

La nota del día

Bloque 5

**¿Para qué hacemos música?:
usos y funciones de la música**

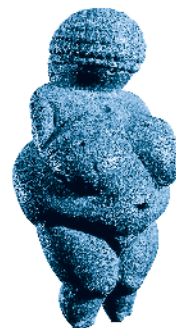
La nota del día

El ser humano ha hecho arte durante miles de años. Lo ha utilizado para satisfacer necesidades diversas, desde conseguir un modo de vida hasta expresar su universo interior. En la Prehistoria, los humanos primitivos empleaban la música para llamar a su clan, para ahuyentar animales peligrosos, para anunciar la guerra, para pedir la lluvia, para aumentar la cosecha y para orar a sus dioses. El primer instrumento musical fue el tambor. Para entender por qué, recuerda que la parte más esencial de la música es el ritmo, y que gracias al latir de nuestro corazón todos los humanos tenemos una comprensión innata de la percusión y del ritmo. El hombre primitivo, sin duda, sabía que cuando cesaba el ritmo del corazón ya no había vida.

Además de manifestaciones musicales, en la Prehistoria hubo pintura, escultura y danza. Las pinturas rupestres solían tener un uso ritual para fomentar el éxito en las cacerías, mientras que muchas esculturas representaban mujeres de grandes senos y amplias caderas para simbolizar la fertilidad. La danza, por su parte, solía emplearse para adorar a los dioses y pedirles mejores cosechas, victoria sobre el enemigo y caza abundante.

[Tambor prehistórico]

[Venus prehistórica]

[Pintura rupestre de la *Cova de Cavalls* (cueva de los caballos), en Valencia, España]

[Pintura rupestre]

66
Sesión

La música y otras artes

Eje: Apreciación

La nota del día

La música se ha conjuntado con otras artes desde tiempos remotos, como lo pudiste observar en la sesión anterior. No sólo porque el arte está estrechamente vinculado con la existencia humana, sino también porque el pensamiento humano va cambiando en función del contexto y las necesidades de cada época. Recuerda lo que sabes sobre la Prehistoria y responde: ¿cuáles eran en ese tiempo las necesidades primordiales del ser humano? ¿En qué se centraban sus manifestaciones artísticas?

La pintura, la música y la escultura prehistóricas reflejaban una necesidad: la sobrevivencia. Por eso las manifestaciones artísticas de ese tiempo son similares en cuanto a la expresión y denotan a un humano primitivo que exploraba el uso de sus manos a través de instrumentos que él elaboraba.

Ahora vámonos al antiguo Egipto. Revisa estas imágenes y reflexiona cómo pudo haber sido el contexto en el que se generaron.

[Cultivo de papiro en el Nilo]

[Templo de Abu Simbel, en el sur de Egipto]

[Músicos egipcios en celebración]

Las necesidades humanas, aunque siempre sean las mismas, cambian según el contexto. De igual manera, cada cultura tiene una forma de pensar que determina su labor artística.

La nota del día

Definir un género musical depende básicamente de las características en común que tenga un conjunto amplio de piezas musicales. A continuación estudiaremos la música académica, a la que erróneamente se le llama *clásica*. Más adelante, platicaremos el porqué. La música académica es resultado de un amplio proceso de estudio, formación y desarrollo técnico a lo largo de los siglos y de la historia de la humanidad. Dentro de la música académica existen varios géneros:

- **Música sacra.** Es la que está construida especialmente con el fin de acompañar ceremonias religiosas.
- **Música profana.** Es la que no tiene fines religiosos, sino que buscan producir una experiencia estética mediante los sonidos (una gran parte de la música académica entra en esta categoría).
- **Música dramática.** Es la que acompaña representaciones teatrales como la ópera, el teatro musical, la *zarzuela*, etcétera. Es interpretada por actores-cantantes.
- **Música dancística.** Es la que tiene el fin de ser bailada. Muchas veces es narrativa (cuenta una historia) y podría considerarse dramática.
- **Música incidental.** Es la que está hecha para acompañar expresiones artísticas que no son en un principio musicales, como una obra de teatro, película, televisión, etcétera. La música para cine entra en esta categoría.

La música culta es extensísima, pero recuerda que va de la mano de otros géneros.

Glosario

zarzuela. Obra dramática y musical en que alternativamente se declama y se canta.

