

Cómo Escuchar la Música: Una Introducción

Roberto G. Gontán // Postgrado para mayores de la UJI

1. Introducción

Idea central: La música está presente en nuestras vidas de manera cotidiana, pero la forma en que la escuchamos puede variar mucho en profundidad y comprensión.

Objetivo: Aprender a escuchar música de manera activa para obtener una experiencia más rica y completa.

2. Los Tres Planos de la Audición Musical

Plano 1: Sensual

Descripción: Es la forma más básica de escuchar música. El oyente se limita a disfrutar de los sonidos sin reflexionar o analizar.

Ejemplo: Música de fondo en una cafetería o mientras conducimos.

Plano 2: Expresivo

Descripción: Aquí el oyente busca el significado o la emoción que la música puede transmitir.

Pregunta clave: ¿Qué me está haciendo sentir esta música? ¿Qué historia o sentimiento transmite?

Plano 3: Puramente Musical

Descripción: En este nivel, el oyente presta atención a los elementos técnicos de la música, como la melodía, el ritmo, la armonía y la estructura.

Ejemplo: Analizar cómo una sinfonía está construida, observar los cambios en la dinámica o cómo los instrumentos interactúan.

3. La Importancia de la Escucha Activa

Beneficios de la escucha activa:

Escucha pasiva: La música muchas veces se percibe como un simple ruido de fondo en nuestras vidas.

Escucha activa: Involucra prestar atención y reflexionar sobre lo que está sucediendo en la música. Requiere práctica y entendimiento.

Enriquecimiento emocional y mental.

Mejora la apreciación estética y cultural.

Aumenta la capacidad de disfrute y comprensión de obras complejas.

4. Paralelismo con la Experiencia Teatral

Ejemplo:

Audiencia informada vs. Audiencia no informada:

- Un espectador que conoce bien el teatro puede captar sutilezas y disfrutar más de la obra.
- De la misma manera, un oyente informado puede disfrutar y entender mejor la música.

Al igual que en el teatro, donde la trama, el diálogo y las actuaciones requieren atención, la música tiene su propio "lenguaje" que puede ser descifrado por aquellos que se entrenan en su escucha.

5. Conclusión

Mensaje principal: Cualquier persona puede aprender a escuchar música de manera más profunda si se esfuerza en entender los diferentes planos y prestar atención activa.

Objetivo final: Transformar la experiencia musical en algo más que un simple sonido agradable y convertirlo en una experiencia estética más rica y significativa.

6. Preguntas y Discusión

¿Cuál de los tres planos de audición consideras que usas con más frecuencia?

¿Qué técnicas crees que podrías implementar para mejorar tu capacidad de escuchar música de manera activa?