

**UNIVERSITAT PER A MAJORS
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ**

MÚSICAS, PERSONAS Y PUEBLOS

Primera sesión:

APROXIMACIÓN A LA MÚSICA Y A LA SOCIEDAD

Alberto Cabedo Mas
cabedo@uji.es

Contenidos:

Tema 1: Música y sociedad: un canto a dos voces

- 1.1 Aproximación a la música y la sociedad
- 1.2 Emoción y significado en la música
- 1.3 Música e ideología
- 1.4 Música e identidad

Tema 2: Música y educación

- 2.1 La educación musical: conceptos generales.
- 2.2 La música en el aprendizaje formal, no formal e informal
- 2.3 La situación de la música y la educación en España
- 2.4 Nuevos retos en el aprendizaje de la música
- 2.5 La música en el proceso de formación permanente

Tema 3: La música como proyecto socioeducativo

- 3.1 La dimensión musical en la convivencia humana
 - 3.2 Aproximación a los estudios de Paz y la música
 - 3.3 La música en la gestión pacífica de los conflictos
 - 3.4 La música y la cooperación al desarrollo
 - 3.5 Ejemplos de proyectos de música y transformación social
-

¿QUÉ ES LA SOCIOLOGÍA?

¿QUÉ ES LA SOCIOLOGÍA?

Básicamente, la **sociología** es el estudio de:

1. Las relaciones entre las personas.
2. Cómo esas relaciones llegan a ser normales e institucionalizadas.
3. Cómo ayudan a *reproducir* normas y comportamientos en la sociedad.
4. Cómo ayudan a iniciar, tratar de bloquear, impulsar *cambios* en la sociedad.

¿QUÉ ES LA SOCIOLOGÍA?

La organización social:

¿Cómo se organizan los grupos sociales?

Clase social, etnia, género, edad, religión, subcultura, etc.

1. Identificación de los grupos sociales
2. Superposición
3. Individuos

Nos construimos siempre en un marco social, y en referencia o en oposición a otras personas.

¿QUÉ ES LA MÚSICA?

¿QUÉ ES LA MÚSICA?

El término **música** proviene del griego *μουσική [τέχνη] - mousikē [téchnē]*, y significa “el arte de las musas”.

Definiciones de música:

Desde el punto de vista de la razón:

San Agustín, en las primeras páginas de su tratado “De Música”, define:

Música est scientia bene modulandi. (La Música es la ciencia de medir bien)
(Fubini, 2005: 85).

Esta definición gira en torno a la connotación científica de la música. Sobre todo, se circunscribe a nuestra razón y no a nuestras emociones.

¿QUÉ ES LA MÚSICA?

Desde el punto de vista de la sensibilidad:

Mendelssohn:

La música puede expresar con precisión cualquier matiz sentimental porque ella es eso: el lenguaje de los sentimientos (Fubini, 2005: 296).

CM von Weber:

Lo que es amor para la humanidad es la música para las artes y también para la humanidad. De hecho, la música es, en realidad, el amor mismo, el lenguaje más puro y etéreo de que se sirven las emociones, que se comprende simultáneamente por miles de personas diferentes al no contener más que una verdad fundamental (Fubini, 2005: 308).

Lutero:

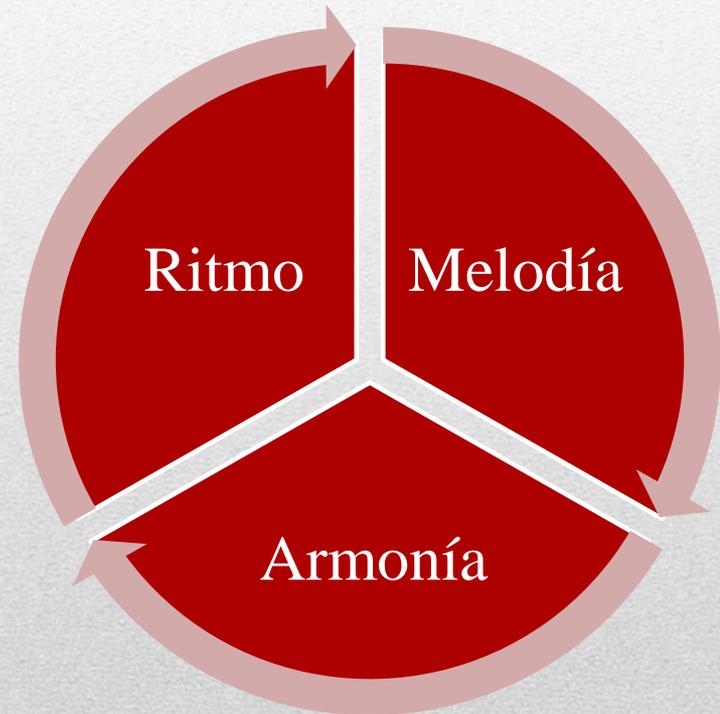
La música es un don sublime que nos ha sido otorgado por Dios, parecido a la teología (Fubini, 2005: 154).

