

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

SEDE QUITO

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL

Tesis previa a la obtención del Título de: LICENCIADA EN COMUNICACIÓN
SOCIAL

TEMA: DISEÑO DE UNA DIDÁCTICA DE MÚSICA CLÁSICA PARA LA
CÁTEDRA DE ARTE Y COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA SALESIANA.

AUTORA:

IVETTE GIOVANNA AMORES DELGADO

DIRECTOR:

DAVID JARA COBO

Quito, septiembre del 2012

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD

Los conceptos desarrollados, análisis realizados y las conclusiones del presente trabajo, son de exclusiva responsabilidad del Ivette Giovanna Amores Delgado.

Quito, septiembre 2012

Ivette Giovanna Amores Delgado

DEDICATORIA.

Dedico el presente trabajo de Tesis a todas las personas que durante mi carrera universitaria aportaron con su conocimiento, esfuerzo y empeño en el desarrollo profesional y humano como futura profesional de comunicación social.

A mis padres, mi familia, amigos, mi director de Tesis, a la Universidad Politécnica Salesiana, a los docentes de la carrera de Comunicación Social y a todas las personas que contribuyeron para alcanzar este logro importante de mi vida. Estoy infinitamente agradecida con todos aquellos que pusieron su granito de arena en mi desarrollo intelectual y humano. Por toda la fuerza, dedicación y amor hacia mi carrera, muchas gracias.

Ivette Giovanna Amores Delgado

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN.....	1
Planteamiento general del problema.....	4
Hipótesis de Trabajo.....	5
Objetivo General.....	6
Objetivos Específicos.....	6
Caracterización del caso de estudio.....	7
CAPÍTULO I: COMUNICACIÓN, ARTE Y CULTURA	
1.1. La necesidad de implementar el estudio de Música Clásica en la Cátedra De Arte y Comunicación.....	8
1.2. Arte y Música relaciones socio-culturales.....	20
1.3. Nuevos horizontes para la música clásica con la comunicación social	29
1.4. Educación y Comunicación en el Arte estudio de la disciplina.....	34
CAPÍTULO II: MÚSICA Y ARTE	
2.1. Música Clásica y Pedagogía.....	38
2.2 Musicología en el desarrollo profesional del comunicador.....	48
2.3 Arte y Comunicación en la Música Clásica.....	55
2.4 Empleo de la Música Clásica con fines comunicativos.....	58
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO	
3.1. Resultados Encuesta	66
3.2. Análisis de la encuesta.....	66

4.3. Análisis cualitativo de las entrevistas semiestructuradas.....	77
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	80
BIBLIOGRAFÍA.....	84
ANEXOS.....	86

RESUMEN

La presente tesis encamina al lector hacia un nuevo horizonte en la didáctica comunicacional en el desarrollo y aprendizaje del Arte y Comunicación con visión hacia el estudio de Música Clásica.

En la academia el estudio e influencias de la música desde la etapa clásica hasta la contemporánea contribuye a un mejor desenvolvimiento como comunicadores sociales, desde perspectivas teóricas y metodológicas basadas en estudios de autores como Adorno, Horkeihmer quienes muestran una mirada comunicacional y social en el estudio de la música clásica. Así como también Autores como Baricco, Aguilera, García entre otros, establecen premisas como la música en los medios de comunicación, estudios pedagógicos, estudios culturales en la modernidad, los impactos de la música en la cultura de masas, etc.

Una didáctica es presentada en el texto con la teoría de Lozanov bajo el método de enseñanza de Aprendizaje Acelerado, una actividad creativa con elementos básicos en diseño de actividades específicas con el método Activo y Pasivo presentado por el autor para enfatizar el pensamiento positivo en donde se aprende más relajada y positivamente. Contribuye este método al éxito personal, profesional tanto del alumno como del profesor.

En la Universidad Politécnica Salesiana el estudio de Arte y Comunicación es un tema apasionante para muchos estudiantes que dedican su tiempo a la creación artística en diferentes expresiones ya sea música, teatro, danza, pintura, etc. Al ser futuros comunicadores sociales el nexo que existe entre el desarrollo cultural artístico es clave para un perfeccionamiento profesional más completo e innovador.

INTRODUCCIÓN

La orientación de la cátedra como obra pionera en el panorama intelectual se ocupa de la comunicación desde su dimensión informativa, enriquece al mismo tiempo la comprensión de la comunicación mediante el estudio de una de sus manifestaciones olvidadas por los especialistas del campo científico: la música clásica y su impacto comunicacional con fundamentos teóricos y metodológicos, así como investigaciones más aplicadas, que permiten comprender mejor y encarar profesionalmente con más firmeza en un futuro cercano, la comunicación y la música.

El estudio de música clásica en la cátedra de Arte y Comunicación abarca el llamado científico marcado a una de las direcciones que ha tomado en los últimos años la Musicología y el campo de estudios en que se inserta. Cabe mencionar que en referencia al estudio de la música clásica ha estado presente el menosprecio o infravaloración de la hacia el período concebido entre 1730 y 1820 que se ha ido desvaneciendo, gracias en parte al interés de algunos estudiosos y, en parte, a causas naturales de las características del período histórico ya expuestas, y se ha comenzado a valorar el patrimonio musical predominado por la industria de los mass media, sobre el que ya proliferan estudios serios y minuciosos. Sin embargo harán falta varios años para cubrirlo y llegar a un conocimiento concluyente producto de hipótesis y tesis, por lo que sigue constituyendo un asunto del máximo interés científico, por un lado, la música clásica, y por otro, la influencia de los mass media como uno de los caminos para llegar a aquélla.

Una de las principales fuentes consultadas sobre el estudio de música clásica desde la comunicación se encuentra: Theodor W. Adorno, que es una referencia ineludible en el campo de la sociología y estética de la música, Adorno era un degustador exquisito y un intérprete más que mediano de la música como experiencia “acústica” y advertía que “la

difusión de lo que se difunde altera múltiplemente incluso aquel sentido que uno hace gala de difundir”.

En el Capítulo Primero se presenta el tema comunicación, arte y cultura, el cual describe el punto de partida de la investigación a realizar. Posteriormente se presentan los puntos: 1.1 La necesidad de implementar el estudio de Música Clásica en la Cátedra de Arte y Comunicación, hace énfasis al nuevo auge que existe en la sociedad para incluir la música a la malla curricular. Le siguen 2.e Arte y Música relaciones socio-culturales (su impacto en la sociedad e influencia). 2.3 Nuevos horizontes para la música clásica con la comunicación social (desarrollo de una nueva estructura del estudio de la música clásica con enfoque comunicativo). Y finalmente 2.4 Educación y Comunicación en el Arte, estudio de la disciplina (métodos y técnicas de estudio).

