

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

“UN RINCÓN DE LA SOCIOLOGÍA Y ESTÉTICA MUSICAL”

AUTORÍA Mª JANET BARBARROJA VACAS
TEMÁTICA MÚSICA
ETAPA ESO

Resumen

A lo largo de la historia, hemos concebido y desarrollado la música desde diferentes puntos de vista, considerándola como una ciencia, pero no estamos acostumbrados a reflexionar sobre su contenido estético, es decir, su belleza propiamente dicha; y aunque nos parezca algo superficial y alejado de las fuentes musicales, es algo que está ahí, y que se puede percibir simplemente en una audición.

Con el desarrollo del siguiente artículo comprenderemos mejor la explicación del párrafo anterior.

Palabras clave

- Belleza
- Música
- Sociedad
- Períodos
- Historia
- Autores

1. INTRODUCCIÓN

La estética es entendida como la rama de la filosofía que estudia todo lo que se refiere a la belleza.

En la belleza general existen dos aspectos fundamentales:

1. La objetividad.
2. La subjetividad.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

Según los filósofos existen 4 tipos de belleza:

1. Belleza natural: Estudiada por las ciencias naturales.
2. Belleza moral: Que es la que estudia la estética.
3. Belleza Ideal: Que es la estudiada por la estética.
4. Belleza artística: Que es estudiada por la estética.

4. Belleza Artística: Se divide en 2 partes:

1. Artes plásticas: Pintura, escultura, Arquitectura, etc.
2. Artes Fónicas: Que se dividen en:
 - *Poesía*: Arte de la palabra.
 - *Música*: Arte del sonido que se desarrolla a través del tiempo y no del espacio, es una belleza animada y que se consume en el momento.

La estética musical, reconoce la expresividad del sonido. Influye, el timbre, altura, etc.

Todo esto se hace a través de los sentidos: vista, oído...

Se distinguen 3 tipos de belleza en la estética musical:

1. Hedonista: pertenece al periodo racionalista o época de la ilustración S.XVIII. Roseau es uno de los principales de esta época. Rouseau combinaba los sonidos de forma agradable.
2. Espiritual. Pertenece al Romanticismo. Con Weber, era el arte de manifestar sentimientos a través de los sonidos.
3. Intelectualista: Pertenece a todas las tendencias posteriores al Romanticismo y se considera que la música es el arte de pensar con sonidos.

Se puede ver la música de 3 puntos de vista en la estética:

1. Compositor: El compositor compone por una estética propia o determinada por la moda.
2. Interprete: La música tiene que ser interpretada para llegar al oyente. El intérprete tiene que estar capacitado para tocar la obra.
 - Hay 2 corrientes:
 - ⇒ Parente: Obediente al compositor.
 - ⇒ Pugliatti: El intérprete puede tener una actividad en la obra y no quedarse pasivo.
3. Oyente: Hay 4 tipos de oyentes:
 - ⇒ Los que tienen sensibilidad y los que carecen de ella.
 - ⇒ Hedonistas, Espirituales, Intelectuales.
 - ⇒ Los que están preparados muy bien musicalmente y los que carecen de ella.
 - ⇒ Los que están a favor o en contra del intérprete o compositor.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

Sociología: El primero que la cita es Auguste Comte (1830). El primero que la transforma en ciencia es Émile Durkheim (a finales S.XIX). Y el primero que la aplica a la música es Max Weber.

Se distinguen 3 corrientes en la Sociología:

1. Positivismo.
2. Idealismo Histórico (Theodor Adorno).
3. Marxismo.

Hay 2 aspectos importantes.

- Se estudia el papel de los músicos en sus tiempos.
- La relación entre el músico y el público.

En la actualidad todo esta regido por el marketing.

La Función social de la Música Popular

La música siempre ha sido utilizada en la sociedad mediante las ceremonias.

Podemos citar varios puntos:

- La música como ayuda en el trabajo: Se intenta aliviar el trabajo monótono.
- El uso en la iglesias: ceremonias, funerales, etc...
- Para dormir a los niños o calmarlos: Se han inventado los cantos de cuna,
- Para acompañar ritos que están relacionados con la naturaleza: hechicerías, budu.
- La música para estimular determinadas emociones: Canción de amor.
- Para curar enfermedades: Musicoterapia.
- Para enseñar: Cantos en los colegios.
- Para perpetuar la historia y las tradiciones: Los cantares trovadorescos.
- Para acrecentar el valor en las batallas: cantos militares.
- Para dar solemnidad y respeto a los ritos.
- Para poder danzar, marcar ritmos.
- Para intensificar el drama y la poesía.