68

Sesión

Música popular

Eje: Apreciación

La nota del día

La palabra *popular* viene del latín *populus*, que significa "pueblo". Palabras como *población* tienen esta raíz, así que podemos definir *popular* como "lo que es común o gusta al pueblo". La música popular no se identifica con naciones o regiones, como la música folclórica (que también puede considerarse popular hasta cierto punto, porque pertenece a un pueblo), pero es **masiva**. Tiene la característica de ser de fácil transmisión y pegajosa. La música popular no se opone a la culta como muchos piensan. Por el contrario, el desarrollo de la música académica ha ayudado a la popular con estructuras, armonía, desarrollo de temas y otros elementos que ya conoces. Incluso, muchas veces ambas se fusionan. Veamos algunos estilos de la música popular: pop, rock, negra (de donde nacen el jazz y el góspel, ¿recuerdas?). También podemos incluir estilos regionales, como la música latinoamericana (que incluye el mariachi, el bolero, la banda, por ejemplo), la europea (canciones napolitanas, francesas, polka) o los estilos que han surgido a partir de alguna cultura folclórica, como el pop árabe. La música popular, en un alto porcentaje, se manifiesta como canción, y no como otro tipo de pieza musical.

Glosario

masivo. Que se aplica en gran cantidad.

69

Sesión

Folclor

Eje: Apreciación

La nota del día

El término *folclor* deriva de las palabras inglesas *folk*, que significa "pueblo", y *lore*, que significa "conocimiento". En el siglo XIX se acuñó este término para englobar todo lo referente a las costumbres, tradiciones, artesanías, música, leyendas, creencias y bailes de un pueblo. Esto se parece a lo que leíste en la nota pasada. Sin embargo, recuerda que el folclor condensa la identidad de un país o una región, y es influido por sus pobladores antiguos y nuevos, por la ubicación geográfica, el clima y similares factores.

Glosario

flamenco. Se dice de ciertas manifestaciones socioculturales asociadas generalmente al pueblo gitano, con especial arraigo en Andalucía.

Tomemos, por ejemplo, el **flamenco**. Es un tipo de música folclórica del sur de España. En la Edad Media, esa zona estuvo poblada por moros durante mucho tiempo, por lo que su arquitectura, música, expresiones artísticas y hasta el idioma español fueron influidos por la cultura árabe. Palabras de uso común, como *alhajero* o *reloj*, son claros ejemplos de vocablos provenientes del árabe.

En México, el estado de Veracruz tiene una de las músicas folclóricas más ricas. La música y la cultura indígenas fueron modificadas por la llegada de los conquistadores españoles, que traían las formas de la música culta de su época y su propio folclor. Sin embargo, con ellos también trajeron esclavos negros de África, que poco a poco se integraron a la población. Estos tres grupos étnicos (indígena, español y negro) crearon un mestizaje que se refleja en la gastronomía, en la ropa, y, claro, ¡en la música! El son jarocho tiene evidentes influencias de ritmos africanos con armonías al estilo europeo y melodías nativas mexicanas. ¿Qué tal?

70
Sesión

¡Repertorio clásico!

Eje: Expresión

La nota del día

Acercarte a la música académica, aunque el ser músico no esté en tus planes, te ayuda a tener un mejor rendimiento en asignaturas como Matemáticas, aunque no lo creas. También te ayuda en Historia y Español, porque te lleva a conocer las corrientes artísticas y los contextos sociales de cada época. Probablemente creías que esta música era aburrida, pero luego viste que no. Conocerla es clave en tu preparación académica, porque formas parte de la humanidad y tienes derecho a apropiarte de la herencia cultural que te corresponde.

71
Sesión

¡Repertorio popular!

Eje: Expresión

La nota del día

Muchas personas tienen la habilidad de "sacar de oído" la música. Hay gente tan talentosa para esto, que incluso puede sacar la armonía sólo con escucharla una vez y sin haber estudiado nada. Eso, desde luego, ¡es una excelente cualidad! Igual como hay personas con una tremenda facilidad para el dibujo, para la cocina, para el deporte... ¡para todo!

Glosario

hobby. Pasatiempo, entretenimiento que se practica habitualmente en los ratos de ocio.

Sin embargo, no es suficiente tener talento. Si quieres practicar música, danza, o alguna otra arte o disciplina, ya sea profesionalmente o por **hobby**, es altamente recomendable que tomes clases. En las casas de cultura de tu comunidad, seguramente hay muchos profesionales que dan lecciones de su especialidad gratis o a muy bajo costo. Tener un guía te ayudará a mejorar, a aprender técnica y a conocer más. En el caso de la voz, cantar sin entrenamiento podría provocarte una lesión en las cuerdas vocales y después ya no podrías cantar. Los ejercicios de respiración y de vocalización te serán útiles para mantener tu voz en buen estado.

Si no tienes ningún **hobby** porque aún no descubres alguna disciplina o actividad que te apasione, ¡explora! Seguramente encontrarás algo que corresponda con tus inquietudes y tus talentos.