Schönberg:

Personalmente, tengo la sensación de que la música lleva dentro de sí un mensaje profético que revela una forma de vida más elevada, hacia la que evoluciona la humanidad (Schönberg, 1963: 207).

¿QUÉ ES LA MÚSICA?

La música está directamente relacionada con el sonido:

¿QUÉ ES LA MÚSICA?

¿Es la música un lenguaje?

Escuchemos...

- “La música es lenguaje. Es decir, es un sistema más de comunicación, mediante el cual las personas intercambian comunicaciones y valores. Para existir y ser eficaz, debe obedecer a las reglas que hacen posible, de manera general, el funcionamiento de un sistema de comunicación” (Ruwet, 1972: 26).
-

¿QUÉ ES LA MÚSICA?

¿Cómo se produce la comunicación en la música?

- *¿Qué diferencias presenta en relación al lenguaje convencional/referencial?*
 - *¿Cómo se transmite la información en la música?*
 - *¿Cómo se transmite la emoción en la música?*
 - *¿Es la música EL lenguaje universal? ¿Por qué? ¿Es socialmente aprendido?*
-

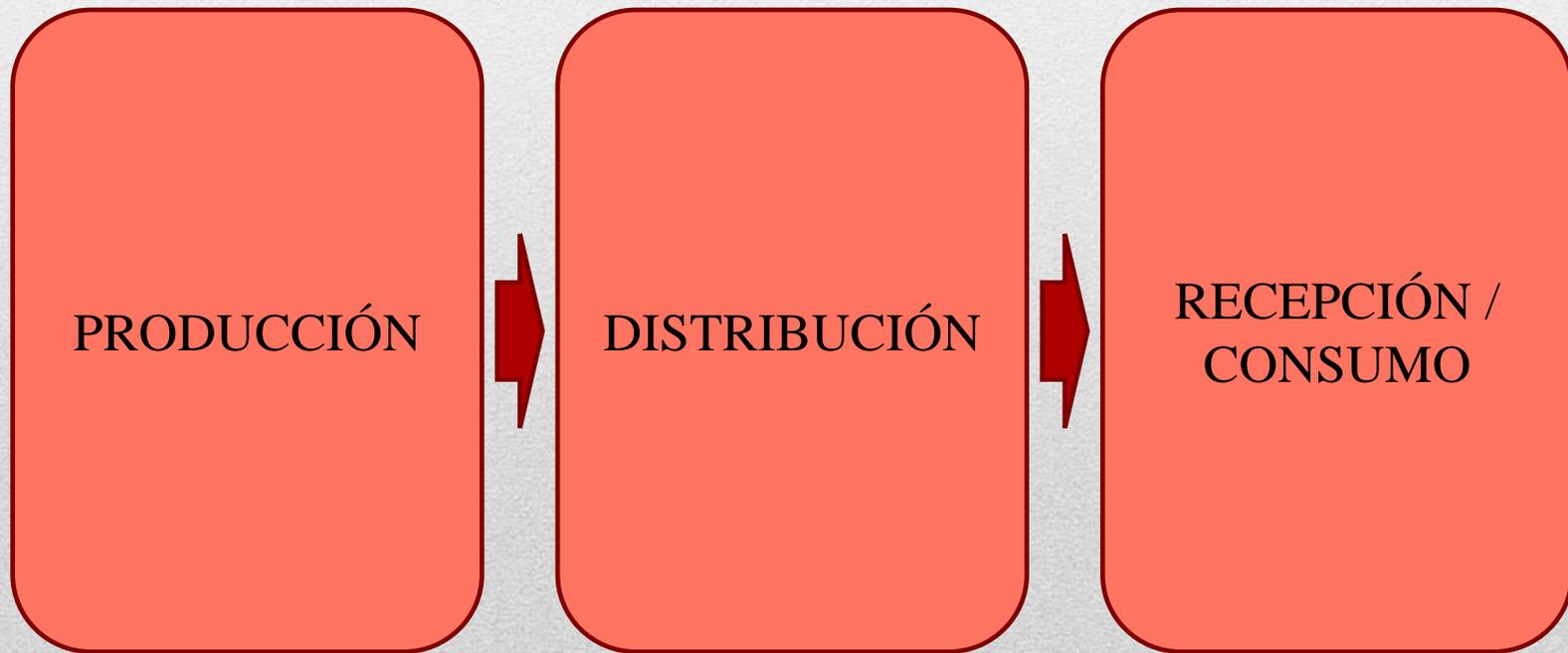

**¿CÓMO SE RELACIONAN LA
MÚSICA Y LA SOCIEDAD?**

DIÁLOGO MÚSICA-SOCIEDAD

¿Cómo nos relacionamos con la música?