En los ritos religiosos se generan 2 tipos de música distinta dependiendo de la participación del feligrés:

1. Cuando participa el feligrés es más fácil de asimilar.
2. Cuando el feligrés no participa la música queda relevada al sacerdote o al hechicero.

Esta música es más complicada y utiliza giros melódicos complejos (Mantrax).

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

La Función Social de la Música en la Edad Media

Hay que destacar 3 apartados:

1. Reyes y Nobles.
 2. Pueblo.
 3. Iglesia.
1. Los reyes se diferenciaban del pueblo a través de la música. Para la nobleza la música era una forma de prestigio, de gloria y de entretenimiento. La nobleza crea un lenguaje musical propio al cual no tiene acceso el pueblo. Los nobles escogen del pueblo a los músicos con más talento y se lo llevan a sus cortes para pasar a su servicio como criado. Los nobles forman a estos músicos y les piden que toquen esa música en la corte, con esto surge la música de cámara que era solo para escuchar y la música de danza que era para las fiestas. Este músico era propiedad del noble y la música que este músico tocaba también era propiedad del noble.
- Los trovadores eran músicos cultos que tenían prestigio y que solían ser nobles y no dependían de nadie.
- Cada vez la corte necesitaba más músicos, esto trajo consigo la especialización musical. Esta disciplina no llega hasta el renacimiento.
2. El pueblo utiliza la música para el ocio, para el trabajo etc....
 3. En la iglesia hay 3 etapas:
 - Los 3 primeros siglos, se encuentran los primeros cristianos que estaban perseguidos, estaban en clandestinidad y cantaban salmos e himnos sencillos.
 - En el S.IV Constantino declara la religión cristiana como la religión oficial. Esto hace que se controlen los ritos y que estos no sean tan libres, esta era una manera de controlar el pueblo.
 - Se crea el canto Gregoriano, que es un canto sin compás, con una dinámica homogénea, sin saltos melódicos y basándose en el texto, que era en latín y era cantado por un coro de eclesiásticos. Esto hacía que todo estuviese controlado por la iglesia.

La Función Social de la Música en el Renacimiento

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

Se divide en 2 apartados:

1. Países Católicos: Su principal tendencia es el Humanismo, (tanto en música como en política) y se deja de lado el concepto teológico de la práctica musical. Lo más importante es que surge el músico aficionado. Un factor muy importante es la imprenta, y se destina a diferentes partituras. El pueblo tiene un papel importante por la música culta y se practica un hecho o fenómeno que es la *intabulación*, que es la reducción de partituras de música de cámara a un solo instrumento o dos. Los músicos son más numerosos en las orquestas y se hacen populares un número de danzas que se estilizan. En el ámbito de la iglesia también se producen cambios, y se termina con la tiranía del texto sobre la música. La música busca una atmósfera de religiosidad. Además se empiezan a permitir los instrumentos en las iglesias y el 1º que se permite es el órgano.

Se crean dos estilos en las iglesias:

- Uno conservador, representado por Palestrina y caracterizado por una gran sobriedad, relacionada con el concilio de Trento.
- Se crea un nuevo estilo que se llama Madrigalismo que se da más en la música profana que en la religiosa y buscaba expresar el contenido del texto a través de la música, es decir, a través del empleo de figuras retóricas. Su máximo representante es Claudio Monteverde, y supone la ruptura con la música modal renacentista. Todo esto culmina con el nacimiento de la ópera.

2. Países Protestantes: El fiel se puede comunicar directamente con Dios, y la música también se puede comunicar directamente con Dios.

Hay 2 características:

- Melodías sencillas.
- Textos en alemán.

Se crea el Coral Luterano y se le dan giros melódicos y le ponen ritmos más lentos a las canciones populares.

La Función Social en el Barroco

La mayoría de la música profana va a estar sometida al gusto de la nobleza al cual esta al servicio de los nobles. Los músicos eran sirvientes igual que un cocinero o jardinero. En el Barroco el músico estaba remunerado (tenía un contrato). El músico se ve limitado al noble con sus composiciones y también se va a ver limitado por la calidad técnica y por el número de los cantantes e instrumentistas.

