



ISSN 1988-6047

DEP. LEGAL: GR 2922/2007

Nº 19 – JUNIO DE 2009

“MÚSICA Y SOCIEDAD”

AUTORÍA M^a CARMEN JIMÉNEZ GONZÁLEZ
TEMÁTICA MÚSICA
ETAPA EI, EP, ESO...

Resumen

La importancia que la música ha tenido, en los diferentes aspectos sociales, a lo largo de la historia ha quedado de manifiesto en las diferentes culturas y civilizaciones. Pero también han sido las diferentes civilizaciones las que han influido en la corriente artística.

Tan grande es la influencia de la música sobre los seres vivos, que se ha utilizado tanto para potenciar la agresividad como la tranquilidad, del mismo modo que se emplea para dormir, relajar, estimular o concentrar. Todo depende del tipo de música y el momento adecuado para escucharla.

La música es un gran instrumento de manipulación y masificación, que determina conductas, valores, opiniones, ídolos, modelos de comportamiento, etc, que crea grupos semejantes de pertenencia, creencias e identidades.

Puesto que en la sociedad actual predomina la variedad musical, la abundancia de información, de publicidad, las nuevas tecnologías, etc, es necesario, que la escuela se adapte a estos cambios y se introduzcan los distintos medios audiovisuales de los que disponemos para desarrollar un aprendizaje significativo en el alumnado.

Palabras clave

- Sociología musical
- Géneros musicales
- Agentes educativos
- Entorno sociocultural y Sensibilidad musical
- Medios audiovisuales



ISSN 1988-6047

DEP. LEGAL: GR 2922/2007

Nº 19 – JUNIO DE 2009

1. SOCIOLOGÍA DE LA MÚSICA.

La sociología es la ciencia que se encarga del estudio de los fenómenos socioculturales que surgen de la interacción entre los individuos y entre los individuos y el medio.

La sociología de la música surge hacia la mitad del siglo XIX; cuando diversos investigadores comenzaron a estudiar el desarrollo, la estructura y la función social de la música.

La música al igual que otras artes, evoluciona con la historia. Sin embargo, mientras que de la mayoría de ellas, existen numerosos testimonios (edificios, pinturas, esculturas, etc) de los inicios de la música no existen pruebas reales de cómo era, cómo se hacía, cómo sonaba.

La música es bastante importante en la mayoría de las civilizaciones, puesto que siempre ha estado ligada a la vida del hombre, ligada a la cultura, a sus creencias. Por lo tanto, las características sociales, económicas, políticas, culturales y religiosas influyen y determinan el tipo de música de un determinado momento.

De hecho, en la antigüedad se creía que la música afectaba la voluntad, el carácter y la conducta de las personas.

Un ejemplo de lo expuesto anteriormente, lo encontramos en el filósofo griego “Aristóteles” que pensaba que “la música representa las pasiones o estados del alma”. De la misma manera, cuando una persona escucha música que imita cierta pasión (enojo, valor, templanza, etc), es movido por la misma pasión.

Por su parte, hoy en día se sigue teniendo en cuenta la teoría del filósofo griego, puesto que los compositores de música para películas, tienen en cuenta el impacto que la música de los distintos temas del “film” va a tener en los espectadores.

También, hay que decir que la música se utiliza para potenciar la agresividad, la tranquilidad, para dormir, relajar, estimular o concentrar. Todo depende del tipo de música y el momento adecuado para escucharla.

De esta manera, una música suave y melodiosa induce a la concordia y al relax, mientras que una música rítmica o ruidosa genera movimiento, entusiasmo y agresividad.

La música siempre ha desempeñado un papel importante en el aprendizaje y la cultura, pudiendo influir en las costumbres y emociones.

En muchas ocasiones la música forma parte de la tradición de un país o de una región (reggae, tango, folklore, rap, polka, salsa, samba, etc). En numerosas circunstancias se convierte la música en una verdadera protagonista, pudiendo serlo también los propios intérpretes o sus mismos autores.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 19 – JUNIO DE 2009

En los años 50 el “Rock and Roll” tuvo una gran importancia a nivel mundial a través de sus intérpretes (Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones,...)

