

La música como acompañante del ser humano

Autor: Herrero Martínez, Raquel María (Maestro. Especialista en Educación Musical. Licenciada en Psicopedagogía. Licenciada en Pedagogía Musical. Musicoterapeuta, Maestra de Educación Musical, Psicopedagoga, Licenciada en Pedagogía Musical y Musicoterapeuta).

Público: Docentes de música. **Materia:** Música. **Idioma:** Español.

Título: La música como acompañante del ser humano.

Resumen

La música es un elemento que ha acompañado al ser humano a lo largo de su evolución e historia. En el transcurso de este artículo se definirá el concepto de música y se analizará en qué periodos del desarrollo del ser humano ha estado presente. De esta forma, se profundizará sobre el papel que juega en el ámbito educativo, en los momentos de ocio y en su uso como herramienta terapéutica.

Palabras clave: Música, evolución, ser humano, ámbitos.

Title: Music as a human being's companion.

Abstract

Music is an element that has accompanied the human being throughout its evolution and history. In the course of this article, we will define the concept of music and analyze in which periods of the development of the human being has been present. This way, we will be able to elaborate on the role that it plays in the educational field, during leisure time and its use as a therapeutic tool.

Keywords: Music, evolution, human being, field.

Recibido 2018-11-29; Aceptado 2018-12-07; Publicado 2018-12-25; Código PD: 102160

LA MÚSICA COMO ELEMENTO ACOMPAÑANTE DEL SER HUMANO.

Tal y como apunta Gysin Capdevila, 1999⁴⁶, la historia de las grandes civilizaciones nos dice mucho sobre el valor que las artes han tenido para el ser humano, tanto por su uso educativo, social o curativo a lo largo de la historia.

1) Definición de Música.

Haciendo un intento de definir inicialmente, qué es música, Bruscia, 1997⁴⁷, habla sobre el carácter esquivo y ambiguo de esta, para su definición. Haciendo un acercamiento simplista, podemos decir que la música es el arte de organizar los sonidos en el tiempo, pero dicha afirmación deja inconclusas muchas cuestiones secundarias que surgen, tales como, ¿qué pasa con el silencio?, o ¿qué es música y qué no es?, entre otras. Se realiza entonces, una investigación sobre este concepto desde diferentes enfoques (físico, psicológico, antropológico, sociológico, filosófico,...) y se concluye que:

La música es el arte de organizar los sonidos en el tiempo y sus variados componentes físicos y experienciales, para el propósito de crear e interpretar las formas expresivas que elaboran o dan significado a la experiencia de la vida humana (Bruscia, 1997, p. 22)

2) La Música en el origen del ser humano.

Volviendo a Gysin Capdevila, 1999, en su reflexión sobre la presencia de la música en el desarrollo del ser humano, apunta que éste aprendió a bailar, emitir sonidos y a pintar antes de hablar, por lo que fue un medio de comunicación más ancestral y natural que cualquier otro proceso de razonamiento superior. El ser humano, supo encontrar la forma de expresar sus sentimientos: tristeza, duelo, alegría,.. a través del arte en general.

⁴⁶ Gysin Capdevila, M. (1999). El Arte como Fuerza Curativa en el Encuentro Terapéutico. *Música, Arte y Proceso*, (8), 77-85.

⁴⁷ Bruscia, K. E. (1997). *Definiendo Musicoterapia*. Salamanca: Amarú Ediciones.

Por consiguiente, la actividad creativa del ser humano está latente también desde sus principios y se desarrolla por esta necesidad propia de “dar respuesta”.

Gardner, 1993⁴⁸, también reflexiona sobre el poder de la música desde las épocas más remotas. Se apoya en una definición parecida, de otro autor (Nelson Goodman) el cual propone que algo es “arte” en virtud de funcionar como símbolo de alguna manera en algún momento determinado. En su origen, la música, estaría presente en la vida del ser humano, para ofrecer una respuesta a la incomprensión del mundo que le rodeaba.

Juliette Alvin, 1990 en su libro Musicoterapia⁴⁹, recoge una cita de Albert Einstein donde apunta que el sonido debió de ser, para el hombre primitivo algo incomprendible, misterioso y mágico que le provocaba un deseo incontrolable de reproducir y/o de dar sentido. La música entonces, se pudo convertir en un analgésico para la situación crítica que le suponía comprender el mundo que le rodeaba.

