga 50 Notas Musicales y la insignia “Guardián de la Música”. El equipo con mayor puntaje acumulado será reconocido públicamente como “Maestro de Otavalo”.

Este conjunto de actividades está diseñado para ser secuencial, integrando la narrativa y las mecánicas para que los estudiantes vivan una experiencia significativa, desarrollen habilidades musicales y competencias del siglo XXI.

Reglas y Condiciones

Reglas del Juego “Sonidos de Otavalo”

- **Formación de Equipos (Ayllus):** Los estudiantes se organizan en grupos de 4 a 5 miembros para fomentar el trabajo colaborativo.

- **Roles Rotativos:** Cada semana, los roles dentro del ayllu (músico principal, compositor, historiador cultural, coordinador) deben rotar para que todos participen equitativamente.
- **Condiciones de Victoria:** Ganará el equipo que acumule más Notas Musicales al final del festival final, demostrando dominio en los instrumentos, creatividad y comunicación.
- **Sistema de Puntos:** Se otorgan Notas Musicales por cada actividad cumplida (ver tabla de puntos). Las actividades incompletas o con bajo desempeño reciben menos puntos.
- **Penalizaciones:** Se restarán puntos en caso de:
 - No respetar turnos o roles: -5 Notas Musicales
 - Falta de respeto o cooperación: -10 Notas Musicales
 - Retrasos injustificados en entregas o presentaciones: -5 Notas Musicales
- **Turnos:** Las actividades grupales serán coordinadas por el docente para garantizar que cada equipo tenga su espacio para participar y presentar.
- **Uso de Materiales:** Los instrumentos y materiales deben ser cuidados; cualquier daño por mal uso será responsabilidad del equipo.
- **Logros y Insignias:** Las insignias se entregan en ceremonias parciales y la final; acumularlas da puntos extra para la clasificación.
- **Respeto y Comunicación:** Se espera que todos los participantes escuchen y apoyen a sus compañeros, fomentando un ambiente positivo y colaborativo.

Tabla de Puntos

Actividad	Notas Musicales (Puntos)	Insignias
Identificación y presentación de instrumentos	10 por instrumento	Explorador Sonoro
Construcción y demostración del instrumento	20	Constructor Sonoro
Presentación de melodía aprendida	30	Intérprete Andino
Composición y presentación final	40	Compositor Creativo
Presentación en festival final	50	Guardián de la Música

Evaluación Gamificada

Evaluación Gamificada: Medición del Aprendizaje y Competencias

Criterios de Evaluación:

- **Conocimiento Musical:** Reconocimiento correcto de instrumentos, técnicas y melodías tradicionales.
- **Habilidad Práctica:** Capacidad para construir instrumentos y tocar melodías básicas.
- **Creatividad:** Originalidad y expresión en la composición musical colectiva.

- **Trabajo en Equipo y Comunicación:** Participación activa, roles cumplidos, presentación clara y colaborativa.
- **Responsabilidad:** Cuidado de materiales, cumplimiento de tiempos y respeto en el grupo.

Rúbrica Integrada:

Criterio	Excelente (4)	Bueno (3)	Aceptable (2)	Insuficiente (1)
Conocimiento Musical	Identifica y explica todos los instrumentos y su contexto cultural con precisión.	Identifica la mayoría y explica correctamente.	Reconoce algunos instrumentos, explicaciones básicas.	Reconoce pocos o no explica.
Habilidad Práctica	Toca melodías con precisión y coordinación; instrumento construido funciona bien.	Toca melodías con pequeños errores; instrumento funcional.	Toca parcialmente; instrumento con detalles por mejorar.	No logra tocar o instrumento no funcional.
Creatividad	Presenta composición original, coherente y expresiva.	Composición creativa pero con poca coherencia.	Composición básica con poco aporte original.	No presenta composición.
Trabajo en Equipo y Comunicación	Roles cumplidos, comunicación efectiva y presentación clara.	Roles cumplidos con algunas dificultades.	Participación irregular, comunicación limitada.	No cumple roles, comunicación deficiente.
Responsabilidad	Cumple tiempos, cuida materiales y respeta normas.	Pequeñas faltas pero cumple mayormente.	Faltas frecuentes en cuidado y tiempos.	No respeta normas ni tiempos.

Evidencias de Aprendizaje:

- Cuestionarios y mapas sonoros completados.
- Instrumentos contruidos y grabaciones de sonido.
- Videos o presentaciones de interpretaciones y composiciones.
- Registro de puntos y obtención de insignias.
- Reflexiones escritas o orales sobre la experiencia y aprendizaje cultural.

Reflexión Final y Cierre de la Narrativa:

Al culminar el festival, se realiza una sesión de reflexión donde cada equipo comparte qué aprendió sobre la música de Otavalo, cómo se sintieron en sus roles y qué importancia tiene preservar estas tradiciones. El docente guía la conversación para conectar la experiencia con las competencias desarrolladas y su aplicación en la vida cotidiana. Se reconoce públicamente a los equipos y se les motiva a seguir explorando el patrimonio musical.

Recomendaciones Logísticas

Recomendaciones para la Implementación

- **Tiempo necesario:** Se recomienda un total de 10 a 12 sesiones de 60 minutos para cubrir todas las actividades, más una sesión especial para el festival final.
- **Espacio físico:** Aula amplia con espacio para moverse, zona para trabajo en equipo, y área para presentaciones. Idealmente, un auditorio o espacio común para el festival.
- **Materiales:**
 - Dispositivos para reproducir audio (computadora, altavoces, celulares).
 - Materiales para construir instrumentos: tubos de PVC, pajillas, cajas de cartón, ligas, pegamento, tijeras, cuerdas, papel de lija.
 - Impresiones de imágenes, mapas sonoros, partituras simplificadas.
 - Equipo para grabar audio y video (celulares, tablets).
 - Decoraciones temáticas para ambientar el aula (tejidos andinos, imágenes de Otavalo).
- **Herramientas TIC:** Plataforma para cuestionarios interactivos (Google Forms, Kahoot), software simple para edición audiovisual (iMovie, Windows Movie Maker), pizarra digital o física para seguimiento.
- **Tamaño del grupo:** Ideal para grupos de 20 a 30 estudiantes divididos en 4-6 equipos para fomentar la interacción sin perder control.
- **Preparación previa del docente:**
 - Investigar sobre la música tradicional de Otavalo y sus instrumentos.
 - Preparar kits de materiales para construcción.
 - Organizar audios y recursos visuales.
 - Planificar el calendario de sesiones y roles.
- **Posibles dificultades y soluciones:**
 - *Dificultad:* Falta de materiales específicos para construir instrumentos.
Solución: Usar materiales reciclados o alternativos accesibles localmente.
 - *Dificultad:* Desinterés o baja participación.
Solución: Incentivar con recompensas, rotar roles para inclusión y vincular actividades con la identidad cultural local.
 - *Dificultad:* Problemas técnicos con dispositivos.
Solución: Tener plan B con materiales impresos o actividades manuales.
 - *Dificultad:* Desigualdad en habilidades musicales.
Solución: Enfatizar el trabajo en equipo y la complementariedad de roles, no solo la interpretación individual.

Siguiendo estas recomendaciones, la experiencia gamificada será enriquecedora, práctica y adaptada al contexto escolar real, asegurando un aprendizaje profundo y motivador.