Desde entonces la música ha vivido cambios espectaculares, y la influencia que ha ejercido en todas las generaciones, de forma especial en los adolescentes, siempre ha supuesto una fuente de preocupación para la sociedad y las familias.

Pero no sólo la música ha ido cambiando con el paso del tiempo, la sociedad, en general, ha visto modificados muchos de sus valores, primando en la actualidad el éxito y la competencia, la eficacia y el rendimiento, el poder del dinero, el bienestar y el ocio, el estatus social y la belleza.

La aparición de los medios de comunicación, y en especial de la televisión, ha marcado la vida social.

2- FUNCIÓN SOCIAL DE LA MÚSICA:

La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye un elemento con un valor incuestionable en la vida de las personas. En la actualidad, vivimos en un contacto permanente con la música, sin duda, el arte más poderosamente masivo de nuestro tiempo.

Como ya se ha mencionado anteriormente, los cambios sociales, ideológicos, económicos y políticos han influido en el desarrollo cultural de cada época.

De esta manera, la música ha tenido diferentes funciones a lo largo de la historia. A continuación se expone algunas de ellas:

- Música prehistórica: La música primitiva servía como medio de comunicación. Así la música se utilizaba para comunicarse en la lejanía (con gritos o silbidos), cuando las personas se encontraban en la lejanía cazando o cuidando el ganado.
- Música griega: Para los griegos, y como ya hemos dicho anteriormente, la música poseía una función formativa, ya que era considerada una disciplina indispensable para el desarrollo integral del individuo.

De hecho Platón, afirmaba que había distintas clases sociales y por lo tanto, distintos ciclos educativos. En el ciclo elemental, o la educación de los guardianes se impartía la disciplina de música, común a los guardianes y a los gobernantes, con el objetivo de “beneficiar el alma” (Platón, Obras Completas, Aguilar, 1974).

Aristóteles en el “libro VII de la política” nos muestra sus ideas sobre las materias que debe incluir el currículum de los jóvenes y el papel que en éste tiene la música; la música tiene el poder de producir un determinado efecto en el carácter moral del alma, y si tiene el poder de hacer esto, es evidente que los jóvenes deben ser orientados a la música y deben ser educados en ella. (Aristóteles, Obras, 1977)

- En la época feudal, la música profana cumple una doble función: la de intercambio de información entre clases sociales; y como diversión para los señores feudales.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 19 – JUNIO DE 2009

- En el Barroco su función es básicamente de carácter religioso.
- En el Romanticismo la música era usada para reivindicar la autonomía artística de los pueblos, naciendo una nueva corriente llamada “el nacionalismo”.

En la actualidad, la música es usada con distintos fines, entre los que destacamos:

- **Finalidad Formativa y Educativa.**

La música permite desarrollar capacidades, adquirir conceptos, favorecer aptitudes, el dominio de técnicas y la aparición de actitudes críticas.

En el actual sistema educativo (Real Decreto 1513/2006) se establecen como destrezas básicas en relación a la competencia cultural y artística, el conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.

Apreciar el hecho cultural, en general, lleva implícito disponer de aquellas habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas.

La competencia artística incorpora el conocimiento básico de las principales técnicas y recursos del lenguaje musical y artístico. Además supone identificar las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad (la mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean); o con la persona o colectividad que las crea. Esto significa tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las sociedades.

En conclusión, el conjunto de destrezas que componen esta competencia se refiere tanto a la habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales; como poseer un conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas.

- **Finalidad Relacional y Comunicativa.**

Desde el ámbito de la comunicación, la música es usada para transmitir ideas, pensamientos, ideologías, etc. En relación a esta función, la música se usa para comunicar o enfatizar una determinada situación (en una película para recalcar un momento de tensión, peligro, amor, etc) o para expresar nuestro estado de ánimo (tristeza, alegría, tranquilidad, agresividad,) según la música que escuchemos en un determinado momento.

Pero también posee una función relacional, puesto que cuando una persona acude a un concierto, lo hace porque le gusta el tipo de música, pero también porque allí se va a



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 19 – JUNIO DE 2009

encontrar con otras personas que comparten sus mismas concepciones políticas, sociales y religiosas.