En el Capítulo Segundo se presenta el Tema Música y Arte que abarca los puntos 2.1 Música Clásica y Pedagogía (como enseñar música clásica con miras comunicativas). 2.2 Musicología en el desarrollo profesional del comunicador (contribución de la música clásica en el ejercicio de la profesión). 2.3 Arte y Comunicación en la Música Clásica (como aplicar y fusionar la materia con el estudio de la música clásica en una expresión artística). Para finalizar 2.4 Empleo de la música clásica con fines comunicativos (uso de la música en su máxima expresión comunicativa, desde la creación de cultura hasta transformación histórica).

Se definen términos importantes y enfoques a tratar en la investigación, los cuales ayudan a entender el contexto de la misma. Además el estudio se respalda con la Teoría Lozanov y enfoques de varios autores relacionados con el estudio de la música clásica en la academia.

Dentro de las referencias, se encontrará la bibliografía utilizada a lo largo de la investigación. Y finalmente se encuentran los anexos, los cuales son los registros con los que se respaldan tanto los resultados como el análisis.

Se cumple de esta manera la hipótesis de estudio demostrando que: En la cátedra de Arte y Comunicación existe la necesidad del estudio de Música Clásica debido a la vulnerabilidad del alumno al recibir únicamente ciertos tipos de expresiones artísticas, su estudio aumenta el entendimiento de sus influencias e impactos en la cultura y cómo esta crea comunicación a través de la historia.

Finalmente, el presente trabajo de investigación, aspiro que sea de utilidad tanto para la Universidad Politécnica Salesiana, que requiere en cierta forma la Creación de este estudio de la Música Clásica en Arte y comunicación clave para el desarrollo y éxito de la institución y el alumnado, así como sirva de material de consulta para quienes se interesen por esta temática que refleja la razón de ser, principio y fin del estudio de la música clásica y música en general en la comunicación.

Planteamiento general.

En la Universidad Politécnica Salesiana, el estudio de la cátedra de Arte y Comunicación está limitado a ciertas manifestaciones del arte sin hacer mención a la música, por ello es pertinente investigar el uso de la música clásica en la comunicación, sus influencias e impactos en la cultura y cómo esta crea comunicación a través de la historia, implementando una didáctica basada en un modelo de estudio. De esta manera se devuelve el valor comunicacional del arte de hacer música porque dada su masificación no existe un sentido crítico en las aulas de la apreciación musical y cómo esta es parte fundamental comunicativa en nuestra profesión. Utilizar la música clásica como una herramienta que facilite los procesos comunicativos e incentive la retroalimentación del uso de la música para el bienestar de la sociedad, debido a su inevitable contacto es necesaria una mirada comunicacional que brinde al estudiante la oportunidad de ampliar sus conocimientos.

La música clásica y la comunicación de los mass media se suponía eran incompatibles. En la actualidad la música clásica es una variedad más de los productos de la comunicación de masas, pero no es vista como la expresión del arte y cambios culturales que esta produce. Para realizar la investigación se realizarán encuestas y cuestionarios a los estudiantes de la UPS, entrevistas a profesionales en el tema y a docentes de la UPS, observación del hecho para su posterior análisis, la investigación documentada que contribuya en el camino para esta investigación, basándonos en principios musicales y estudios culturales, insertando en la cátedra de arte y comunicación una nueva propuesta que contribuya al desarrollo profesional del estudiante.

Hipótesis de Trabajo

1. Si en la cátedra de Arte y Comunicación existe la necesidad del estudio de Música Clásica debido a la vulnerabilidad del alumno al recibir únicamente Arte Contemporáneo de manera general, es probable que a través de su estudio aumente el entendimiento de sus influencias e impactos en la cultura y cómo esta crea comunicación a través de la historia.
2. Si el estudio comprende el nexo entre Comunicación-Educación entonces su influencia prevé el desarrollo en los procesos del desarrollo educativos como método de aprendizaje en las aulas.
3. Si la investigación busca la aplicación de la musicología para un crecimiento profesional entonces el estudio científico de todos los fenómenos relacionados con la música, con el ser humano, la sociedad y la comunicación son indispensables.

Objetivos:

General:

Utilizar procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje para el estudio de Música Clásica en la Cátedra de Arte y Comunicación en la UPS, mediante fundamentos teóricos y metodológicos que contribuya al desarrollo comunicacional y profesional del estudiante.

Específicos:

OE1. Determinar la relación que existe entre música y comunicación, mediante la revisión bibliográfica, documentada y el diálogo con especialistas para contar con una base teórica que sustente el estudio

OE2. Establecer el porqué de las relaciones entre comunicación y educación son disciplinas que están ligadas y contribuyen al estudio de arte y comunicación, utilizando tácticas y estrategias que pueden ser implementadas para el estudio de música clásica.

OE3. Diagnosticar la primacía que existe para el estudio de música clásica en la cátedra, mediante un estudio del caso que contenga información documentada para acoplarla a la malla curricular.

Caracterización del caso de estudio.

La música desde siempre ha estado en la vida del ser humano, en los comienzos, al igual que las pinturas rupestres un medio de expresión del ser humano antiguo, fue evolucionando, hasta el día de hoy nos sigue cautivando y continúa siendo un lenguaje universal.

La música clásica como expresión y refinamiento en la época del clasicismo y su evolución hasta la actualidad sido escogida para integrar una didáctica en la cátedra de Arte y Comunicación en la Universidad Politécnica Salesiana. La música clásica es también conocida como “música de arte” y en ese arte del renacimiento existe miles de nexos comunicacionales que crearon a nuestra sociedad como la conocemos en la actualidad.

En la música clásica por el desarrollo de su época se cuenta los elementos culturales clave, más característicos de nuestra sociedad. Aunque por muchos años su estudio ha sido encaminado a ciencias diferentes la creciente coincidencia tecnológica, cultural, profesional que existe hoy entre la comunicación y la música es inexorable. En la Universidad es necesario entender cabalmente ambos fenómenos con la exigencia de que su forma de estudio cambie, siga con enfoques más amplios y dialoguen entre sí.

CAPÍTULO I

COMUNICACIÓN, ARTE Y CULTURA

1.1 La necesidad de implementar el estudio de Música Clásica en la Cátedra de Arte y Comunicación

En nuestra Universidad el estudio de la materia de Arte y Comunicación ha sido un tema que emociona e involucra a los estudiantes por la influencia de los medios como herramienta de acercamiento al arte en una forma intelectual.

Si el arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, según el cual se expresan las formas humanas de comunicación como ideas y emociones¹; en el caso de nuestro estudio universitario ocupamos el uso de esta expresión utilizando como único recurso las artes en general, por ello cabe la necesidad de aplicar el estudio de la sonoridad como complemento trascendente de la vida en el arte y la comunicación.