Esta idea, se puede ver reflejada también en muchos ejemplos, como el de Schneider, citado también por Alvin, 1990, donde expone que, para las civilizaciones totémicas, existía la creencia de que cada uno de los espíritus poseía su sonido específico e individual. O el de Jacques Chailley, citado también por el mismo autor, donde afirma que la música es la única partícula de esencia divina que el hombre ha logrado capturar, en el sentido de identificación con los dioses.

En este momento, el hombre ha superado el miedo a lo que le rodea, otorgando a la figura divina la causalidad de estos fenómenos y la música se convierte en el medio para acceder a ello.

Además de esta atribución mágica y divina de la música y los sonidos, muchos otros autores señalan el origen y evolución biológica de estos conceptos hacia el ser humano.

Darwin, es un ejemplo, citado de nuevo por Alvin, 1990. Este autor analiza la incidencia que el ser humano localiza en los sonidos producidos por animales de todas las especies, en particular de los pájaros, y los cuales asocia originalmente a sus diferentes estados de ánimos: ira, miedo, precaución,... y de los cuales parte para comenzar a realizar sus propias producciones sonoras, ...

En esta misma línea evolutiva, el hombre durante todo su desarrollo, busca constantemente la relación entre su cuerpo/mente con la música. Y una de las formas que encuentra es a través de la creación de los instrumentos musicales. A estas herramientas, el ser humano otorga los mismos poderes mágicos que tenía en su origen la música, al igual que el vínculo con el material del que están hechos, es decir, si una flauta estaba hecha de hueso, su sonido tenía incidencia sobre el hombre, si estaba realizada de madera, la influencia era dirigida hacia las plantas, ...

También era muy importante la relación que se establecía entre el ejecutante y el instrumento, viéndose este último como una extensión del hombre y también con poderes mágicos, religiosos y racionales. Tal y como apunta Alvin, 1990: El curador que emplea la música ha sido... un mago, después un monje y por último un médico especialista en música.

3) La Música como elemento Educativo.

Hasta este momento, la relación con la música ha sido una relación natural en el sentido de que busca dar respuesta a una necesidad humana, pero a medida que investigamos en la historia del ser humano, el hombre comienza a variar su relación con la música en función de las experiencias que tiene con la misma y el desarrollo de sus intereses, gustos y habilidades. Después de comprobar a su vez, el potencial de la música, el ser humano comienza a preocuparse por la transmisión y enseñanza de la música, ya que es consciente del potencial que ello conlleva. Un apunte de esta importancia es la que sostiene Platón al defender que puede llegar a resultar hasta peligroso la no educación del arte y puede llegar a poner en peligro los fundamentos de la sociedad.

Gardner, 1994⁵⁰, apunta que, en la mayoría de los casos, los valores y las prioridades de una cultura pueden discernirse fácilmente por el modo en que se organiza el aprendizaje en el aula. Y al igual que en un aula convergen muchas culturas que provocan tensiones, aperturas, restricciones y contrastes en general, el arte y la música pueden ser una vía de

⁴⁸ Gardner, H. (1993). *Arte, música y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad*. Barcelona: Paidós.

⁴⁹ Alvin, J. (1990). *Musicoterapia*. Barcelona: Paidós.

⁵⁰ Gardner, H. (1994). *Educación artística y desarrollo humano*. Barcelona: Ediciones Paidós.

mediación. Y no sólo puede actuar como mediador sino también como potenciador de la creatividad, disciplina, del trabajo cooperativo, el conocimiento en general y como transmisor de identidad y cultura.

Palacios, 2002⁵¹, también reflexiona sobre la importancia de la transmisión de conocimientos y sensibilidad musical, y apunta que no sólo se debe desarrollar en centros educativos sino desde el hogar como primera y básica instancia.

De Gainza, 1998⁵² recoge otra idea similar en uno de sus textos. Y es que la Educación Musical tiene una función individual, de sensibilizar y desarrollar integralmente al educando y capacitarlo para hacer posible su acceso al conocimiento y placer de la música. Al ser a su vez, un proceso educativo, posee también una función social, vinculada a su potencialidad como instrumento para el cambio y la transformación social.

