

# ¿QUÉ ES LA MÚSICA?



¿El canto de un pájaro es música? ¿Los sonidos que escuchamos por la calle son música? Y ¿el sonido de un despertador?

Las diferentes culturas y épocas históricas, las distintas comunidades y religiones tienen conceptos diversos de lo que es la música y de su utilidad. Por ello a lo largo de la historia se ha definido a la música de muy diversas formas, como ejemplo:

-“La música es el arte de combinar los sonidos de forma bella para el oído” (J. J. Rousseau).

-“La música es el arte del sentimiento” (Hegel).

-“La música es el arte de combinar el sonido y el ritmo siguiendo normas para que sea agradable al oído”.

-“La música son sonidos que a uno le gusta”.

-“Cualquier sonido o ruido puede ser considerado como música siempre que este organizado por el hombre”.

Para algunas personas, la impresión que produce la música se limita a los sentidos, afectando únicamente al cuerpo como placer auditivo o invitación al baile. En este caso se encuentran la mayoría de las personas que ven en la música un pasatiempo, una distracción. Otras personas sienten que la música afecta al espíritu, expresando sentimientos. Para un tercer grupo, la música es ante todo un ejercicio intelectual, donde el análisis técnico-musical produce el goce estético.

Además la situación social, política, económica y cultural propia de cada época o lugar, influyen directamente en la vida de las personas y por tanto en su creación artística. Por ejemplo, no creará lo mismo una persona que es esclava a otra que es libre, una rica a una pobre, una culta a una inculta, una que vive en una gran ciudad a una que vive en una población alejada, una que vive en una situación de guerra o de paz...

Para la cultura occidental, la música tiene una doble vertiente: una vertiente de ciencia y una de arte.

La música es **ciencia**: el material de la música, el sonido, tiene unos parámetros físicos observables y mensurables, que se expresan en números y proporciones. Además, tanto el ritmo como la armonía presentan un fuerte componente matemático, hasta el punto de que en la Edad Media, la música se estudiaba junto con la aritmética, la geometría y la astronomía.

La música es **arte**: es un lenguaje artístico que expresa y transmite ideas y emociones. Como arte que es, cada cual la recibe de manera personal y subjetiva, dependiente de nuestra formación, conocimientos, experiencias, etc.

## El itinerario hasta el público.

Todas las artes implican **creación**, pero también implican **comunicación**, por el hecho de que nacen dentro de una sociedad. El artista se comunica con el público a través de su obra. Así, entre el autor (emisor), y el público (receptor), se establece una cadena comunicativa que nos permite percibir y disfrutar una obra de arte.

**AUTOR ----- OBRA ----- PÚBLICO**

Esta cadena se forma en el caso de las artes plásticas, como la pintura y la escultura. ¿Qué pasa en el caso de la música? Aquí está la cadena pero adaptada a la música como lenguaje artístico.

**COMPOSITOR ----- OBRA ----- INTÉRPRETE ----- PÚBLICO**  
(partitura, director,  
grabaciones)

El **compositor** crea la **obra musical**, que a menudo queda plasmada en una **partitura**. La partitura, sin embargo, no es música, para que lo sea, hace falta que alguien la reviva. Es aquí donde interviene la figura del **intérprete**, este es fundamental porque de él depende que la cadena no se rompa y que la obra llegue al público tal y como ha sido imaginada por el autor. Cuando el intérprete toca música de un estilo concreto, la tiene que conocer bien: la autenticidad de la interpretación musical dependerá de que se reproduzca con fidelidad la idea del compositor.

Un intérprete de música actúa de manera parecida a un traductor. El papel de un traductor no es el de inventar, sino el de reproducir lo más fielmente posible el pensamiento y las ideas de otra persona: el escritor o el compositor.



Una versión es una interpretación más o menos libre de una composición musical. El intérprete no se limita a reproducir fielmente la intención del compositor, sino que modifica la composición original adaptándola a su propia personalidad.

