

Prólogo

Muchos estudios recientes demuestran los beneficios de la llamada Música Clásica, Culta o de Arte para el desarrollo intelectual, en particular, y para resolver diferentes problemas de salud física y psicológica de las personas, en general. También con la Música se ayuda a desarrollar las habilidades personales y sociales necesarias para la relación entre iguales (compañeros, colegas, amigos, familia...), así como para las personas con responsabilidad (profesores, empresarios, directores), quienes necesitan captar los objetivos, finalidades, esperanzas e ilusiones de quienes tienen a su cargo, a través de su inteligencia emocional y creatividad. Por extensión, está demostrado que el Arte de la Música no sólo distingue a las personas que lo disfrutan porque aporta cultura y sensibilidad, sino porque ayuda a percibir mejor la vida, a nosotros mismos y a los demás, ya que potencia nuestros sentidos, preparándonos para descubrir lo mejor, preparándonos para descubrir la ética y la estética; la belleza en toda su dimensión.

Por todo esto, es muy necesario que cualquier universitario, primero, futuro especialista de cualquier profesión, después, como cualquier persona en general interesada en desarrollar su cultura y sensibilidad, y todo tipo de profesional que quiera seguir en la formación continua que debe desarrollar a lo largo de su vida, se adentre en los contenidos de esta asignatura, pues de esta forma emprenderán un interesante viaje por los distintos contextos históricos, comprobando cómo las estéticas artísticas en general, y las musicales, en particular, se han ido configurando y transformando, aprendiendo también ciertas claves del lenguaje musical en el objetivo prioritario de mostrar pautas, teóricas y prácticas, para llegar a comprender este complejo pero maravilloso arte que es la Música.

Porque, a través del desarrollo de esta asignatura, se pretende mostrar y demostrar el valor, alcance y transcendencia de la Música en todos los ámbitos de la persona, ya que se podrá comprobar que es un valor educativo y didáctico,

el cual forma y transforma al ser humano, ya que, además de aportar conocimientos y habilidades como cualquier otra disciplina, desarrolla las más importantes capacidades de las personas si logramos captar, debidamente, su mensaje de humanismo y de belleza.

En conclusión, con esta asignatura, además de cumplir con todos los objetivos básicos requeridos en cualquier materia universitaria de grado, postgrado o formación continua, se obtendrán unas herramientas muy necesarias en ese objetivo idílico, pero posible, no solo de vivir y sobrevivir, sino de ayudar a madurar mejorando y crecer en la excelencia, personal y profesionalmente. Porque los posibles estudiantes de esta asignatura conseguirán y ofrecerán –primero a ellos mismos, y después a sus futuros alumnos o a las personas que tengan a su cargo o a su alrededor de distintos ámbitos, en los diferentes futuros profesionales y personales en donde se desarrollen– la posibilidad de ser, cada día, un poco mejores y más felices.

Esther Sestelo Longueira

1

Música, mensaje y comunicación, en el contexto histórico-artístico- cultural

Sinopsis

El tema 1, *Música, mensaje y comunicación, en el contexto histórico-artístico-cultural*, nos ayuda a reflexionar sobre qué nos aporta aproximarnos a la música y por qué su poder de comunicación es universal. Después de adentrarnos en el papel del creador, intérprete y receptor, se nos presentan fórmulas para escuchar y apreciar la música cultivando, de esta forma, nuestra sensibilidad musical.

Árbol temático

MÚSICA, MENSAJE Y COMUNICACIÓN, EN EL CONTEXTO
HISTÓRICO-ARTÍSTICO-CUTURAL

MÚSICA Y MENSAJE

ARTE, MÚSICA Y CREACIÓN

TRANSMISOR DEL MENSAJE: EL INTÉRPRETE

RECEPTOR DEL MENSAJE: EL OYENTE

FORMAS O PLANOS PARA OIR/ESCUCHAR ESE MENSAJE

PASIVO

SENSUAL

EMOCIONAL

INTELLECTUAL

PERCEPTIVO/INTEGRAL

CÓMO APRECIAR ESE MENSAJE

ESCUCHANDO/COMPRENDIENDO

DOCUMENTÁNDOTE

PARTICIPANDO

CULTIVANDO TU SENSIBILIDAD MUSICAL

1. Música y mensaje

Célebres personajes históricos coinciden en el poder de la música para elevar al ser humano. En cómo el arte en general, y la música en particular, ayudan a nuestro conocimiento humano y espiritual, acercándonos a la meta de la felicidad.