La música en el Barroco aun no es música idiomática (música no escrita para un instrumento determinado). Todo esto culmina con la ópera donde había un culto exagerado por las voces agudas.

En Italia se crean los *ospedali* que eran como conservatorios, en Venecia, Nápoles etc. En estos *ospedali* se castraban a los niños. Entre todos los castrati destacaban Carlos Broschi, *caffarelli*, Il Paporino y su maestro que fue Nicola Porpora.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

2. LA MÚSICA EN LA ÉPOCA DE BACH Y HAENDEL

Nos encontramos una serie de autores de la vertiente protestante, Schutz, Buxtehude, Pachelbel.

Surge música para órgano como los preludios. Para la música religiosa *el coral* y para el canto *la Pasión y la Cantata*.

La música de J.S.Bach dependía de con quien estuviese trabajando, como maestro de capilla, maestro de coro etc.

Bach solía componer por encargo pero dedico en alguna parte de su vida a componer algunas obras por gusto propio como la Misa en si menor y las dos Pasiones, San Mateo y San Juan. También compuso la Cantata Campesina y la Cantata del Café.

Haendel: La música de Haendel es más vital. Va ha ser no solo de la clase baja si no también de la media. Compone música incidental, que son para un momento determinado. El género en el que Haendel va a conseguir sus mejores éxitos son las óperas. Haendel se va a dedicar a la música instrumental y oratorios ya que con la opera se vio rechazado. En la época de cuaresma estaban prohibido cantar opera. La música de Haendel es una música sencilla y más directa que la de Bach que es una música más complicada donde predomina las escalas cromáticas etc.,

La Función Social en el Clasicismo

La música Religiosa: A mediados del S. XVIII la música eclesiástica perdía a los 2 grandes maestros de la música para iglesia. Poco a poco el lenguaje musical religioso se va a simplificar y se va a alejar del contrapunto acercándose a las obras profanas, incluso la ópera, y a partir de ese momento se encargaran de este género Vivaldi, Pergolesi, Haydn.

La música instrumental del Clasicismo se basa en el mecenazgo musical por parte de la aristocracia monárquica. Los músicos dejan de ser criados para pasar a la protección de un mecenas para tocar. Para la aristocracia la música es un entretenimiento y los músicos tienen que componer para los gustos del mecenas. En esta época surgen las grandes formas que eran, la sinfonía, el concierto, la sonata, el cuarteto etc.... Se sustituye la textura contrapuntística por la melodía acompañada. Para los aristócratas ser mecenas era prestigioso. Para un mecenas tener una orquesta privada y compositores que compusiesen para esta orquesta era un lujo. Haydn es el ejemplo de músico que dependía de un mecenas, frente a los primeros músicos independientes que son Mozart y Beethoven.

Beethoven consigue independizarse del mecenazgo. Fue percedero de los ideales de Francia. El luchaba sobre todo por la igualdad. La etapa revolucionaria viene a partir de las 3ª sinfonía (la Heroica). También incluye en esta etapa su opera Fidelio. Era un compositor libre e independiente.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

La Función Social de la Música en el S.XIX

La música del Romanticismo: Cae el antiguo régimen y esto supone la decadencia de la aristocracia que trae consigo la disminución gradual del mecenazgo. Surge un nuevo público que es la clase media y esta clase media demanda una música libre que se base en sus experiencias. Liberado de los mecenas, los compositores dan rienda suelta a sus pasiones y emociones. Las formas del romanticismo, se basaron en los modelos clásicos pero podían ser variados, y se ponen de moda las piezas de carácter para piano, como las Fantasías y los Impromptus.

En el S.XIX se crean los primeros conservatorios. Los primeros fueron los italianos (Nápoles), un poco más adelante se crea el conservatorio de París. En 1831 se crea el conservatorio de Madrid. Este último lo creó la 4ª esposa de Fernando VII y tomó como modelo el conservatorio de Nápoles y París. El director del conservatorio fue Piermarini. En 1937 se crea el Liceo de Isabel II, que fue el segundo en España y el 3º fue el de Granada (escuela de canto de Isabel II).

Hay 2 géneros que son Romántico, pero están relacionados con el nacionalismo:

1. El Lied.
2. El Poema Sinfónico.

La característica del S.XIX es la prensa musical, que incluía una separata con partituras que eran reducciones para piano o reducciones de ópera. Con la intención de que estas fueran tocadas en casa.