La semiótica considera primordialmente al arte en la estructura superficial de los sistemas de signos de índole extra estéticos: representativos, históricos, psicológicos, filosóficos, sociológicos, etc. Estos códigos no son superficiales en sí mismos. Los denominamos de esa manera, sólo porque al estar constituidos por sistemas de signos ya codificados, suponen un conocimiento previo de parte del destinatario.

¹ <http://www.abcpedia.com/diccionario/definicion-arte.html>

La música está concebida culturalmente como una representación social directamente comunicativa, como creación humana artística solo puede ser comprendida en función del uso que las personas realicen con ella, de tal manera una expresión de signos, significantes y significados hace de la música una formación de índole meramente socio-cultural.

Entre las preocupaciones actuales de las Ciencias del Arte, se encuentran su propia definición y las relaciones epistemológicas que las configuran como tales, en torno a su objeto de estudio.

La propuesta de aproximación cuenta de inicio con un axioma interdisciplinario que precisa uno de sus multidimensionales campos de estudios: el arte es comunicación y el estudio de la música, desde la concepción que hace de la comunicación un estudio interdisciplinario hasta las categorías que convierten al arte y la música en entes fundamentales para el desarrollo del alumno siendo un complemento esencial.

Una fundamentación del estudio de arte y la música clásica no es una contemporánea en su totalidad, pues sus nexos han sido parte de formulación de preguntas, discusiones culturales, científicas que se ha hecho el ser humano a lo largo de la historia, desde acompañar al estudio de la música con funciones del arte en métodos filosóficos hasta aquellos trabajos en lo específico que mucho después dieron forma a la estética como ciencia.

Por muchos años y hasta mediados del siglo XX, toda reflexión, preocupación o discusión acerca de del arte era concebida bajo el título primordial de la estética en sí. Este pensamiento instaurado como único y supremo durante muchos años provocó la

rebelión de las imposiciones como sucedió con el racionalismo, desarrollando el estudio de otras disciplinas que compartían aspectos del fenómeno estético.

Como en el caso de ciertos enfoques de la Música Clásica, la Psicología Social, la Antropología Cultural, la Sociología y la Lingüística Aplicada, que sumados a la Historia y la Ética, fueron obedeciendo a una nueva configuración.

Por esta razón se instaura la necesidad de configurar una ciencia especial para los problemas de la creación y del Arte, la Comunicación y la Música distinguiéndola por completo de la Estética. Adorno, Horkheimer, atribuyeron a una nueva ciencia general del arte, el estudio de las leyes del Arte, las cualidades de los artistas y las obras en cuanto a manifestaciones, materias, técnicas e intenciones musicales.

Adorno explica la necesidad apremiante que la estética documenta ampliamente el momento, el contexto y la proyección, de este nuevo campo propicio para la interdisciplina música, sociedad y comunicación. Se mantendrían como dominio de la estética, los ámbitos de la naturaleza del hecho estético, y así se le deslindaban del resto de las manifestaciones². Lo artístico y lo estético podían diferenciarse buscando en el alma del arte en la música basándonos en la proyección del autor en su momento histórico.

Como todas las cosas, el cambio y el progreso en la música es inevitable, sin embargo, se produjo una catarsis en el cambio de siglo período de experimentación extrema que impulsó la música en todas las direcciones, el siglo XIX es considerada como la época del romanticismo por los historiadores de la música y produjeron composiciones que se esforzaron para comunicar deseos íntimos del artista y las emociones, en siglos

²ADORNO, Th.W. *Sobre la música*. Barcelona: Paidós, 2000, pág. 123-134.

anteriores, los compositores se refieren principalmente a la artesanía impecable, y la supresión del estado de ánimo en la reflexión individual.

Para ellos, la expresión emocional es sólo un componente menor en el acto de la escritura musical, Adorno y los modernistas prefieren este método de pre-romanticismo sobre el género romántico que prevalecía en ese momento, en la época no se podía entender por qué los músicos tradicionales, como Wagner³ ya no eran lo suficientemente buenos, preguntándose cómo podría mantenerse al día con todas las nuevas manifestaciones de la música.

Para dar un ejemplo de cómo la música afecta a la sociedad podemos mencionar a Schonberg que es reconocido por ser uno de los primeros compositores en adentrarse en la composición atonal, en el caso de su música, se podría considerar por la mayor parte de la población de la época inaccesible, no tendría sentido para el oído no entrenado. Por lo tanto la transformación ocurre cuando la masa de la población concibe como apropiado denunciar el compositor, negando el derecho del nacimiento musical a aquello que el oído percibe como desconectado, sería apropiado entonces la música cultural de la elite, considerada como principal y única hasta el momento aquella perteneciente al periodo clásico.

Se puede comprender al igual que Adorno, en los días anteriores a la radio y la televisión, la música estaba más allá de la economía o de una crisis financiera y, muy posiblemente, el alcance geográfico de la mayoría de la gente considerando que cada ciudad tenía un teatro de ópera y para los afortunados que podían permitirse ir de vez en cuando, la música distorsionada y poco convencional no sería su primera opción. Schoenberg era muy correcto en su percepción de esta realidad y Adorno lo respaldaba a

³Ibid. Pág. 145-158.

mencionar que su música "se parecía a las canciones populares, en el sentido de negarse ser disfrutada."⁴

El argumento entonces cabe como la premisa que el arte debe ser para el pueblo y comprensible para la masa, y no sólo para los expertos en la materia aislados en su mundo musical, viviendo fuera de contacto con la población en general, en quienes se supone cae la responsabilidad para discernir que será escuchado y apreciado.

Adorno ciertamente está de acuerdo con la rebelión artística y cultural de los individuos, pasó muchos años de su vida defendiendo la no conformidad a través de la expresión artística, en su retorno a Frankfurt cuando estudiaba la cultura de masas criticó con vehemencia la música popular del siglo XX, con su estructura normalizada, repetitiva, que se considera como el criterio absoluto de la verdad social y su insistencia en la conformidad. En Introducción a la sociología de la música, escribió: “la música popular constituye la escoria de la historia de la música”.⁵

Adorno y su trabajo en el área afirma “el arte popular se convierte en el exponente de la mera de la sociedad, en lugar de un catalizador para el cambio en la sociedad”.⁶ A su juicio el autoritarismo de América tenía una fachada diferente a las formas típicas de Europa, en cambio, se caracteriza por una aplicación encubierta conformista y suave en lugar de la coacción terrorista descarada. El totalitarismo estadounidense fue difundido por la industria cultural de Adorno, que vio como antidemocrático, cosificado, y falso; las tendencias individualistas se liquidan y perfectamente dispuestas en piezas de musicales que están perfectamente realizadas, sonando más como los discos fonográficos en vez de vitales manifestaciones artísticas

⁴Ibid. Pág. 56-38.

⁵Ibid. Pág. 215-228.

⁶Ibid. Pág. 14-30.