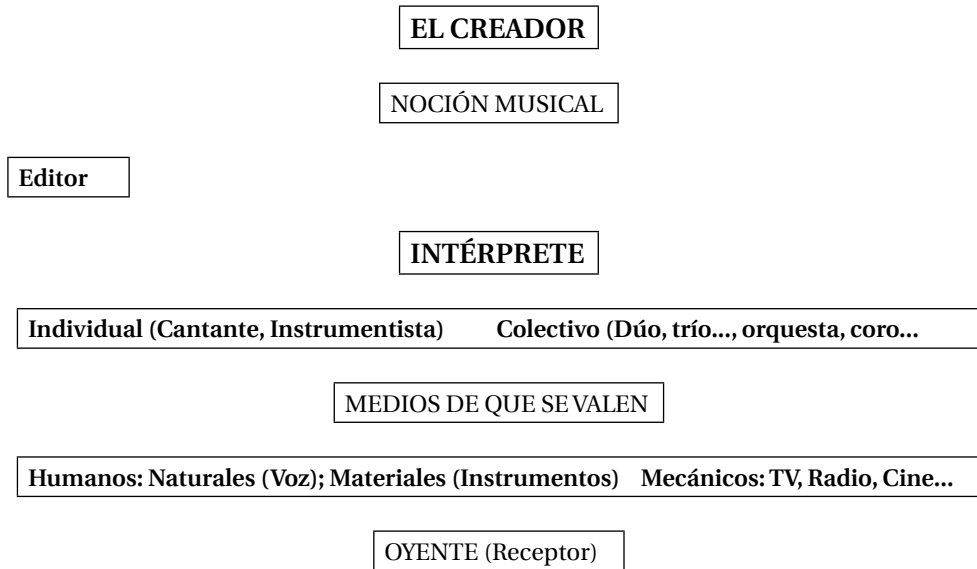
Y aunque muchas personas creen que solo es posible comprender y amar la música si se posee el talento de la creación o de la técnica instrumental, toda persona medianamente sensible puede conseguir este objetivo, si se le muestran ciertas normas o herramientas para tal cometido. Con esto demostramos que el lenguaje de la música es universal, aunque podemos encontrar variedad de gustos.

2. Arte, música y creación

El proceso que sigue el creador musical o compositor hasta la culminación de su obra es muy complejo. La inspiración es esa idea primigenia por donde comienza todo y que muestra la singularidad y genialidad de lo que consideramos obra artística. Pero sin la inteligencia –para realizar la selección y estructuración de materiales e ideas–, la memoria –donde combinar recuerdos y conocimientos– y el aprendizaje y la técnica, esa inspiración o primer germen compositivo no podría ser plasmado y la obra de arte no tendría lugar.

3. Mensaje y agentes transmisores: el intérprete

Para que la partitura –o conjunto de signos o notaciones musicales– creada por el compositor, se convierta en Belleza Artística y pueda llegar al oyente en forma de mensaje, tiene que existir la figura del intérprete, verdadero recreador de la obra de arte. Individual (cantante o instrumentista) y colectivo (grupos camerísticos, orquesta o coro) son las clases de estos agentes interpretativos humanos. Cuando el intérprete colectivo es muy numeroso (orquesta, coro) se necesita otro intermediario más entre el compositor y los intérpretes individuales: el director. Los agentes mecánicos también son fundamentales para que cualquier audición o concierto tenga lugar: los instrumentos. Pero también existen otros medios mecánicos entre el ejecutante y el oyente: radio, televisión, reproductores, fonógrafo, cinematógrafo.

4. Oyente o receptor del mensaje. Fórmulas para escuchar

El creador (compositor), el emisor (el intérprete) y el receptor (el oyente) del mensaje son los tres escalones para que la audición, comprensión y goce estético se puedan alcanzar.