Hay un compositor que destaca en las 2 vertientes, Nacionalismo y Romanticismo, que es R.Wagner. Para él es muy importante la doctrina del hombre libre. Él se comprometía con una filosofía fisiopolítica que se llamaba la nueva Alemania. R.Wagner trata de hacer una música nacionalista, pero en Alemania no se da el nacionalismo ya que se daba en las periferias. Para buscar un tipo de música Alemana ideó el drama musical, que engloba: *la música vocal e instrumental, el drama* etc.... Wagner busca la obra de arte global. Para poder conseguir esto lo hace a través del idioma, de las mitologías, del folklore: es decir a través de la *ópera*.

Por fin el compositor Romántico es libre, pero hay un problema ya que no tiene quien le represente su obra debido al coste. Aquí es donde entró en juego la función del empresario. Pero la diferencia con el S.XVIII es la condición social que adquiere el músico.

Otro concepto importante en esta época es el virtuosismo: Los instrumentos evolucionan y cada vez tienen más recursos técnicos.

Los Nacionalismos: Los países que lo forman son Rusia, los países Escandinavos, Checoslovaquia y España. Estos países buscan que su música se diferencie de la de los demás y para eso se basan en su Folklore. Las dos formas más importantes son el lied y el Poema Sinfónico.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

- En Rusia hay 2 corrientes:
 1. Internacional: Tchaicowsky
 2. Nacionalismo: Glinka y el grupo de los 5:
 - Balakirev
 - Cesar Cui
 - Borodin
 - Mussorsky
 - R. Korsakov

- Bohemia: Smetana
- Finlandia: Sibelius
- España: Turina, Granados, Albéniz.

En España destaca el género de la Zarzuela. En la 2ª generación hay que destacar a: Chapi, Breton, Chueca, Soutucho y Bert, Amadeo Vives etc.

La revista era otro género popular. La diferencia entre revista y zarzuela era que la acción esta justificada en la zarzuela y en la revista no. La revista no es nacionalista, ya que introduce otro tipo de géneros como el Fox-Trock, americanos, Jazz etc.

La Función social de la Música en el S.XX

Hay que mencionar a Joseph Machlis. Un rasgo muy importante en este siglo es la introducción a la música contemporánea.

- Jorge D´Urbano

Hay 2 causas importantes:

1. Los cambios técnicos y estéticos en esta época han sido muy rápidos para analizarlos.
 2. Se busca la originalidad ante todo.
- Valls Gorina: Dice que este cambio es debido al gran tipo de nuevos sistemas.

Hay que destacar la música de masas:

- Marketing
- Casas discográficas.

3. GRECIA

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

1. Época Ciclasica primitiva (ca. 2500 a xto)
2. Época Minoica (ca. 1500) / Época Micemica (ca. 1200)
3. Estilo Geometrico (S.XI – VIII a xto). Era mitológica
4. Periodo Arcaico (S.VII – VI). A fin de Pitágoras.
5. Periodo Clásico (500 – 338 a xto)
 - Sócrates.
 - Platón.
 - Aristóteles.

La Música en lo Poemas Homéricos

Hay gran escasez de fuentes y se habla mucho de mitos y leyendas. Los principales aspectos son:

- La vinculación de la música a la poesía.
- La vinculación con la religión.

La musike, engloba la danza, poesía, gimnasia y la música, y todo esto forma parte de la aristocracia.

Para estudiar la música en esta etapa nos basamos en 2 fuentes:

1. Los Poemas Homericos: (Odisea y Iliada) En estos se habla de la música y aparece un cantor épico que se llama *Aedo* y se acompaña de la cítara.
2. La obra de Seudo Plutarco: Tiene un tratado que se llama sobre la música.

Las funciones de la música según estas fuentes son:

- Como idial educativo.
- Como entretenimiento.

La Música como Ideal Educativo

El músico es poeta y el poeta músico. Este tipo de lirica tenía tanto lugar en las celebraciones como en la educación

La Invencion del Nomoi

La palabra nomoi significa ley, y también ley musical. La invención de los nomoi se atribuye a Terpandro.

Los Nomoi son una melodía establecida de forma rigurosa para diferentes ocasiones a las que se destinaban según los afectos que producían o movían. Los Nomoi se utilizaban también en la

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

educación. Las fuentes en las que encontramos los Nomoi son en los poemas de Alemian, donde habla de los Nomoi de los pájaros.