Adorno afirma que la música ha perdido su componente intelectual cuando se hizo parte de la sociedad de consumo; por poderes más allá de su propio ámbito artístico y, por tanto, pierde su espontaneidad y autonomía, así pues propuestas musicales están marcadas de identidad influenciadas a tal punto que la preferencia depende meramente de una persona datos biográficos o en la situación en la que las cosas sean escuchadas.

Un reconocimiento de la música era la preocupación de la industria que promueve piezas intercambiables para su uso en canciones y para facilitar aplicación se utiliza el fetiche del personaje en la música y la regresión de la escucha con su entorno socio-cultural, Adorno escribe: “la familiaridad de una pieza es un sustituto de la calidad que se le asigna al gusto, es casi lo mismo que reconocerlo”.⁷ Además, todo lo que es más familiar se vuelve muy exitoso y por esta razón, se reproduce continuamente.

Adorno percibía una falta de auténtico talento en las formas populares de la música que se equiparan con cantantes, representadas en su capacidad de hablar y su capacidad para llevar a cabo delante de las audiencias. Como por ejemplo las divas y el castrati, con su virtuosismo artístico pertenecía a una época anterior y ya no tenía un lugar en la industria de la música.

Del mismo modo, Adorno vio un cambio en el conocedor de la música cuya razón de asistir a conciertos fue la importancia cultural de ser visto en el “derecho” el rendimiento más que el placer de escuchar en el evento musical se transformó en un medio. El hecho de que el precio del billete que se ofrece era mucho más importante y constituye una adoración de la situación, más allá de la alegría y el privilegio de asistir a un evento musical.

⁷Ibid. Pág. 81-97.

Adorno sin duda creía que la música ya no tenía la capacidad y en su lugar, simplemente complementa el hecho con la muerte del lenguaje expresivo y la tendencia de la humanidad hacia la falta de comunicación. Él escribió acerca de los “bolsones de silencio” que son tan frecuentes en la sociedad y admitió que “si nadie puede ya hablar, entonces, ciertamente, nadie puede escuchar por más tiempo”.⁸

Esta regresión de la escucha era una preocupación importante para Adorno, porque para él, era sinónimo de la incapacidad de la mayoría de la gente a participar en la escucha concentrada. El público musical debe resignarse a lo que se ofrece, el rechazo de la libertad de elección y la responsabilidad de la percepción intelectual de las canciones es inminente.

Por lo tanto, una regresión de la escucha de los consumidores significa que las necesidades están siendo manipuladas por fuerzas externas. Adorno afirma: “Escucha regresiva está ligada a la producción de la maquinaria de distribución y, en particular, por la publicidad”.⁹

Se dice que los consumidores de la música popular tienen puntos claves en común con el hombre que debe matar el tiempo porque no tiene otra cosa que dar rienda suelta a su agresividad, y con el trabajador eventual. Para hacer uno mismo un experto en jazz o pasar por la radio todo el día, uno debe tener mucho tiempo libre y poca libertad.

La radio fue otro motivo de preocupación para él desde que lo vio como una herramienta de diversión de la cultura de masas, creyendo que era tan fascista como la imprenta de la Reforma.

⁸Ibid. Pág. 33-34.

⁹Ibid. Pág. 8-17.

Muy poco de música moderna, con su disonancia atonal, se escuchó a través de las ondas., en cambio, la música que se transmitía la necesidad de conformarse se le dio prioridad porque escuchar no era un esfuerzo e incluso se podría hacer inconscientemente. Ernest Krenek, dijo la radio destruyó lo que Benjamin llama el “aura de obras de arte”¹⁰ mediante la simulación de la experiencia. La asistencia ya no era necesaria en un concierto para escuchar la música, pero que creía que llevó la experiencia estética de la misma, y por lo tanto, su capacidad para promover la praxis.

El Jazz presenta el mismo problema para Adorno, ya que fue visto por él para ser, básicamente, danza o música de fondo. No era la música que se escuchaba intensamente por su valor intelectual, y él creía que era sobre todo una corrupción de la música tradicional, su principal preocupación fue con el Jazz es que fue fuertemente comercializado con sus formas estandarizadas y repetitivas; toda espontaneidad fue excluida totalmente de la música.

Adorno escribe: “Considerado en su conjunto, la identidad perenne de jazz no consiste en una organización básica de la materia en el que la imaginación puede vagar libremente y sin habitar, como dentro de un lenguaje articulado, sino más bien en la utilización de algunos trucos bien definidos, fórmulas y clichés, con exclusión de todo lo demás”¹¹.

La presencia de algunos elementos avanzados como el montaje, el shock y las técnicas tecnológicas de producción, no validaron el jazz para Adorno. Para él, “el jazz, una fantasmagoría de la modernidad, es una ilusión”, o sino “un la libertad de la falsificación”.¹²

¹⁰ GANS, H.J. *Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluation of Taste*. New York: Basic Books, 1974, pág. 45-71

¹¹ ADORNO, Th.W. y EISLER, H. *El cine y la música*. Madrid: Fundamentos, 2009, pág. 12-17.

¹² Ibid. Pág. 66-83.

Adorno sostiene que el material musical dentro de la música popular es estandarizado, se refiere a su estructura rítmica, como un dispositivo inexorable, al alegar que la razón es inalterable y los resultados dan una respuesta sistemática, o pre-digerida del oyente.

Adorno afirma la forma como resultado de la normalización, los productores de álbums a la música han creado una pseudo-individualización, a la que Adorno ingenuamente argumenta: “las masas son víctimas de esta aparenten libre elección”¹³ cuando se trata de elegir la música que de hecho ya se ha elegido para nosotros.

Adorno se generaliza al oyente en este argumento diciendo: ¿Cómo la gente sólo escucha a la música popular?, ya que requiere un mínimo esfuerzo. Es un entretenimiento que no exige la atención, también se sostiene que las masas quieren entretenimiento comercial barato para darles alivio fácil, desde el aburrimiento y el esfuerzo al mismo tiempo. En la actualidad esto puede ser verdad la mala calidad del entretenimiento, por ejemplo los 15 minutos de fama los programas de televisión tales como reality series.

En la actualidad la música popular o la música pop está dirigida a los niños y adolescentes. Por ejemplo el proyecto ecuatoriano Kiruba es acerca de un grupo popular llamado que Popstars un show de talento en el año 2003. Su música y sus canciones apoyan la base de Adorno para su argumento porque la canción tiene un alcance limitado con la repetición incesante del coro.

Adorno se resume en tres aspectos fundamentales en los que se transcribe a la música popular de su público. En primer lugar, a través de la materia de música en sí misma en

¹³ADORNO, Th.W. *Sobre la música*. Barcelona: Paidós, 2000,pág. 79-81

segundo lugar cómo el material se presenta al consumidor y, por último, mediante el análisis del oyente mismo.