- **Finalidad Comercial.**

Entre esta función encontramos los reclamos publicitarios, donde se intenta transmitir ideas a través de diversos medios (imágenes, cuñas publicitarias, sintonías,...) a un determinado grupo social, en la mayoría de los casos adolescentes.

Por otra parte, la música se convierte en un mercado rentable, puesto que la participación de la industria musical en la economía alcanza grandes proporciones, llegando a ser un pilar importante. Por esta razón, resulta lógica la preocupación por buscar, mantener y ampliar un mercado de consumidores. En este proceso, conocer y a su vez moldear, pero también amoldarse a las preferencias musicales de los jóvenes, tiene un papel imprescindible en las estrategias de las empresas.

En definitiva, estas tres finalidades de la música vienen a reflejar la importancia de ésta para el desarrollo integral de la persona, facilitando su integración en la sociedad de forma crítica y creativa.

3- EL ENTORNO SOCIOCULTURAL Y SU INFLUENCIA EN LA SENSIBILIDAD MUSICAL.

El entorno sociocultural será el ambiente o los ambientes en los que se desarrollan las distintas actividades cotidianas, vitales, culturales y de relación.

La música constituye un elemento con un valor incuestionable en la vida de las personas. En la actualidad, vivimos en un contacto permanente con la música, sin duda, el arte más poderosamente masivo de nuestro tiempo.

El entorno es un factor determinante en la educación de cualquier persona, y también en el desarrollo de la sensibilidad.

Sin embargo, son muchos los factores que influyen la configuración de la personalidad, educación y sensibilidad de los niños y niñas. De esta manera destacamos la influencia de la familia, en un primer momento; los maestros y grupos de iguales en un segundo lugar. Pero también influyen factores como los medios de comunicación (televisión, radio, publicidad, internet,..) en el desarrollo de la propia personalidad.

Los padres y madres constituyen el factor más determinante en la educación de los niños y niñas, aunque como hemos dicho antes no es el único. La familia actúa como un modelo que los pequeños imitan y con los que se identifican. Los padres con su actividad educadora hacia sus hijos y las



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 19 – JUNIO DE 2009

interacciones que se producen en la vida familiar, van a determinar los intereses, capacidades y actitudes hacia la educación y por consiguiente, hacia la educación musical.

La importancia de la familia en la formación intelectual del niño se explica por la etapa evolutiva en la que se encuentra, desde el periodo sensorio motor el niño va asimilando y acomodando la información sensorial, donde la madre, el padre y los hermanos constituyen los canales fundamentales. La tendencia a la imitación la identificación subconsciente con sus padres apoyan el valor y la calidad de esta relación.

Por su parte, la escuela es el lugar donde los niños y niñas adquieren conocimientos, conceptos, actitudes y destrezas, que favorecerá su integración y desarrollo en la sociedad; fomentando la adaptación al cambio, creando personas comprometidas, originales, tolerantes, críticas y reflexivas.

El colegio es centro de múltiples influencias, por una parte depende de los poderes públicos, la administración y los maestros. Cada uno va a influir con sus objetivos políticos, su burocracia y su capacidad profesional.

Refiriéndose a la educación musical, es en la escuela donde se han hecho los mayores esfuerzos en poner en contacto al niño con el mundo de los sonidos, el movimiento, la armonía y el ritmo.

El grupo de iguales también constituye un factor socio-educativo, puesto que éstos determinan la forma de vestir, de comportarse, de hablar, y el tipo de música, que van a conformar la identidad de los integrantes de la pandilla. Un ejemplo lo tenemos en el hecho de que cuando una persona acude a un concierto, lo hace porque le gusta el tipo de música, pero también porque allí se va a encontrar con otras personas que comparten sus mismas concepciones políticas, sociales y religiosas.

En cuanto a los medios de comunicación, que desempeñan una educación informal, fomentan la homogeneidad en los modelos de comportamiento, en los gustos y aficiones de los jóvenes. Para conseguirlo hacen uso de anuncios publicitarios sobre lo que se debe consumir para tener una determinada característica personal. Por ejemplo: si compras estas zapatillas, serás imparable; si usas este perfume serás irresistible; si tomas esta bebida, serás fuerte,.....