Hay varias fórmulas de oír/escuchar música:

- a) Pasiva: la música ha penetrado en el cerebro, pero no en lo más profundo de nuestro ser, no en nuestra alma. (Ej: los que asisten a un concierto sólo como acto social, pendientes de muchas cosas, pero ajenos realmente a lo que allí se interpreta).
- b) Sensitiva: aquí el oyente sí que presta atención a sus sentidos, produciéndose entonces la sensación, pero quedándonos simplemente con el placer del sonido. (Ej: los que acuden a un concierto buscando una evasión. Esa actitud puede tener valor, pero está muy alejada de la verdadera valoración del arte musical).

- c) Emocional e intelectual: los que escuchan la música siguiendo exclusivamente las explosiones sentimentales que despiertan su subconsciente o por el estímulo intelectual que la misma provoca. Es decir, una persona que se mueve en la vida o por la razón o por la emoción.
- d) De concentración y percepción puramente musical: es cuando se atiende a la música en sí misma, en su integralidad: su materia musical, sus ritmos, armonías y timbres. Una misma persona puede pasar por todas las fórmulas, por todos los planos y escuchar algunos simultáneamente, pero es ésta cuarta fórmula la que amplía la propia capacidad de oír/escuchar música.

Si desarrollamos esta última estaremos cultivando la sensibilidad musical.

Cultivando la sensibilidad musical

- Atención y concentración
- Positividad; disposición favorable hacia lo que se escucha
- Repetir varias veces la audición
- No intentemos comprenderlo todo en la primera audición
- No intentemos visualizar descriptivamente toda la obra o pasaje musical
- Cuanto más conozcamos una obra musical más disfrutaremos de ella

Conociendo, aprendiendo y apreciando

En general

- Asiste a los conciertos
- Oye CDs
- Escucha conciertos en radio y TV
- Lee biografías musicales
- Lee historias de la música
- Lee libros sobre formas musicales

En cada obra infórmate sobre

- Autor
- Época
- Estilo

Forma y circunstancia en que fue escrita

- Propósito
- Ideas del autor

Participa en

- Coros
- Toca algún instrumento
- Forma parte de orquestas y de bandas escolares o de aficionados

5. Humanismo y música: una propuesta formativa y de transformación social

A través del artículo que configura este apartado, se muestran los aspectos principales de la evolución de la enseñanza de la música en el sistema educativo para, después, exponer cómo mejorar la enseñanza de la música.

Se teoriza y se dan ejemplos del por qué la música es un valor formativo diciendo que, además de aportar conocimientos y desarrollar habilidades, humaniza y nos coloca en el camino de la espiritualidad. La música potencia los valores humanos y espirituales que ayudan a vivir, que ayudan al desarrollo de un ser humano libre, inteligente y solidario quien, además, practica la excelencia en el camino del descubrimiento de la belleza. La música descubre y eleva a la verdadera madurez humana, es decir, ayuda a desarrollar las más importantes capacidades de los verdaderos seres humanos, si logramos captar, debidamente, su mensaje de humanismo y de belleza.

6. Recomendaciones y prácticas

6.1. Recomendaciones preferentes

6.1.1. Aprende y disfruta con OYE Y ESCUCHA

Para conocer y comprender la música debes cultivar tu sensibilidad y de ahí que has de disfrutarla oyendo/escuchando con frecuencia diferentes estilos, estéticas, géneros...: música sinfónica, de cámara, dramática, en recitales y conciertos, en CDs, por radio, televisión, etc. Si no escuchas, no disfrutarás ni comprenderás.

Para abrirte camino en el modo de escuchar música, te voy a ayudar en este primer tema, proporcionándote ejemplos diferentes que te preparen para que tú mismo utilices igual sistema en la audición de otras obras musicales. Te doy varios ejemplos para, después, seleccionar el audio de uno en concreto en el propósito de evitarte el trabajo de la búsqueda.