- Aristóteles en su obra que se llama problemas musicales el dice que los Nomoi se utilizaban para que el ciudadano memorizase las leyes.
- Platón dice que son normas muy rígidas y antiguas que se transmitían de forma oral y que sino se respetaban se caía en la decadencia del estado.
- Pseudo Plutarco dice que los Nomoi se tienen que acompañar por la lira, porque la lira es un instrumento racional frente al aulos que se consideraba un instrumento irracional.

Mitos Relacionados con la Música

Hay dos que son: Orfeo y Dionisio

Orfeo: Fue el primer mito (Orfeo fue como un héroe). El mito de Orfeo pertenece al norte de Grecia. Pertenece a voz y música de cuerda. La música en Grecia puede tener efectos curativos y mágicos. Orfeo representa a la razón.

Dionisios: Representa lo sensorial (los sentidos), el instrumento que lo representa es el aulos y la música pura (es decir, la música instrumental). La música de Dionisio no se aconseja para la educación, ya que se ausenta de texto y es solo instrumental.

Musas: Otro representante de la música son las musas. Musas viene de la palabra música y viene representada por 9 hermanas. Cada una dedicada a una rama. Todas tienen que ver con la música.

Las funciones de las musas son las siguientes:

- Caliope: Musa de la poesía épica y lírica. (clarín y poema).
- Clio: Musa de la historia. (clarín o trompeta)
- Polimnia: Musa de la pantomima, se la atribuye a la invención de la lira.
- Euterpe: Musa de la música.
- Terpsicole: Musa de la Danza. (representada con un arpa).
- Erato: Musa de la lírica coral. (lira y arco).
- Melpomene: Musa de la tragedia. (maza).
- Talia: Musa de la comedia.
- Urania: Musa de la Astronomía.

Museo: Hijo de las musas y padre de Antifeno.

Los Pitagóricos

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

La escuela Pitagórica surge en el S.VI a.c. en Cretona ciudad al sur de Italia .Los 5 puntos que le afectan a los Pitagóricos son:

1. La Ley del numero: El numero es el todo para ellos. Todo es pensado de forma matemática, y la música para ellos es matemática. Por eso le dan tanta importancia a la música. Para ellos, sobre la música se organiza el concepto Pitagórico del universo basado en las relaciones numéricas. Ellos consideran que la música esta reflejada con la astronomía. Todo esto va dar lugar a la *música de las esferas*.
2. La armonía del universo y la del alma esta relacionada. armonía: Es la unificación de los contrarios en orden y concordancia. También es el acoplamiento de do cosas entre sí.
3. La Música de las Esferas: Es una teoría esférica, figura geométrica y perfecta. Porfirio (alumno de Pitágoras), dice que si se puede escuchar la música de las esferas, aunque solo gente especial.
4. Ethos Musical: La música puede influir en nuestro carácter y comportamiento.
5. Catarsis: La música como medicina del alma (musicoterapia).

Damón y la Estética Musical

Filósofo y político del S.V. Sus teorías sobre la música las recogió en una defensa para un juicio al que se vio sometido, en el que se vio acusado de despilfarro en el que fue desterrado.

La música tiene una finalidad pedagógica y ética, y habla de 3 aspectos:

1. La música debía quedarse como estaba, no cambiarla; porque la música influía en el alma y servía de comunicación con los Dioses. Además, rechaza la música como aspecto de placer.
2. La música como imitación de un modo de ser, de un estado de ánimo, o de un comportamiento. La idea de la animasis. Algo mimético es la propiedad que tienen plantas o animales de parecerse a los objetos entre los que viven (la música imita, mimetiza, un estado de animo).
3. La última idea hace referencia a la catarsis.

Estas 3 ideas previenen de Pitágoras.

4. PLATÓN

(427 – 347 a.c) Época Clásica. Fue discípulo de Sócrates. Su primera vocación fue la de político, pero se decepciono, y declino ser político. A partir de este momento creo de forma teórica un modelo ideal de sociedad. Para el, los políticos antes debían ser filósofos, y viajo con esta idea, fracasando en todos los intentos.

Mientras tanto fundo en Atenas la Academia. Se estudiaba filosofía, matemáticas, astronomía y música. (Empleo el método socrático)

C/ Recogidas Nº 45 - 6ºA 18005 Granada csifrevistad@gmail.com

ISSN 1988-6047

DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

Los estudios griegos eran:

Triuium: (Humanidades)

- Retórica.
- Gramática.
- Dialéctica.