Veamos estos ejemplos...

DIMENSIONES SOCIALES DE LA MÚSICA

ESTÉTICA

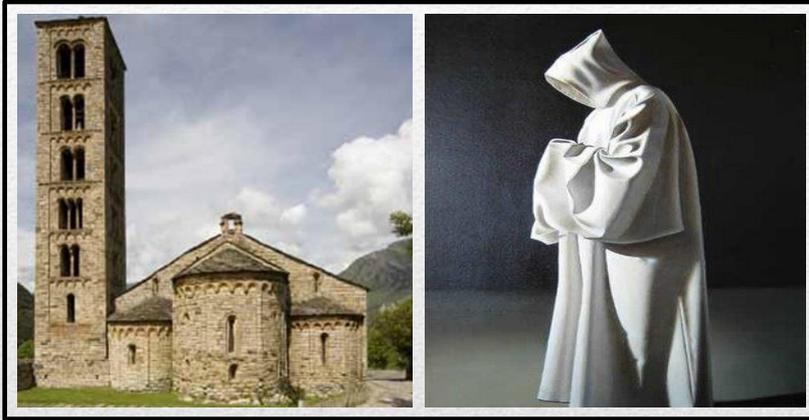
CULTURAL

DIMENSIONES
SOCIALES DE LA
MÚSICA

COMUNICATIVA

CONSUMO

DIMENSIÓN ESTÉTICA

ALTA EDAD MEDIA

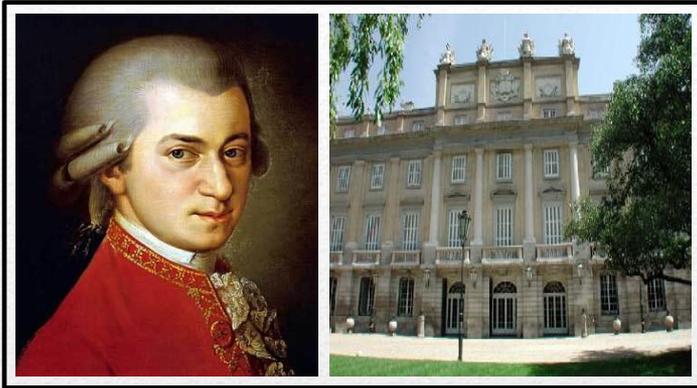

BAJA EDAD MEDIA

S. XVII

MÚSICAS, PERSONAS Y PUEBLOS

S. XVIII

S. XIX

NUEVAS VANGUARDIAS S. XX

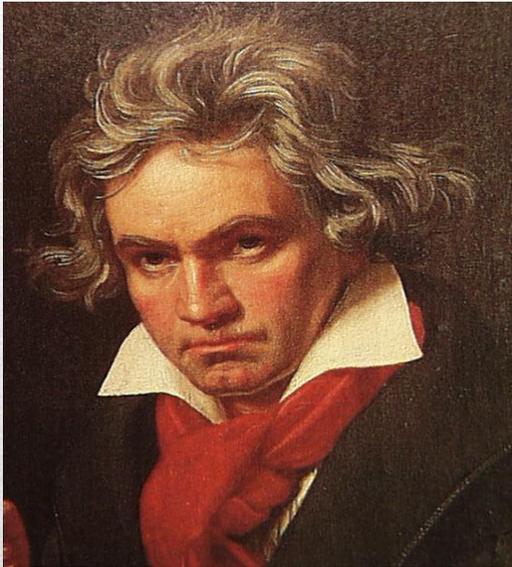

NUEVOS ESTILOS MUSICALES:
JAZZ, ROCK, PUNK, DISCO, ETC.

DIMENSIÓN CULTURAL

DIMENSIÓN COMUNICATIVA

Ludwig van
BEETHOVEN

Krzysztof
PENDERECKI

Canción de Autor o la
Nova Cançó

DIMENSIÓN CONSUMO

- Destino: LA CULTURA DE MASAS O LA CULTURA GLOBAL
 - Obtiene resultados al incentivar la *sociedad del consumo*. La estructura sociopolítica óptima será el *sistema del capital con economía de libre mercado*.
 - El medio globalizado: las mejoras en la comunicación y en las nuevas tecnologías ofrecen una próspera vía de expansión del producto.
 - De esta manera, el consumismo musical puede ser un vehículo importante para hacer llegar a un gran número de personas una serie de ideas, valores, patrones de conducta, estereotipos, etc. Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Time_100
-

DIÁLOGO MÚSICA-SOCIEDAD

Foro de discusión...