Mi primer objetivo es llevarte desde el plano de la escucha sensitiva hasta el plano emocional, intelectual y el de la música pura. Procederás por varios peldaños, partiendo de una danza popular, siguiendo con otras transformadas y más elaboradas, hasta llegar a la música pura.

PRIMER PELDAÑO

- Puedes escoger cualquier danza popular.
- OYE Y ESCUCHA la obra seleccionada: Jota punteada (de la provincia de Segovia).

SEGUNDO PELDAÑO

- Danzas similares instrumentales han sido apropiadas en ritmo y forma por célebres compositores. Podrías escuchar danzas de corte de los siglos XVII y XVIII (allemande, zarabanda, rigodón, minué, gavota, giga de las Suites de cualquiera de los compositores siguientes: Lully, Couperin, Rameau, Scarlatti, Bach, Haendel).
- OYE Y ESCUCHA la obra seleccionada: Minué nº 6 en FaM del *Album de Ana Magdalena* de J. S. Bach.

TERCER PELDAÑO

- La danza vista por diferentes compositores. Podrías escuchar Valses de Chopin, Weber, Brahms o Saint-Saëns.
- OYE Y ESCUCHA la obra seleccionada: Danza española nº IX *Romántica* de E. Granados.

CUARTO PELDAÑO

- La danza en la música pura: sonata, sinfonía, música de cámara. Podrías escuchar algún Minué de Haydn o Mozart, o algún Scherzo de Beethoven o alguna pieza-danza de Bartók.
- OYE Y ESCUCHA la obra seleccionada: Scherzo de la Quinta Sinfonía de L.V. Beethoven.

QUINTO PELDAÑO

- La danza estilizada. Podrías escuchar piezas-danzas de Ravel o Debussy o Chabrier.
- OYE Y ESCUCHA la obra seleccionada: *La plus que lente* de C. Debussy.

Mi segundo objetivo es ayudarte a que te fijes en aspectos diferentes al escuchar una obra musical. Aunque esto lo iremos viendo a lo largo del estudio de las diferentes estéticas y estilos de la Historia de la Música, a continuación te adelanto una serie de rasgos musicales principales y elementales de las obras de algunos compositores:

- Muchas obras de Mozart nos muestran: claridad de melodía, forma y fraseo, simetría, orden, estilo elegante.
- Sinfonías de Brahms nos muestran: gran sonoridad orquestal, amplias y continuas melodías, cambios rítmicos.
- Muchas obras de Chopin nos muestran: gran lirismo, estilo cantábil, adornado, rica sonoridad en el piano.
- Muchas obras de Liszt y Paganini nos muestran: gran virtuosismo.
- Óperas de Wagner nos muestran: cromatismo armónico-melódico, melodía continua, orquestación rica y brillante.

- Muchas obras de piano de Debussy nos muestran: gran riqueza tímbrica del piano, pianismo delicado, transparente, con abundancia de pianísimos, bruma sonora, sensación lejana del sonido, fusión de música oriental con occidental.
- Muchas obras de Stravinsky nos muestran: diferentes dinámicas, complejidad rítmica, disonancias, colorido orquestal.
- Muchas obras de Schönberg nos muestran: atonalidad, disonancia, saltos melódicos, texturas complejas.

SEXTO PELDAÑO

- OYE Y ESCUCHA la obra seleccionada: el Adagio Cantábile de la Sonata nº 8, Op. 13, en Dom (*Patética*) de L. V. Beethoven. Muestra fuerza, dinámica, subjetividad, cambios repentinos de agógica y dinámica¹.

A continuación, sigue las indicaciones dadas para cada obra seleccionada:

1. Escribe unos breves comentarios sobre cada pieza para demostrar que las has escuchado. Y para ello, el estudio del tema te ayudará. Cada tema añadirá conceptos que deberás ir incluyendo.
2. Esos breves comentarios serán relativos a las indicaciones que el profesor va marcando para su escucha.
3. Comenta todo lo que percibas a través de la escucha. Por ejemplo: qué instrumento o instrumentos te parece que participan, si suena toda la orquesta o no, si es un instrumento solista y orquesta, etc.
4. También, si el carácter es rítmico o melódico, si notas frases largas o cortas, etc.
5. Si notas un ritmo ordenado y simétrico o lo contrario, lirismo o brusquedad, apasionamiento o una música más racional y sin implicaciones emocionales, algún elemento extraño a resaltar, alguna inclusión de música oriental fusionada con la occidental, etc.
6. Y, por supuesto, si te ha gustado realizar esta experiencia y si hay algunas obras que te han llamado más la atención que otras y los porqués.