4) La Música como elemento de placer.

En el desarrollo de los gustos, intereses y habilidades de la persona, el ser humano hace uso de la música para su goce y disfruta personal. Tal y como apunta Del Campo & Torres, p. 16⁵³, la música cumple además de este objetivo, otro que recoge que la experiencia estética esté presente. Además de influir en el desarrollo pleno del bienestar físico y emocional, teniendo un lugar importante en la sociedad. Esta idea recoge tanto a los músicos como intérpretes como a las personas como oyentes.

5) La Música como elemento terapéutico.

Finalmente, la música también ha sido usada con un fin terapéutico. Nos debemos remontar a la época medieval en la que se recogen en varios supuestos teóricos sobre la conexión entre música y medicina. Es el caso de Boecio, titulado *De Institutione Musica*, de cerca de 600 años D.C. Se incluye en él, un capítulo sobre el poder curativo de la música y que fue además, incluido en las asignaturas de los estudiantes de medicina de la época.

Gouk, 2000; Horde, 2000, recogido por Wigram, Nygaard, & Ole, 2005⁵⁴, establecen una serie de supuestos teóricos que establecen la conexión entre música y medicina:

- 1) En la teoría (Neo)platónica, el sistema de vibraciones armónicas de la música como sonido se interpretó como una reverberación microscópica de las vibraciones y número de proporciones encontrado en el macrocosmos.
- 2) La teoría médica de los cuatro fluidos corporales, mantuvo que el equilibrio puede estar condicionado por las vibraciones de la música.
- 3) La doctrina de *ethos*, que mantiene que la música tocada de diferentes maneras tiene propiedades específicas y potenciales para influir en la mente.
- 4) La conciencia (la mente) puede promover o deteriorar la salud y la música puede influir en el individuo.

(Wigram, Nygaard, & Ole, 2005, p. 16)

⁵¹ Palacios, F. (2002). *Escuchar. 20 Reflexiones sobre música y educación musical*. Gran Canaria: Ediciones Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

⁵² De Gainza, V. (1998). La Educación Musical en los tiempos ecológicos. En R. O. Benenson, *La nueva musicoterapia* (págs. 153-202). Buenos Aires: Lumen.

⁵³ Del Campo, P., & Torres, E. (s.f.). *Lecciones de Musicoterapia*. Agruparte.

⁵⁴ Wigram, T., Nygaard, I., & Ole, L. (2005). *Guía completa de Musicoterapia*. Vitoria: Agruparte.

6) Resumiendo.

En conclusión, podemos decir que la música es un elemento muy importante para el desarrollo de la persona y que ha perdurado a lo largo del paso del tiempo porque permite y tiene como función:

- 1) Dar espacio de expresión y comunicación.
- 2) Representación simbólica.
- 3) Vehículo de expresión de normas e ideologías dominantes.
- 4) Socialización.
- 5) Goce estético y diversión.
- 6) Respuesta física.

Así lo apunta Del Campo & Torres, p. 15⁵⁵.

Bibliografía

- Alvin, J. (1990). *Musicoterapia*. Barcelona: Paidós.
- Bruscia, K. E. (1997). *Definiendo Musicoterapia*. Salamanca: Amarú Ediciones.
- De Gainza, V. (1998). La Educación Musica en los tiempos ecológicos. En R. O. Benenzon, *La nueva musicoterapia* (págs. 153-202). Buenos Aires: Lumen.
- Del Campo, P., & Torres, E. (s.f.). *Lecciones de Musicoterapia*. Agruparte.
- Gardner, H. (1993). Arte, música y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad. Barcelona: Paidós.
- Gardner, H. (1994). *Educación artística y desarrollo humano*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Gysin Capdevila, M. (1999). El Arte Como Fuerza Curativa en el Encuentro Terapéutico. *Música, Arte y Proceso*(8), 77-85.
- Palacios, F. (2002). *Escuchar. 20 Reflexiones sobre música y educación musical*. Gran Canaria: Ediciones Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.
- Wigram, T., Nygaard, I., & Ole, L. (2005). *Guía completa de Musicoterapia*. Vitoria: Agruparte.

⁵⁵ Del Campo, P., & Torres, E. (s.f.). *Lecciones de Musicoterapia*. Agruparte.