1. *Tomando en consideración lo que hemos comentado hasta ahora, ¿cómo creo que la música me ha afectado a mí en mi vida personal y social? ¿Cómo ha afectado a mi familia? ¿Cómo ha afectado a mi grupo social?*

 2. *Encontremos ejemplos en los que:*
 - a. *Me he comunicado a través de la música.*
 - b. *Como sociedad, nos hemos comunicado a través de la música (a nivel interestatal, estatal, local).*
-

REFERENCIAS

- Adorno, T. W. (1969). *Crítica cultural y sociedad*. Barcelona: Ediciones Ariel.
- Apel, K.-O. (1993). ¿Necesitamos en la actualidad una ética universalista, o estamos ante una ideología de poder eurocéntrica? In V. D. García Marzá & V. Martínez Guzmán (Eds.), *Teoría de Europa* (pp. 9-17). Valencia: NAU llibres.
- Baricco, A. (2008). *El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin. Una reflexión sobre música culta y modernidad*. Madrid: Ediciones Siruela.
- Bennett, A. (2000). *Popular music and youth culture: music, identity and place*. Basingstoke: Macmillan Press Ltd.
- Blacking, J. (1967). *Venda children's song: A study in ethnomusicological analysis*. Johannesburg: Witwatersrans University Press.
- Bourdieu, P. (2000). *Cuestiones de sociología*. Madrid: Istmo.
- Cabedo-Mas, A., & Díaz-Gómez, M. (2013). Positive musical experiences in education: Music as a social praxis. *Music Education Research*, 1-16.
- Copland, A. (1988). *Cómo escuchar la música* (1 ed.). México: Fondo de Cultura Económica.
- Chomsky, N. (2007). *La (des)educación*. Barcelona: Crítica.
- De Zoete, B., & Spies, W. (1938). *Dance and drama in Bali*. London: Faber and Faber London.
- DeNora, T. (2000). *Music in everyday life*. Cambridge: Cambridge University Press.
- DeNora, T. (2003). Music sociology: getting the music into the action. *British Journal of Music Education*, 20(2), 165-177.
- Dillon, S. (2007). *Music, Meaning and Transformation. Meaningful Music Making for Life*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
- Elliott, D. J. (1990). Music as Culture: Toward a Multicultural Concept of Arts Education. *Journal of Aesthetic Education*, 24(1), 147-166.
- Elliott, D. J. (1995). *Music Matters: A New Philosophy of Music Education*. Oxford: Oxford university press.

REFERENCIAS

- Firth, S. (2003). Música e identidad. In S. Hall & P. Du Gay (Eds.), Cuestiones de identidad cultural (pp. 181-213). Buenos Aires: Anorrortu.
- Green, L. (1988). Music on Deaf Ears: Musical Meaning, Ideology and Education. Manchester: Manchester University Press.
- Green, L. (1997). Music, gender, education. Cambridge: Cambridge UP.
- Hormigos Ruiz, J. (2008). Música y sociedad. Análisis sociológico de la cultura musical de la posmodernidad. Madrid: Fundación Autor.
- Langer, S. K. (1957). Philosophy in a new key: A study in the symbolism of reason, rite, and art. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Martí i Pérez, J. (2000). Más allá del arte. La música como generadora de realidades sociales. Barcelona: Deriva.
- McClary, S. (1987). The blasphemy of talking politics during Bach Year. In R. Leppert & S. McClary (Eds.), Music and society. The politics of composition, performance, and reception (pp. 13-62). Cambridge, New York: Cambridge University Press.
- Paynter, J. (1997). El significado en la música está en todo su proceso. Música, Arte y Proceso, 3, 65-72.
- Regelski, T. A. (2004). Social theory, and music and music education as praxis. Action, Criticism, and Theory for Music Education, 3(3), 2-52.
- Siankope, J., & Villa, O. (2004). Música e interculturalidad. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Los Libros de la Catarata.
- Swanwick, K. (1999). Teaching music musically. London: Routledge.
- Tuvilla Rayo, J. (2004). Cultura de Paz y Educación. In F. A. Muñoz (Ed.), Manual de Paz y Conflictos (pp. 389-425). Granada: Universidad de Granada.
- Volk, T. M. (1998). Music, Education, and Multiculturalism: Foundations and Principles. New York, Oxford: Oxford University Press.
- Wright, R. (Ed.). (2010). Sociology and music education. Surrey: Ashgate.
-