Pero también consiguen la homogeneización de los comportamientos y aficiones a través de la creación de ídolos con los que se identifiquen los jóvenes; lo que unido a la crisis de valores y de cultura en la sociedad, hace de esto un comercio muy rentable para las productoras de música y las industrias publicitarias.

En cuanto a la sensibilidad en general, y a la sensibilidad musical, la definimos como la facultad de un ser vivo de percibir estímulos externos e internos a través de los sentidos. La sensibilidad puede ser de dos tipos: sensorial o racional.

Los estímulos llegan a través de los sentidos y la respuesta puede ser la misma, la diferencia radica en el hecho de la existencia o no, antes de la respuesta de un proceso racional. La sensibilidad musical es racional, puesto que conlleva una escucha de forma consciente propia de los seres humanos.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 19 – JUNIO DE 2009

Entre los objetivos que la música tiene en la educación, de acuerdo a desarrollar la sensibilidad artística (musical), destacamos:

- Utilizar la música para expresar ideas y sentimientos.
- Escuchar una amplia variedad de obras, estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.
- Comprender y apreciar la función y significado de la música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación.
- Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales de la música, sea cual sea su origen, valorando su contribución a la vida personal y a la vida de la comunidad.

4. LA MÚSICA EN EL MUNDO DE HOY.

En el mundo de hoy conviven todo tipo de músicas, que en ocasiones se fusionan unas con otras, creando infinidad de estilos. Entre las corrientes o géneros musicales más importantes de la música actual destacan:

- Rock
- Pop
- Heavy Metal
- Electrónica
- Punk
- Gótica
- Clásica
- Instrumental
- Opera
- Balada
- Blues
- Jazz
- Salsa
- Cumbia



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 19 – JUNIO DE 2009

- Merengue
- Banda
- Ranchera
- Popular
- Rap
- Break dance
- technoPop

Así como la música está dividida en géneros, el estado de ánimo de la gente también lo está, ya que a veces nos sentimos tristes, alegres, con ganas de bailar, saltar, etc. Por este motivo, se puede decir que la música es un medio de expresión que favorece el disfrute y la exteriorización de los sentimientos, de todo tipo de gente no importando ni el género, ni la edad, ni la posición social.

El mundo de la música ha experimentado un gran cambio durante el S. XX motivado por:

- La comercialización de la música como un producto muy rentable.
- Mejora de la calidad del sonido a través de las nuevas tecnologías.
- EL fácil acceso a la música, tanto grabada como en directo.
- La importancia de la música en el sistema educativo.

En conclusión, en la actualidad, la música tiene un amplio efecto en las vidas de las personas y en la sociedad en general. Es un gran instrumento de manipulación, utilizado por las grandes productoras y compañías publicitarias para crear ídolos y modelos de comportamiento, que la convierten en un producto muy rentable.

También la música modifica la sensibilidad de las personas, determinando conductas, valores, opiniones,... que la convierten en un medio de masificación que crea grupos semejantes de pertenencia, creencias e identidades.

5. MÚSICA Y CONSUMO.

En la sociedad capitalista en la que vivimos, la música constituye un producto de consumo más, debido a la cantidad de dinero que moviliza esta industria. Su comercialización la dirigen empresas multinacionales que promocionan sus “productos” a través de una publicidad muy intensa y agresiva.

A los medios de comunicación de masas se les denomina “mass-media” y constituyen la vía más importante de la denominada educación informal. El consumo que en nuestra sociedad se hace de



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 19 – JUNIO DE 2009

estos medios viene dado por el aumento del tiempo libre y la disponibilidad de recursos económicos. Los jóvenes cuentan con bastante tiempo libre y debido a su naturaleza son fácilmente “manipulables” influidos por modas que en determinados casos desplaza a la cultura autóctona.

La destrucción realizada por la industria de los “mass- media” ha sido mucho más amplia desde el punto de vista de las tradiciones y la cultura popular que desde la cultura “elevada”. Estamos delante de un proceso de expropiación cultural.

El panorama se presenta dramático y ambiguo al mismo tiempo. Por un lado, tenemos una continua conformación del gusto colectivo a manos de una industria de música, que crea a sus ídolos y los modelos de comportamiento; y por otro lado, en realidad no existe otra fuente de modelos dotada de una capacidad de penetración.