Versionear canciones es un hecho muy corriente en el repertorio de la **música popular y comercial**. En este tipo de repertorio, una versión puede llegar a sonar muy diferente del original. Al versionear un tema se suele variar el estilo, la velocidad, la instrumentación, etc.

En el ámbito de la **música histórica occidental**, el intérprete no tiene tanta libertad porque el compositor suele anotar minuciosamente todos los detalles en la partitura y es necesario respetarlos. A pesar de ello, también se dan diferencias en la manera de tocar una obra según un intérprete u otro. Por eso es posible encontrar en las tiendas especializadas muchísimas obras interpretadas por directores y orquestas diferentes... ¡y ninguna suena igual!

Hasta aquí hemos observado unos hechos musicales en los que unas pocas personas (compositor-intérprete) crean o ejecutan la música, mientras que otras (público-espectador) escuchan sin participar. Eso es lo que sucede en los conciertos o cuando se escucha música grabada. Existen otras situaciones musicales que no presentan una distinción tan clara entre compositor-intérprete-público.

**Público e intérprete se fusionan:** en todas las sociedades hay momentos en que se hace música en grupo. Cuando se hace colectivamente, los que la escuchan y gozan de ella son los mismos que la interpretan. En las culturas no occidentales esta situación es, de hecho, la más corriente.

**El compositor interpreta:** hay muchos músicos y grupos musicales que son a la vez compositores e intérpretes de sus propias obras.

**El intérprete compone:** cuando en música se improvisa, el intérprete también está creando, tanto si inventa a partir de cero como si improvisa a partir de un tema ya existente. Este es el caso de la música de jazz.

**El intérprete no existe:** en algunos tipos de música contemporánea, como la música electrónica, no hay intérprete en el sentido convencional, ya que el autor elabora la obra con medios electrónicos y los aparatos la reproducen. Actualmente, un gran porcentaje de la música que se escucha está generada por ordenador.



*El intérprete no existe*

## Usos de la música en la sociedad.

La música nos acompaña a todas partes y su presencia en nuestro entorno es constante. Los **usos** que cada sociedad hace de la música son **diversos**. La música se ha utilizado con finalidades religiosas, sociales, mágicas, curativas, para transmitir una imagen de riqueza y de poder, para bailar, para seducir, para difundir mensajes... o sencillamente, para el entretenimiento y el disfrute estético.

Conocer con qué finalidad o intención se ha compuesto una música es interesante para apreciarla mejor, ya que su función provoca en nosotros una manera especial de escucharla: no juzgamos con el mismo criterio la música de un anuncio que la del último CD que acabamos de comprar. El valor que se le da a la música es un hecho cultural.

A menudo se escucha o se interpreta música simplemente por placer, para expresarse o entretenerse, sin una intención definida. En este caso, la música tiene una función **artística** y adquiere un valor estrictamente musical.

Sin embargo, la **música funcional** es toda aquella compuesta por encargo con una finalidad concreta, a la cual debe adaptarse. Antiguamente, casi toda la música se componía por un motivo concreto o para una ocasión determinada; había músicas para ritos y ceremonias religiosas y músicas para dar relieve y magnificencia a un banquete real o la firma de un tratado de paz.

Dentro de la música funcional, aquella que se componía para actos y ceremonias civiles se denominaba **música de circunstancia**. La música en estos casos, actuaba como un elemento más de la decoración, junto con los ramos de flores, el vestuario y la iluminación, gracias a su capacidad de impresionar a las personas y de amplificar el efecto de los actos solemnes o festivos.



Hoy en día, este tipo de música todavía está presente, pero con otros nombres y otras aplicaciones. Por lo tanto, la **música funcional** está destinada a un **uso práctico**. Eso hace que pueda perder sentido si se la separa del motivo para el que fue compuesta. Es música funcional la compuesta para la inauguración de unos juegos olímpicos, la sintonía de presentación de un programa, la música de la publicidad...