Aunque Adorno se ocupa de algunos aspectos válidos en el que la industria de la música genera una exitosa banda fabricada para cantar a lo que llama música estandarizada que no reconoce ningún tipo de argumento en contra e ignora cualquier otro razonamiento de por qué la gente escucha a ciertos géneros musicales.

Ahora según Horkheimer insistiría en el sentimiento como categoría inobjetable, y en forma contundente afirma que “en el arte todo es expresión”¹⁴. Esta frase es la base del conocimiento que todo melómano aplica para expresar sus interpretaciones ante el público, integrándose al trabajo en la comunicación debido a que ésta es eminentemente expresiva, es imposible de suprimir, dado por su nivel pragmático, de uso real, es decir, vivo.

Horkheimer considerado historiador del arte y guardián de la cultura se queja de la extinción de un estilo básico que determina por qué de su equivocación. Empezando por la apropiación estereotipada de todo, incluso aquella que está por nacer, sucumbe a los efectos de la reproducción mecánica, supera el rigor generalmente de cualquier estilo real, en el sentido en que culturalmente se celebra la orgánica precapitalista del pasado.

Se concibe entonces un estudio del Arte y la Música Clásica bajo un principio pragmático dado que la comunicación artística efectivamente es ante todo, un hecho pragmático, sea como experiencia en lo empírico o como valoración en lo axiológico se las aplica en la cotidianidad del vivir. De esta manera se afirma desde esta perspectiva

¹⁴ADORNO, Th.W. y HORKHEIMER, M. *Sociológica*. Madrid: Taurus, 2002, pág 38-54

que todas las teorías del arte lo son con respecto a un hecho comunicacional. Su complejidad interdisciplinaria, ha merecido las fragmentaciones que todos conocemos.

En este punto cabe recalcar la necesidad de implementar el estudio en la cátedra debido a estas fragmentaciones que ocupan el pensamiento diario de todo comunicador y hacia donde encaminarse en su vida profesional, para que pueda ser comprendido como un proceso continuo, y al que debemos aproximarnos reflexivamente, para su desarrollo como conocimiento, buscando una posible unidad en este aspecto de la materia.

Al hacer referencia del estudio de la música en nuestra época es indispensable ubicarse desde los niveles pragmáticos de la comunicación en el arte hacia los discursos postmodernos en donde reposan los paradigmas que se ensimismaron bajo la rebelión de lo establecido y la constante negación a la reconstrucción de la modernidad convirtiéndose así en el reto para las ciencias del Arte en su fin por encontrar un argumento que termine con la resistencia de las alternativas de supervivencia de la postmodernidad y la percepción máxima del vacío en la modernidad.

Con la modernidad y la postmodernidad se han desarrollado concepciones globalizadas del estudio del arte y lo que éste implica al incorporarse en el pensamiento de los estudiantes estos no desarrollan el interés cultural suficiente integrarse al estudio del arte. Debido a las imposiciones del éxito en la sociedad moderna se ha perdido el interés por materias que enriquecen el espíritu y en cambio se ha dado prioridad a aquellas que enriquecen monetariamente.

Por todas estas acotaciones es necesario implementar el estudio de la música clásica en nuestra universidad porque estamos rodeados de música, y es una cuestión personal el grado de valor que se le dé, debido a que forma plenamente parte del mundo social, al

mismo tiempo, muchos estudios sobre música parten ya de otros variados puntos de vista la musicología, la teoría musical clásica, la historia social, la crítica musical, el folklore, la educación, la psicología, por mencionar sólo algunos.

1.2. Arte y Música relaciones socio-culturales

La relación entre arte y cultura está íntimamente ligada con la naturaleza del ser humano, hay que recalcar aquellos quienes señalan al mundo del arte como un mundo social está regido por los paradigmas e institucionalizados las mismas que proporcionan las estructuras para las obras, de ahí se establecen los mitos estéticos.

Las formas de expresión del ser humano han sido llevadas con el paso del tiempo a lo que ahora llamamos la institucionalidad del arte, cuando se desarrollan procesos que lo llevan a la distribución del consumo, como hechos sociales. Estas condiciones provocan diferentes reacciones de aprehensión y reacción, esta sensibilidad en nuestra cultura contemporánea.

La relación puede partir de los factores culturales, naturales, y generacionales, muestra la construcción del artista como individuo. El factor natural explica que la naturaleza es ahistórica, es un factor invariable y estático a los procesos culturales, pues ésta no determina la cultura, sino que es el gran telón de fondo de la historia, de tal manera que es un factor independiente.

La naturaleza sea un determinante directo de la cultura, sin embargo, la cultura no se desarrolla independientemente del territorio ni de la naturaleza. Si tomamos como posición la concepción de genio artista, el talento no es un problema de la voluntad

absoluta del artista, pues el artista es tan sujeto social como cualquier otro. “La leyenda de genio, ya sea por gracia de la naturaleza o de Dios es una invención de artistas poetas y pensadores, que quieren hacer valer su pretensión a los privilegios de una aristocracia del espíritu basada en la sangre y en la cuna.”¹⁵

El arte es una construcción histórica y social y requiere de un trabajo, un esfuerzo y una regularidad, no hay fuerzas divinas detrás de eso, la construcción socio-cultural transferida ancestralmente con todo tipo de arte, se transforma, respira, se combina y evoluciona con el paso de los años en la sociedad.

El elemento que define una generación son los intereses comunes, sin importar que no sean más o menos de la misma edad, lo generacional presenta rasgos variables e invariables, donde el artista no se puede enajenar de la sociedad que le rodea, ni de sus circunstancias históricas.

En la actualidad, contamos ya con suficientes precedentes teóricos para superar las explicaciones antropológicas y sociales, que atendieron las inquietudes generadas por los paradigmas de la Modernidad.

Existen muchas reflexiones en torno al arte desde las preguntas filosóficas más profundas que incluyen la naturaleza del hombre tomándola a esta como punto de partida, recuperando el núcleo esencial de las reflexiones en torno al Arte, el ser humano toma control de su naturaleza basado en la historia y la sociedad que le rodea, al tomar conciencia de esto vive su trascendencia desde lo estético a través de su facultad de sensibilidad, se evidencian con ello capacidades y habilidades reflexivas, a partir de sus sensaciones, emociones, y sentimientos, que constituyen su esfera afectiva.

¹⁵BARICCO, A. El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin: una reflexión sobre música culta y modernidad. Madrid: Siruela, 2008, pág. 21-27.

No se podrá afirmar una configuración diferente de percepción del ser humano con la cultura y la sociedad, existe en nosotros esta expresión estética condicionada incrustada en la naturaleza del ser humano llamada comunicación, esta puede ser apreciada como un fenómeno artístico o estético que surge desde las esferas afectivas de la humanidad convirtiéndose en la actualidad como un proceso rudimentario de la comunicación.