72

Sesión

¡Repertorio! Folclor mexicano

Eje: Expresión

La nota del día

Tu identidad como persona, así como la identidad nacional forman parte de ti. De hecho, el artículo tercero de la *Declaración Universal de los Derechos de los Niños* dice que tienes derecho a un nombre y a una nacionalidad desde tu nacimiento. Esta declaración aplica tanto a niños como a adolescentes. Tu identidad implica saber quién eres, de dónde vienes y a dónde vas, y no sólo en un sentido físico, sino también humano. Todo eso es el reflejo de tu familia, tus tradiciones, tu educación, tus valores y tus raíces, en conjunción con tus sueños y objetivos. Siempre siéntete orgulloso de tu origen y también de lo que quieres ser en el futuro. Tus sueños y tus orígenes son la clave para labrar tu persona. Lo importante es que ambos sean tus pilares y te sostengan para alcanzar tus metas.

73

Sesión

¡Repertorio! La vuelta al mundo

Eje: Expresión

La nota del día

En la nota pasada leíste sobre el folclor mexicano; esta vez leerás sobre el folclor internacional. Enlistar todos los estilos puede ser difícil, ya que el mundo es vastísimo y, además, la influencia entre los diferentes estilos es muy grande. Sin embargo, podemos enfocarnos en los siguientes elementos unificadores según las zonas geográficas.

Glosario

pentatonal. Que contiene cinco tonos.

- 👉 **Música africana.** Se caracteriza por ser percutiva y polirrítmica, además de muy alegre. Los ritmos tropicales y caribeños tienen su origen aquí.
- 👉 **Música del Cercano Oriente.** Incluye toda el área de Asia Menor y los países árabes. Se caracteriza por combinar instrumentos estilo aulos (de doble flauta) e instrumentos de cuerdas. Por su parte, los instrumentos de cuerda frotada son distintivos de la región árabe.
- 👉 **Música del Lejano Oriente.** Comprende los países de la costa asiática del Pacífico y las islas al sur de China. Se caracteriza por tener escalas **pentatonales** y usar instrumentos de cuerda punteada.
- 👉 **Música europea.** Europa es un caso especial, ya que engloba muchas culturas en un territorio muy pequeño y de gran diversidad. En su música abundan las danzas, cada una con sus propias características distintivas.
- 👉 **Música latinoamericana.** El mestizaje de la música indígena con la escuela europea ha dado música muy rica en texturas, como la música andina o la mexicana.

77

Sesión

Me veo a mí mismo

Eje: Contextualización

La nota del día

Probablemente pienses que no es buena idea ver la grabación del concierto. Mirarse a uno mismo en video puede ser difícil; sin embargo, es algo que debemos hacer, puesto que no tenemos otro modo de vernos desde fuera como terceras personas. Observa el video de tu interpretación, te permitirá notar cosas que no conocías de ti. Por ejemplo, tal vez siempre te agarras el cabello de forma chistosa y no lo sabías.

78

Sesión

La música en mi vida

Eje: Contextualización

La nota del día

La música es algo cotidiano. El ser humano es naturalmente expresivo y necesita las endorfinas que libera cuando canta o escucha música. ¿Quién no ha silbado o cantado mientras asea la habitación, camina a la escuela o espera el camión? Bailar también nos hace sentir felices, por eso en una fiesta todos terminamos emocionados. Si estábamos escuchando una canción en específico cuando sucedió algo **trascendental** en nuestra vida, en el futuro aquella canción nos traerá el recuerdo cada vez que la escuchemos.

Glosario

trascendental. Que es de mucha importancia o gravedad, por sus probables consecuencias.

79

Sesión

Repertorio grupal

Eje: Contextualización

La nota del día

La *técnica* es la concientización de un proceso natural del cuerpo. Hablamos, reímos y corremos con técnica, pero lo hacemos sin darnos cuenta. Los perros ladran y los gatos maúllan con un manejo técnico natural de su aparato fonador, por eso pueden hacerlo mucho tiempo y no se cansan.

Al estudiar técnica adquirimos conciencia sobre nuestro cuerpo y la ponemos a nuestra disposición. Cuando logramos tener el control de nuestro cuerpo y voz, la autoconfianza crece. Muchas veces, no nos atrevemos a hacer algo por temor a quedar en ridículo o a que "no nos salga". Sin embargo, es muy cierta aquella frase que dice: "la práctica hace al maestro", y en este ciclo escolar has aprendido a ir más allá de tus límites. Aquí y ahora, tienes la técnica suficiente para aprender muchas piezas musicales e integrarlas a tu repertorio.

80

Sesión

Compartir mis conocimientos

Eje: Contextualización

La nota del día

La música tiene un efecto comunicativo muy fuerte entre las personas. A lo largo del curso ya experimentaste esta sensación. Por eso a la música también se le llama *lenguaje universal*.

Todos transmitimos nuestros conocimientos, aunque sea sin darnos cuenta. Incluso en las acciones más sencillas, como enseñar a tus abuelos a usar un teléfono inteligente o a jugar un videojuego a tus amigos, todo el tiempo compartimos información con nuestros semejantes: por eso siempre debemos dar mensajes de manera positiva y respetuosa.