Todos estos comentarios deberán expresarse de forma breve y concisa.

---

¹ El término agógica tiene relación con los cambios de ritmo y movimiento. El término dinámica tiene relación con los cambios de matices (piano, pianísimo, forte, fortísimo, mezzo forte...).

El objetivo no es la extensión, sino la demostración de que te estás iniciando en la escucha de la música y que intentas reflexionar y disfrutar con ella.

6.1.2. Lee

Título del artículo: *Humanismo y música, una propuesta formativa y de transformación social.*

Autor: Prof. Dra. Esther Sestelo Longueira (www.esthersestelo.com)

Revista: Música y Educación

Fecha: octubre, 2011

Vol. Núm. Año: Año XXIV, 3, Número 87

Editorial: Musicalis S.A.

ISBN: 0214-4786

Depósito Legal: Madrid 24.116-1988

Páginas: 182-192

Breve descripción y relación con el tema

La autora se posiciona en la importancia de la Música en la educación y en la formación integral de las personas, dando su propuesta de cómo tendría que mejorar su impartición en la enseñanza obligatoria y superior. SUMARIO: 1. Introducción. 2. Exposición. 3. Desarrollo. 4. Reexposición. 5. Coda.

6.1.3. Aprende y disfruta con Música y Cine

A través de las películas *Los chicos del coro* y *El pianista*, en el objetivo de reflexionar sobre el tema *El valor formativo y transformativo de la música*.

Título: *Los chicos del coro*

Año: 2004

Países: Francia y Suiza

Duración: 92 min. aprox.

Dirección: Christophe Barratier

Guión: Christophe Barratier y Philippe Lopes-Curval, basado en la película *La cage aux resignols* (1945) de Jean Dréville.

Música: Bruno Coulais

Interpretación: Gerard Jugnot (Climent Mathieu), Francois Berléand (Rachin), Kad Merad (Chabert).

Sinopsis: En 1949 Clément Mathieu, profesor de música en paro, empieza a trabajar como vigilante en un internado de reeducación de menores. El sistema de este centro, especialmente represivo, no logra mantener la autoridad sobre los alumnos difíciles. El profesor Mathieu, en sus esfuerzos por acercarse a ellos, descubre que la música les atrae poderosamente y se entrega a la tarea de familiarizarlos con la magia del canto, al tiempo que va transformando sus vidas para siempre.

Puedes observar el tráiler de la película desde tu ordenador en la siguiente URL:

<http://www.youtube.com/watch?v=YNOKarACP1Q>

Título: *El pianista*

Año: 2002

Países: Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia, Holanda.

Duración: 148 min. aprox.

Dirección: Roman Polanski

Guión: Ronald Harwood, basado en la novela *El pianista del gueto de Varsovia* de Wladyslaw Szpliman.

Música: Wojciech Kilar

Interpretación: Adrian Brody (Wladyslaw Szpliman), Thomas Kretschmann (Capitán Wilm Hosenfeld), Daniel Caltagirone (Majorek).

Sinopsis: Wladyslaw Szpliman, un brillante pianista polaco y judío, escapa de la deportación. Obligado a vivir en el corazón del gueto de Varsovia, comparte el sufrimiento, la humillación y los esfuerzos. Es perseguido y consigue escapar, escondiéndose en las ruinas de la capital donde encuentra un piano, el cual le ayuda a volver a refugiarse en su música. Cuando un oficial alemán le escucha tocar aquel piano se conmueve, transformándose interiormente y ayudando al pianista a sobrevivir.

Puedes observar el tráiler de la película desde tu ordenador en la siguiente URL:

<http://www.youtube.com/watch?v=itR0-I9idXk>