Las valoraciones dadas con respecto al arte en la sociedad pueden ser apreciadas desde las concepciones paradigmáticas que enrolan los pensamientos hasta cegar las nuevas percepciones construyendo una verdad absoluta.

Algunas aportaciones que dejaron autores como Kant y Hegel acerca de lo social con entorno al arte y su valoración histórica nos señalan la propiedad de lo estético, en los ámbitos de lo espiritual, como una forma de referirse a lo trascendente¹⁶.

Bajo otras percepciones del arte y la cultura existen expresiones como el marxismo, presentadas como una revolución en la comprensión filosófica del mundo, en lo referente al arte, su función y relación con la sociedad, encontrar respuestas a algo que está en completa evolución, cambiante ante el mundo y sus circunstancias es casi una misión imposible, por su complejidad ha sido llamado para muchos debates; pero en cuestión espiritual de la expresión humana podemos decir que encontramos una respuesta que satisfaga a la mayoría.

¹⁶ LABRADA, MARÍA. *Belleza y racionalidad: Kant y Hegel*. Ediciones Universidad de Navarra, 1990, pág. 45-63.

El arte es para muchos una caracterización que una definición debido a que inicialmente al analizar el comportamiento del fenómeno y de este se desprenden subcategorías donde predomina nuestra premisa del arte, la comunicación y su formación con la música clásica. Mientras más analizamos el comportamiento del fenómeno la música, más exacta es la caracterización.

El marxismo comprende al arte como la “Forma específica de la conciencia social y de la actividad humana, consistente en un reflejo de la realidad a través de imágenes artísticas”¹⁷

Una imagen artística es la versión humana estética de la apreciación del mundo, por ello el arte, para que sea buen arte, debe responder al equilibrio forma-contenido aceptada por la sociedad, no debemos caer en los errores paradigmáticos de la historia, al abrir nuestros pensamientos y visiones estéticas del mundo se cumple el objetivo y la función del arte en la sociedad, debe ser libre de expresar la experimentación estética, libre de sobrepasar las barreras ideológicas, pues tanto el que favorece a una ideología como el que la contradice está contextualizado y esto es muy importante.

La imagen artística, las teorías y su formación responden a que la música y la sociedad siempre han estado íntimamente relacionadas, la música refleja y crea las condiciones sociales incluyendo los factores que facilitan o impiden el cambio social, en la actualidad con la digitalización de la música su acceso se ha hecho disponible para la mayoría de la gente, las veinte y cuatro horas del día, con el simple toque de un aparato electrónico, el lado negativo de este acceso hacia la música en el mundo occidental un interruptor.

¹⁷TRÍAS, E. El canto de las sirenas: argumentos musicales. Barcelona: Círculo de Lectores, 2007, pág. 56-63.

La música es un medio muy poderoso a tal punto que en algunas sociedades se han hecho intentos para controlar su uso, en nuestra sociedad es un masificador en potencia ya que facilita la comunicación más allá de las palabras, permite a los significados compartirse de forma más natural, promueve el desarrollo y mantenimiento de los individuos, grupos, identidades culturales y nacionales.

Su alcance es a nivel individual como mundial, puede inducir a una respuesta múltiple, fisiológicas, como el movimiento, el estado de ánimo, emocional, cognitivo y conductual, pocos otros estímulos tienen el impacto y efectos sobre una gama tan amplia de las funciones humanas, el procesamiento múltiple del cerebro que produce como respuesta con la música puede hacer que sea difícil predecir los efectos particulares de cualquier pieza de música en cualquier individuo.

En relación al consumidor contemporáneo y la industria cultural, la cultura es la característica clave, una crítica vista de Adorno y Horkheimer por establecer relaciones con el hecho pasado y su relación con el arte moderno, demuestra un concepto muy válido en la cultura del consumidor contemporáneo de hoy.

Para Adorno, obras de arte modernas transmiten un sentido de lo que la naturaleza ha sufrido a manos de dominación de las sociedades del poder, pero el arte moderno difícilmente puede considerarse la vanguardia de la industria de la cultura contemporánea, y parece estar buscando cualquier sensación de misterio en el mundo muy “místico” de la cultura de masas.

Las objeciones de los autores a la industria cultural aparecen como preocupación que el consumidor occidental de la cultura de masas está cambiado, en “Dialecto de la ilustración” se afirma que la armonía previa de música, cine, entretenimiento artístico y

agenciado, están convirtiéndose en una burla de lo que estaba destinado a lo anteriormente llamado las grandes burguesas obras de arte, esto fácilmente podría considerarse como una lealtad al elitismo, sin embargo, al analizar la posibilidad de un éxito pop, es perdonado por no respetar normas musicales específicas, los tonos indignados llegan en forma de empatía hacia el “proletariado” que no sabe si le falta conocimiento o si vive musicalmente engañado.

El sociólogo de lo contemporáneo con un interés en la música, cine y medios de comunicación puede referirse a este proceso como “el atontamiento” de entretenimiento popular o el llamado consumo masivo.

Haciendo referencia a Bourdieu, su pensamiento de los vínculos entre el gusto y la estructura social, basándose en el concepto de “capital cultural”¹⁸ que se acumula a través de la crianza y la educación, refiriéndose directamente a la condición social.

Un alto ingreso y propiedad de bienes (capital económico) puede resultar en altos niveles de capital cultural, pero los dos pueden entrar en conflicto, este conflicto permite movilidad cultural y por ejemplo en la actualidad un futbolista del equipo de Ecuador puede ser alto en capital económico, pero bajo en capital cultural.

A lo que Adorno y Horkheimer respaldan diciendo: “...Obras de arte-objetivo productos de la mente separada del contexto de los principios prácticos de puerto del mundo a través del cual el mundo que les aburre aparece extraterrestre y falso”¹⁹.

¹⁸DE AGUILERA, M. at, el. Comunicación y Música I. Lenguaje de Medios. Washington: Advisory Board, 2000, pág. 45-56.

¹⁹ADORNO, Th.W. y HORKHEIMER, M. Sociológica. Madrir: Taurus, 2002, pág. 124-139.

Las obras de arte deben considerarse sin clases para los artistas a lo que Horkheimer, a continuación, se refiere a tales como Shakespeare y Goethe quienes produjeron en su momento el equivalente de lo que conocemos como “cultura popular” hoy, pero en la cultura occidental contemporánea se consideran “ceja alta”. Se trata de una imagen completa de la réplica del ejemplo de futbolista dado anteriormente, siendo capaz de acceder y apreciar un mayor capital cultural en comparación relativa a la época contemporánea.