La función de una música puede ser más abierta o más cerrada. En el primer caso se incluye la música para acompañar y amenizar todo tipo de actos; aquí el compositor no tiene muchos condicionantes y puede crear con relativa libertad. Un ejemplo del segundo caso sería el de la **sintonía**, donde el compositor no tiene mucho margen de libertad porque se tiene que adaptar a:

- al carácter y contenido del programa de radio o televisión.
- a una minutación concreta.
- a los gustos y preferencias del productor, etc.

En el caso de la **música en el cine**, la barrera entre funcional y música artística es más difícil de establecer, porque por un lado tiene una función concreta: enlazar escenas, potenciar la expresividad de una situación... pero, por el otro, hay bandas sonoras que se escuchan en CD o en salas de conciertos, independientemente de la película para la que fueron compuestas.



## Los géneros musicales.

Muchas veces te preguntas para qué sirve la música. Antes de responder a esta pregunta has de ser consciente de que hay muchas **diferencias** entre las músicas que nos rodean. Es muy conveniente conocer la **intención** del compositor para comprender su creación y disfrutar de ella. Conocer en qué circunstancias y con qué finalidad se creó una obra te dará las claves de su carácter, su duración...

Los **géneros musicales** es la clasificación que hacemos de toda la música compuesta para facilitar su estudio. La música tiene muchos géneros en los que expresarse. Los compositores pueden escoger entre un amplio abanico de géneros, con sus divisiones y subdivisiones. La distinción más general de todas es la siguiente: (cualquier música puede encuadrarse en varios de estos apartados)

- Música instrumental o vocal o mixta.
- Música religiosa o profana.
- Música culta o popular.
- Música programática (se ajusta a un programa, es decir cuenta una historia).
- Música descriptiva (describe una situación o un paisaje).
- Música dramática (suele cantarse y acompaña a una representación: ópera, musicales, películas...).
- Música pura (no tiene ningún significado al margen de los sonidos).
- Música de concierto (pensada para hacer conciertos, eo texto suele ser poético y habla de sentimientos y emociones como pasa en una canción)



## ACTIVIDADES TEÓRICAS.

1. ¿Con cuál de las definiciones de música estas de acuerdo? ¿Por qué? Haz tu propia definición.
  2. Según la última definición de música, ¿qué es necesario para que el sonido sea considerado música?
  3. ¿Con qué tipo de personas te sientes identificada, con aquellas que entienden la música como un pasatiempo o distracción, con aquellas que piensan que la música expresa sentimientos, o con aquellas que entienden la música como un ejercicio intelectual? ¿Por qué?
  4. ¿Crees que las diferencias en la sociedad afectan al arte? ¿Por qué? Pon algún ejemplo.
  5. Explica la doble vertiente que tiene la música para la cultura occidental.
  6. ¿Cómo es la cadena comunicativa creada para percibir y disfrutar de una obra musical?
  7. ¿Qué es un intérprete y por qué es fundamental en la cadena comunicativa?
  8. ¿Qué es una versión? ¿Qué función tiene dentro de ella el intérprete?
  9. ¿Qué se suele variar al versionear una canción?
  10. ¿Qué ocurre con el intérprete en la música de jazz?
  11. Explica las siguientes afirmaciones:
    - a) Público e intérprete se fusionan.
    - b) El intérprete no existe.
  12. Di algunas finalidades con que se ha utilizado la música.
  13. Comenta la siguiente frase: “El valor que se da a la música es un hecho cultural”.
  14. ¿Cuál es la diferencia entre la música funcional y la que tiene una función artística?
  15. ¿Qué es la música de circunstancia? Pon algún ejemplo.
  16. La música de cine ¿donde la incluirías como música funcional o como artística? ¿Por qué?
  17. Buscar una música (sintonía) para un programa de radio teniendo en cuenta lo siguiente:
    - ¿De qué trata el programa?
    - ¿A quien va dirigido?
    - ¿A qué hora es el programa?
    - 30 segundos de duración.
- Ahora responde: ¿por qué has elegido esta canción?
18. ¿Qué son los géneros musicales?
  19. Haz un cuadro en el que se reflejen los distintos géneros musicales.
  20. ¿Cuál es la diferencia entre la música pura y la música descriptiva?