Cuadriuum: (Ciencias)

- Geometría.
- Aritmética.
- Astronomía
- Música.

Teorías de Platon: Lo estudiaremos en 3 apartados.

1. La música en la Polis.
2. La música como Sophia.
3. Las obras de Platon.

La música en la Polis: La música se convierte en el canto de la filosofía platónica. Para Platon el filósofo es aquel que es capaz de ver la verdad y afirma que en la música se debe buscar lo bello y no el placer. Esto lo dice en su obra "*La Republica*". Además, también valora la música como ciencia y no como arte técnico o techne; lo dice en *Gorgias*.

Por otro lado, defiende la música como ideal educativo, que lo dice en las leyes. Para el, hay que desechar la música que es mala para la polis, para el estado: aquella que busca el placer, que se basa en el arte técnico y la que no tiene una finalidad educativa.

La música como Sophia: Sophia es filosofía, sabiduría; y según Platón la música se identifica con la filosofía (en su obra "Fedon"). Además, también defiende que la música es un don divino, y que solo lo tienen aquellas personas con un intelecto elevado.

Para Platón belleza y sabiduría están unidas alcanzan un nivel más elevado en la música (El Banquete).

Así distingue 2 tipos de músicos:

1. Música que se oye: procurada por placer y virtuosismo (no recomendable).
2. Música que no se oye: digna del filósofo y es intelectual.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

Según Platón la música es signo de unidad y orden divino; de la armonía del alma y del cosmos. También habla del concepto de ética de Damon, pero dice que se debe explicar en las escuelas, en la educación.

Para Platon, el músico perfecto es aquel que sabe equilibrar la música y la gimnasia. No habla de la idea de la catarsis.

Las obras de Platón: Las obras que se conservan son 36 diálogos y 7 obras apócrifas. Cuando quiere exponer conceptos (ideas), la hace a través del discurso; y si no con el dialogo de varios personajes. Entre estos pone a Sócrates. Las obras de Platón se han agrupado en 5, según los estudios:

1. Diálogos Socráticos o juveniles: Se caracterizan por que se escriben la mayoría cuando Sócrates Vive, y Platón no expone sus propias ideas, sino la de su maestro. Son 10, de los cuales solo 2 hablan de música y son *Criton o del Saber* e *Ion o sobre la Iliada*.
2. Diálogos Polémicos: Platón va directo contra los Sophistas (trataban de hacer ver la verdad a través de juegos de palabras). Gran influencia de Sócrates. Empiezan a aparecer las ideas de Platón. Son 6, de los cuales solo 1 sobre música, llamado *Gorgias o de la Retórica*.
3. Dialogo de la Madurez: Son los mas importantes, por que Platón desarrolla la doctrina de las ideas. Son 5, de las cuales 4 hablan de música; que son Fedio o de la belleza; El banquete o del Amor; Fedon o del Alma y la Republica o de la justicia.
4. Diálogos de la madurez tardía: Revisa sus propias ideas ante las críticas de los discípulos y por la aparición de Aristóteles. Son 7, y en 3 se habla de música; que son: Filebo o del Placer; Timeo o de la naturaleza y Las Leyes o de la Legislación.
5. Obras de autenticidad no muy admitida: Hay 8 obras y 7 apocifas. Ninguna habla de música.

Estudiaremos uno a uno los que hablan de música:

1. Diálogos Socráticos o juveniles:
 - Criton o del deber: Platón es socrático, siendo aquí bastante observador. Piensa que hay que respetar las leyes tanto como a los dioses y que como la música es equiparable a las leyes; por tanto, también hay que respetar la música. Para crear la persona ideal, es a través de la educación y a través de la gimnasia en el cuerpo y la música en el alma. Relaciona armonía con Cosmos.
 - Ion o sobre la Iliada: La música influye en el ciudadano, por tanto es importante que la República (estado), utilice bien la música.
2. Diálogos Polémicos:
 - Gorgias o Retórica: Hay 3 aspectos:
 - El que permite convencer y mover los afectos.
 - Las artes que están destinadas al placer son muy perjudiciales para la sociedad.
 - Diferencia entre música pensada al que se llama filosofía y música oída y ejecutada a la que se llama arte.
3. Diálogos de Madurez:

**INNOVACIÓN
Y
EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS**

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

- Cedro o de la Pereza: Tiene 3 aspectos:
 - Todo arte musical es limitativo y representativo y esta guiado por las Musas.
 - Distingue entre dos músicas la que se obtiene de la espiración divina y la técnica musical.
 - La música posee una posición privilegiada junto a la filosofía.
 - Dialogo del Banquete o del Amor: Tiene 2 aspectos:
 - Platón incluye la música en la poesía.
 - La música y la sabiduría están unidas y encuentran su más alto nivel en la música.
 - Fedon o del Alma: Tiene como proyecto alcanzar la perfección y tiene 2 aspectos importantes:
 - La filosofía es la más alta música que se puede hacer.
 - Afirma que se debe de buscar la armonía del alma a través de la música.
 - Dialogo de la Republica o de la Justicia: Es el más importante. El estado debe regirse por la justicia y por la educación. La Republica consta de 10 libros de los cuales sólo hablan de música el **3º, 4º y el 10º**. Las ideas generales de los 3 libros que hemos mencionado son:
 - Da una visión del la política basada en la justicia (igual a verdad) y la educación y dice que la música tiene que participar en estos 2 principios.
 - La razón siempre tiene que estar por encima de los sentimientos y los sentimientos deben de pasar por la razón para que no nos engañemos
 - La educación es la principal forma para cambiar la sociedad (según sea la educación a si será la sociedad).
- 3º LIBRO:** Tiene 3 aspectos importantes:
- Platón en este libro habla de la educación del estado.

MÚSICA

MÚSICA

SABIDURIA

**COORDINADOR
ALMA**

Aquella persona que es capaz de coordinar la música y la gimnasia es el músico.

- La música en la educación pasa por 3 etapas:
 - ✓ La infancia: Es en la que se forma el carácter de la persona y cree conveniente que la educación este basada en fábulas; y dice que aunque este basados en relatos falsos son un modelo ideal.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

- ✓ La juventud: Lo que se le tiene que contar a los jóvenes son las hazañas de los grandes héroes.
- ✓ La madurez: La persona que se ha enseñado bien, puede elegir entre lo que es bueno y lo malo, y la música saca lo menor del hombre.
- Los elementos de la música que son convenientes para la educación son: La Poesía, la melodía y la danza. La melodía tiene 3 partes:
 - ✓ La palabra.
 - ✓ La armonía.
 - ✓ El número. (referido al ritmo).

Los elementos que se deben de rechazar según Platón son: Algunos de los modos griegos, algunos de los ritmos, los instrumentos con muchas cuerdas y debe de buscarse la erutmia (el buen ritmo).

4º LIBRO:

- Dice que tanto la gimnasia como la música se tienen que practicar desde niño.
- Se debe de evitar los excesos tanto en gimnasia como en la música.
- La música tiene que relacionarse con las disciplinas que estudian el número (geometría y aritmética) pero que también se tiene que relacionar con la astronomía.
- Dice que se tiene que educar en el cuatrimum y en el trimum. Se tiene que hacer práctica la música techne.
- La mujer también es apta para ser educada en la música y la gimnasia.

10º LIBRO: Habla de la música de las esferas (una idea pitagórica) y la música proporciona armonía al alma.

4. Dialogo de la Madurez Tardía:

- Filebo o del Placer: Habla de la música como ciencia y teoría y como práctica o techne. Defiende la música pura y la melodía sencilla frente a los acordes. Acepta el placer musical pero que este siempre guiado por la razón.
- Timeo o de la Naturaleza: Hay varios aspectos:
 - La música y la gimnasia son fundamentales para la educación y no hay diferencia entre hombres y mujeres.
 - El origen del universo. El que ha creado el universo es la divinidad pero a organizar esa creación le ha ayudado el (demiurgo), y lo organiza basándose en proporciones numéricas.
 - Los astros giran en silencio según Platón.
 - El músico es el máximo creador por que concibe el universo según la armonía y número.
 - En relación al cuerpo humano se distingue entre la parte racional y la parte sensorial, y se debe trabajar con la parte racional.
 - Relaciona los movimientos de la sangre hacia el alma con los sonidos.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

Conclusión: La música proporciona armonía al alma y que cuando esa armonía no existe llegan las enfermedades.