La verdadera vida interior de los artistas populares refleja todo, estos argumentos son muy convincentes en relación con la cultura del consumidor contemporáneo, la instantaneidad, lo superficial y no memorable se celebran como sociedad moderna y no requiere enfrentarse a su falta de vida interior, con la excusa de que en la modernidad las personas no poseen tiempo para gozar del arte o incluso posiblemente la propia conciencia de pérdida del arte para llorarlo. El principal objeto de la cultura popular que se ha observado consiste ligeramente en divertir, pasar el tiempo y difundir rumores, en sí una completa explotación de la banalidad.

El consumidor contemporáneo cultural es cada vez más heterogéneo y reflexivo en respuesta a la rigidez de la hegemonía como una forma de producción en masa, como por ejemplo en la industria de la música esto podría explicar el aumento de pequeñas discográficas independientes y ser comprada por sellos importantes, éste cambio en la producción en masa para el mercado de consumo se la conoce como “desmaterialización”, una respuesta aparentemente más práctica a la crisis cultural.

“La teoría de la simulación” de Baudrillard²⁰, corrobora en la comprensión de este tema. Basándonos en el avance tecnológico las apariciones de productos en línea a menudo superan lo actual, su uso funcional, sus valores y la experiencia directa a menudo son

²⁰MUCHNIK, M. La barbarie de la ignorancia. Madrid: Paidós, 1999, pág. 67-72.

vistos como insignificantes en comparación con estas apariciones y el simulacro de reglas del mundo de individuos que trabajan en ingeniería.

Por lo tanto, el individuo en el terreno del consumidor en línea de negociación puede sentir una sensación de libertad y al recuperar sus elecciones, pero en última instancia son espejismos, préstamos significativos en relación con la cultura del consumidor contemporáneo.

La industria cultural aparece inicialmente muy convincente en relación con la cultura del consumidor contemporáneo, es relativamente fácil interpretar en los últimos años ochenta y ver grandes cambios negativos en la complejidad y la profundidad de las obras artísticas y culturales, esto puede atribuirse a dos factores:

En primer lugar, los productores en masa (Hollywood, principales discográficas etc.) encontraron formas más eficientes de lanzar variedad de unidades a las masas obteniendo alta ganancia, que antecede la cantidad sobre la calidad. En segundo lugar, el propio capitalismo hace cada vez más difícil para aquellos capaces de producir obras de creatividad, no solamente en los niveles de complejidad y profundidad, sino en la cuestión económica y el llamado “tiempo libre”.

En la era digital, el capitalismo para el ser humano es aprender a ajustar sus parámetros previamente rígidos para adaptarse al sistema. Como anteriormente se muestra con Baudrillard, el término realidad virtual está remplazando poco a poco realidad misma.

Personas en el mundo occidental han adquirido un renovado sentido de la libertad de expresión en lo que consumen, lamentablemente, esta es una pantalla de humo, empresas de producción de etiquetas registro independientes compran cada vez más organizaciones, no existe la oportunidad para nada remotamente original que tiene la opción de desaparecer en la oscuridad y se convierte en una plantilla para ser producido en masa.

Todo lo anterior muestra que si la gente disfruta de lo que pasa por estos días en el entretenimiento, es sólo porque son conscientes de lo que son capaces de disfrutar y están demasiado ocupados en su “tiempo libre” preparando u olvidando como disfrutar sus expresiones de arte, ensimismados en el estilo de vida del capitalismo que consume lentamente las posibilidades del disfrute del arte.

Un artista creativo independiente a pesar de ser parte del sistema no es parte de la producción masiva del capitalismo debido a que en el campo del arte resulta muy difícil dar un juicio sobre el valor creativo de una obra, el contexto social es un factor relevante para valorar o entender una obra por ejemplo, si se escribiera nuevamente el Quijote su aportación no sería tal como en su época.

En el campo de las artes para considerar la creatividad en una obra, en primera instancia se debe atender a la percepción, ya sea visual, auditiva, etc.

Es un primer acercamiento a la obra, si produce una respuesta el siguiente paso es una reflexión intelectual en cuanto al uso de la técnica, el discurso, el tema, y la relación entre estos aspectos, ya que por sí solos no son suficientes para determinar si una obra es creativa o es una pieza técnicamente perfecta podría no tener discurso.

En el caso auditivo una pieza musical bien ejecutada podría faltarle pasión y no transmitir la esencia de la obra.

También es cierto que las obras creativas no siempre son entendidas o al menos no su complejidad y es necesario informarse sobre el proyecto, el autor y el contexto lo que permite entender mejor la obra creativa, al ser la creación un universo tan grande incluso grandes obras literarias que se releen después de algún tiempo se vuelven a redescubrir en diferentes contextos.

Por lo tanto el mayor conflicto es con la propia obra creativa, ya que existe en ella un grado mayor de subjetividad en vez de una obra impuesta masivamente que llega sin el proceso que implica la creación de un producto artístico en particular, al eliminar todos los procesos, la respuesta es inmediata y el resultado es el consumo inmediato.

En cambio para al ser partícipes en el proceso creativo, involucra más complejidad y dedicación, por ejemplo muchas personas para comprender obras utilizan el diálogo para retroalimentar conocimientos. Sin embargo el hecho de participar en los procesos de creación no implica una llegada masiva del producto y por esta razón no el propio capitalismo dificulta la respuesta hacia un artista creativo.

1.3. Nuevos horizontes para la música clásica con la comunicación social

En la actualidad la música clásica no representa un tópico que apasione a las masas, especialmente a la juventud intelectual que ha preferido encaminar sus pensamientos hacia las nuevas fronteras de la modernidad y posmodernidad.

La música clásica ha tomado un rol en la sociedad de masas aceptándola como un gusto intelectualoide, debido a la presentación cultural que esta ha tenido en las últimas décadas, las personas perciben a la música clásica como un papel importante en el desarrollo humano, escuchar música o participar en ella parece afectar ante la sociedad directamente a la inteligencia, una participación activa en la toma de la música puede mejorar la autoestima y promover el desarrollo de una serie de habilidades sociales.

Bajo esta perspectiva y entre los beneficios de la música clásica en las habilidades sociales, el escuchar música suave, relajante de fondo puede mejorar el rendimiento en una serie de tareas académicas, mientras que la música excitante puede interferir. Memorización pueden verse particularmente afectadas. Los adultos son capaces de mediar los efectos de la interferencia mediante la adopción de estrategias de afrontamiento.

Se puede inferir entonces que el arte de la música no es una élite, pero la observación nos dice que no es de masa.²¹ Pero, ¿es justo que las emociones pertenezcan solo a un grupo reducido de nuestra sociedad? ¡Claro que no! Pero la observación y estudio no dice otra cosa, nos dice que aquel que no tenga intelecto suficiente para desenredar el rompecabezas de una metáfora no podrá pasar por la experiencia estética, no podrá, en otras palabras, sentir el arte a plenitud o quizás ni lo llegue a sentir.