## ACTIVIDADES DE AUDICIÓN.

1. Escucha las siguientes muestras sonoras y completa el cuadro.

	¿Qué suena?	¿Es música?	¿Por qué?
A			
B			
C			
D			

Una vez realizado el ejercicio anterior y basándote en tus conocimientos, ¿qué es música para ti?

2. Escucha las tres versiones de la canción “ And I love her” de Los Beatles y contesta:
  - a) ¿Qué cambios con respecto a la original has observado?
  - b) Estos cambios, ¿se ajustan o se acercan a otros estilos musicales? ¿Cuáles?
  - c) ¿Con qué versión te quedarías? ¿Por qué?

3. Escucha los siguientes fragmentos musicales y clasificalos según su género musical:

- a) Las cuatro estaciones de Vivaldi (La primavera).
- b) Rihanna
- c) Canto gregoriano.
- d) El rey león.
- e) La 5ª Sinfonía de Beethoven.

4. Escucha este fragmento de la Sinfonía Fantástica de H. Berlioz, este compositor es característico del Romanticismo, por su música exaltada y de intensa expresividad. Esta obra es un ejemplo de música programática, ya que su desarrollo responde a una excusa argumental. Trata de imaginar cuál de estas escenas encaja mejor:

- Una fiesta al aire libre.
- Una noche de brujas y espíritus.
- Una ceremonia de matrimonio.

Razona tu respuesta aportando argumentos musicales. Analiza que elemento o elementos te han dado la pista: los instrumentos, el volumen, el tipo de ritmo, el tempo...

5. Escucha “Zoom and bored” de C. Stalling:

- a) ¿Es música pura o descriptiva? ¿Por qué?
- b) ¿Qué función crees que desempeña: práctica o artística?
- c) Puedes deducir con qué finalidad se compuso, de entre las que se muestran en la lista. Justifica tu respuesta:

- aviso sonoro.
- sintonía.
- himno.
- banda sonora de dibujos animados.
- alarma de despertador.
- anuncio publicitario.

6. Lee el texto sobre el estreno de la suite de “Música Acuática”, una de las obras más famosas de G. F. Haendel. Después escucha la audición y contesta a las preguntas.



TEXTO: “Un miércoles, hacia las ocho de la tarde, el rey embarcó en Whitehall en una barcaza descubierta, en la que viajaban también algunos condes, duques y otras personalidades de la alta sociedad. La comitiva remontó el río en dirección a Chelsea. Les acompañaban muchas otras barcazas ocupadas por importantes personalidades, y tan grande era el número de embarcaciones, que cubrían todo el ancho del río. Para los músicos se dispuso otra barca, en ella viajaban 50 instrumentistas de todo tipo, que no pararon de tocar las más bonitas sinfonías, compuestas especialmente para la ocasión por el señor Haendel. Su Majestad quedó tan complacido que hizo repetir la interpretación tres veces en el viaje de ida y vuelta. A las once de la noche, Su Majestad desembarcó en Chelsea, donde se había preparado una gran cena, después de la cual se escuchó otro afinado concierto que duró hasta las dos; seguidamente, Su Majestad emprendió el viaje de regreso, amenizado igualmente con música hasta el final”.

- a) ¿Música Acuática es una obra descriptiva o de circunstancia? ¿Por qué?
- b) ¿Con qué función fue compuesta?
- c) ¿En qué géneros musicales la podemos incluir?