- Las leyes o de la legislación: Organización de la ciudad y tiene 12 libros de los que hablan sobre música, estos libros son el 3º, 6º y 7º:
 - 3º Libro: Platón dice que hay varios géneros musicales: himno etc. Estos géneros no se pueden mezclar entre si y son intocables. La música tiene que estar destinada a la virtud del placer.
 - 6º Libro: Dentro de la Educación lo importante es el ritmo. También dice que la gimnasia debe de estar formada por la lucha. Los augurios, las plegarias y las peticiones de los hombres a los dioses. Se tiene que rechazar el virtuosismo y distingue entre 2 danzas:
 - La que distinguen los nobles.
 - Las danzas que imitan lo feo o lo innoble.
 - 7º Libro: Se defiende la teoría de I ethos y la teoría de la catarsis, y le va a dar mucha importancia al arte coral.

Las ideas de Platón siguen hasta el S.XIII y S.XIV, hasta que llega Aristóteles que es menos estricto. Una corriente que surge en contra de Platón, es la corriente Hedonista que sigue *Demócrito y Filodemo*. Estos le quitan valor a la música y la ven como un ornamento. Para ellos lo que tiene valor es la palabra y no la música.

5. ARISTÓTELES

(384 – 322 a.c) Era discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Cuando cumplió los 18 años se marchó a Atenas donde pasó a ser discípulo de Platón donde estuvo hasta su muerte. Luego vuelve a Atenas para crear el Liceo. El toma como base el pensamiento de Platón, para Aristóteles la finalidad del hombre es buscar la felicidad y la encuentra mediante 2 razones.

1. Perfeccionamiento de la persona por medio del equilibrio, razón – placer.
2. A través de la actividad filosófica.

Las ideas principales es que la música es una disciplina liberal y noble. El dice que la música se tiene que disfrutar en ratos de ocio. Aristóteles valora la función educativa de la música. El también recoge la teoría del número de Pitágoras y que la vista y el oído son sentidos superiores. La teoría Aristotélica recoge la teoría hedonista, la conservadora de Platón y la Pitagórica.

Aristóteles habla en 2 de sus obras: La Política y la Poética.

- Política: En el libro 7º expone un discurso sobre la música. La política tiene que ser una actividad de ocio. La música no es algo útil ni indispensable aunque para escucharla hay que estar preparado. La música tiene que enseñar pero no de forma profesional, sino para poder después

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 14 – ENERO DE 2009

juzgarla. También recoge la teoría del Ethos y la teoría de Pitágoras que después recoge Damon.

- Poética: El arte es imitación y provoca sentimientos. Recoge el concepto de catarsis (pero como medicina o meopatia). La música es medicina para el alma que nos atormenta y de la que no nos podemos librar. Aristóteles dice que no existen melodías malas sino que hay que saber escoger la melodía conveniente.

Aristoxeno de Tarento

Discípulo de Aristóteles escribió 2 obras que son los elementos de armonía y de rítmica. Según Aristoxeno es muy importante la percepción auditiva para poder hacer un juicio. La música hay que estudiarla de un punto de vista práctico y teórico y la experiencia musical se busca en los sentidos. Para él es importante la reacción psicológica del hombre ante la música.

- La escuela de Teofrasto y Cleonides pertenecen a la escuela Peripatética.

6. BIBLIOGRAFÍA

ADORNO, Th.W.- MORIN, E. (1967). La industria cultural. Buenos Aires: Galerna.

ARANGUREN, J.L.L. (1992). La comunicación humana. Madrid: Tecnos.

ARIÑO, A. (1997). Sociología de la cultura: la constitución simbólica de la sociedad. Barcelona: Ariel.

ATTALI, J. (1977). Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música. Valencia: Ruedo Ibérico.

BARICCO, A. (2003). El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin. Una reflexión sobre música culta y modernidad. Madrid: Siruela.

BENEDICT, R.- LAZARFELD, P.F. (1968). Comunicación y cultura. Buenos Aires: Eudeba.

BLACKING, J. (2006). ¿Hay música en el hombre?. Madrid: Alianza.

CHION, M. (1997). La música en el cine. Barcelona: Paidós.

COLUBI, P. (1997). El ritmo de las tribus. Barcelona: Alba editorial.

ELIAS, N. (1991). Mozart: sociología de un genio. Barcelona: Península.

FISCHERMAN, D. (2004). Efecto Beethoven. Complejidad y valor en la música de tradición popular. Barcelona: Paidós.

FUBINI, E. (1988). La estética y la sociología de la música. Madrid: Alianza.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 14 – ENERO DE 2009

Autoría

- Mª JANET BARBARROJA VACAS
- CÓRDOBA
- janet1985bv@hotmail.com