O sea que los productos de música de masas son mecanismos rentables, y al mismo tiempo asistimos a una carencia de valores sociales generalizada, una crisis de cultura... Que lleva la aparición de movimientos sociales nuevos juveniles.

6- EL USO DE MEDIOS AUDIOVISUALES EN LA EDUCACIÓN MUSICAL.

En las escuelas disponemos de varios materiales o programas que los docentes podemos utilizar en nuestra labor educativa como un recurso más, que motive y capte la atención del alumnado.

Como ya se ha expuesto anteriormente, en la sociedad actual predomina la variedad musical, la abundancia de información, de publicidad, las nuevas tecnologías, etc. Por lo que es necesario, que la escuela se adapte a estos cambios y se introduzcan los distintos medios audiovisuales de los que disponemos para desarrollar un aprendizaje significativo en el alumnado.

En nuestras vidas diarias, donde las nuevas tecnologías tienen un papel principal, se hace evidente su integración en la escuela, sino se quiere quedar anclada en los métodos tradicionales de enseñanza, y descolgada de la realidad.

Esto no quiere decir que los medios pueden sustituir al profesor/a, sino que más bien les sirve de apoyo en su labor educativa y formativa.

Entre los medios audiovisuales más utilizados en la educación musical, destacan:

- **La pizarra:** sigue teniendo una utilidad real en las escuelas, aunque tiene el problema de la pérdida de tiempo de escribir sobre el encerado.
- **La pizarra magnética:** es una pizarra metálica que permite la adherencia de figuras o líneas por medio de unos imanes traseros.
- **La pizarra de corcho:** tiene la ventaja de su economía y su fácil reutilización en otras actividades.
- **El proyector de cuerpos opacos:** permite ampliar en la pantalla imágenes de libros o de fotografías.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 19 – JUNIO DE 2009

- **El proyector de diapositivas:** es de gran atractivo por la incorporación del sonido paralelo con los “diaporamás”.
- **El retroproyector:** es de gran uso en la enseñanza por su fácil manejo y de elaboración de las transparencias, que nosotros o los alumnos/as podemos elaborar.
- **Los compact-disc:** Son insustituibles en la enseñanza de la música, ya que graban con facilidad los elementos sonoros.
- **La radio:** tiene un gran potencial educativo, puesto que complementa la labor educativa de los especialistas de música o de idiomas. Además hay que tener en cuenta que la mayoría del alumnado se hacen inseparables de reproductores de música (walkam, mp3, mp4)
- **El cine:** la utilización del cine como material útil para el desarrollo de la percepción, apreciación y sentimiento musical se incrementa cuando las películas son de contenido formativo o divulgativo.
- **El video:** desde hace décadas ha penetrado con fuerza en la escuela como recurso educativo.
- **El ordenador:** las posibilidades en la educación musical es muy grande, pero además con su uso se fomenta la coordinación entre lo que los niños y niñas manejan en casa y en la escuela.

Algunos programas de educación musical, que pueden manejar tanto los docentes como los discentes, por su fácil manejo y su nivel de calidad, son:

- **A tempo:** programa que incluye: iniciación musical, educación auditiva, lectura y ritmo...)
- **Programa Music 4.01:** permite experimentar con el lenguaje musical a través de la composición, audición y edición de melodías.
- **Play it by Ear:** programa de fácil manejo que propone actividades de reconocimiento de Alturas, melodías, intervalos, escalas,.....
- **Rhythm Ace:** propone actividades de lectura rítmica y dictados rítmicos con 12 grados progresivos de dificultad.
- **Programa Trax:** convierte el ordenador en un grabador multipista que reproduce toda la información midi grabada.

7- BIBLIOGRAFIA.

- Fubini, E. (1990). *La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX*. Alianza Musical.
- Aguirre, O. y De Mena, A. (1992). *Educación Musical. Manual para el Profesorado*. Málaga: ed. Aljibe.



ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 19 – JUNIO DE 2009

Autoría

- Nombre y Apellidos: M^a Carmen Jiménez González
- Centro, localidad, provincia: CEIP "Andalucía" Algámitas- Sevilla
- E-mail: mcarmenjg12@hotmail.com