²¹ PARDO, J.L. Esto no es música: introducción al malestar en la cultura de masas. Barcelona: Círculo de Lectores, 2007, pág. 98-105.

Entonces el arte no es responsable de las insuficiencias de la sociedad, debido a que es esta última quien debe ocuparse de instruir en el conocimiento, el arte es un ave todavía pequeña, que solo se posará en el hombro de aquel que la sepa atraer con la semilla del conocimiento.

Las diferentes versiones y de teorías sociológicas coinciden en su crítica a aquellas teorías estéticas que entienden la música como fenómeno universal que trasciende el contexto social, considerándolas como fruto de la llamada ideología del arte como autónomo.

La ideología burguesa implantada como pensamiento jerarquizado en los estilos musicales, entre ellos la música clásica, es un producto del sistema socio-económico capitalista que se viene dando desde el siglo XVIII y XIX del clasicismo hasta principios de nuestro siglo XXI.

Una nueva frontera de la música desde una dimensión comunicativa, como uno de los elementos culturales más característicos de nuestra sociedad, está basada en las interrelaciones existentes entre el lenguaje verbal y el lenguaje musical, en un concepto semiótico considerado como disciplina del sonido relacionándose siempre con el contexto y la situación como un anuncio publicitario, en la industria del cine o en una publicidad en la calle.

La cantidad de música en nuestro paisaje sonoro se ha incrementado enormemente en las últimas décadas, no sólo estamos expuestos a la música a través de la radio, cintas de audio y cds, también es una parte fundamental de los programas de la televisión

tradicional y las películas de cine, además de ser una parte integral de la publicidad televisiva.

Los desarrollos de cable y televisión vía satélite, han estimulado la integración del audio y los medios de comunicación visual en la medida en que, en el video clip de música, se han vuelto inseparables, las grabadoras permiten llevar su música a cualquier lugar que vaya, y muchos juegos de computadora y la unidad de CD-ROM incluyen la música como una característica.

La música se ha introducido cada vez más en el espacio público, en tiendas, supermercados y salas de espera, en autobuses, taxis y aviones, en los bares, restaurantes y cafés, en los ascensores y las colas de teléfono, del coche que pasa, nuestros oídos reciben una explosión de sonido musical por lo general sin ser invitados al espectáculo. Gracia menciona: “En la actualidad los niños siete años de edad probablemente han estado en contacto con más música que aquellos que vivían antes de la era electrónica”.²²

Por otra parte, al menos desde la década de 1950 se ha puesto de manifiesto que la música juega un papel central en el proceso de construcción de la identidad de los jóvenes. Este proceso menciona el autor “incluye no sólo los elementos de la identidad personal, sino también aspectos importantes de la identidad nacional, regional, cultural, étnica y de género”²³.

²² GARCÍA CANCLINI, N. *Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México: Grijalbo, 2007, pág. 43-47.

²³ *Ibid.* Pág. 58-60.

La música es una de las más antiguas formas de comunicación humana, se encuentra en todas las culturas en todo momento, es en muchos aspectos, el aspecto más global de la "aldea global".

La música tiene muchas facetas y muchos usos, pero en general se reconoce que el principal atractivo son las emociones. Un ejemplo de esta concepción es la respuesta humana ante el himno nacional de sus países o una canción de amor, o a su vez una canción de protesta política, la música puede provocar sentimientos de religiosidad, el patriotismo, el amor o la rebelión.

La búsqueda para encontrar la respuesta de las formas en que se utiliza la música en nuestras sociedades contemporáneas, precisa el hecho obvio que la música es significativa para muchas personas, la música es mucho más que un objeto de entretenimiento, también se ha convertido en una herramienta importante para la regulación de nuestros estados afectivos y una referencia fundamental para la construcción y la expresión de una noción de lo que nos identifica.

La experiencia musical y artística en general puede ser objetiva como esencial como hay personas que la componen, juegan con ella, escuchan o bailan, sin embargo, varias disciplinas y tradiciones teóricas han cuestionado esta premisa. En primer lugar, la musicología nos ha enseñado que la música, y en particular música clásica, expresa profunda filosóficas, religiosas y sociales mensajes que se pueden rastrear por lo general a un esfuerzo consciente de comunicación del compositor, o al menos sus datos biográficos

Yúdice menciona que: “Esta tradición fue iniciada en forma directa cuando los compositores románticos como Liszt y Beethoven hacen explícita su intención de

transmitir las ideas poéticas y subjetivas de estados emocionales a través de medios puramente musicales”²⁴. Será imposible no entender el Arte como un proceso comunicacional trascendente, porque le da identidad a todo aquel individuo sensible, que incorpora sus naturales capacidades para la interacción con otros seres humanos.

Pero si con lo anterior, podemos entender que el arte en su esencia es comunicación, debido a que compromete a sus interlocutores en este caso los seres humanos para asumir la responsabilidad de su trascendencia hacia nuevas generaciones; obvio será también descubrir con esto, que además es un fenómeno vivencial.

Desde esta perspectiva, se perfilan nuestras líneas reflexivas y exploratorias, de lo psicosocial en el Arte, porque sólo desde lo psicosocial se pueden abordar los vínculos histórico-sociales del objeto del arte, como fenómenos de la facultad de la sensibilidad de los seres humanos.

Las ciencias del arte también requieren de la continuidad en sus estudios, para su desarrollo desde la esfera de la conducta humana, tampoco podemos omitir, las aportaciones de pensadores en ese campo como George Yudice, que incursionaron en lo espiritual desde las filosofías orientales, e incidieron en los diversos ámbitos de la realidad en el arte, para buscar soluciones al bienestar del hombre, y propiciar su interacción armónica y por lo tanto estética con los demás, incluyendo todos los mundos posibles, que somos capaces de crear y recrear.

La música esta institucionalizada con el arte, conocemos la situación y ésta cobra sus ventajas en los procesos que lo llevan hasta la distribución y el consumo, como hechos sociales, pero sabemos poco de las condiciones de la aprehensión y recreación sensibles

²⁴YÚDICE, G. Nuevas tecnologías, música y experiencia. Barcelona: Gedisa, 2007, pág. 88-105.

del mundo, en las esferas pragmáticas de la cultura contemporánea, sabemos de sus factores de incidencia en los campos de la educación, pero se mantienen ocultos ciertos fenómenos rudimentarios de la sensibilidad, que se fortalecen a través de la interacción.

1.4. Educación y Comunicación en el Arte estudio de la disciplina

El arte en su estudio no será entendido como único medio a través del cual, se manifiesta la sensibilidad de los seres humanos, la vida cotidiana y la cultura popular, están llenas de otras manifestaciones sensibles, el arte quizás sea de las más complejas, y su campo ha sido tradicionalmente atribuido a los estudios de la estética, pero bien podríamos defender, que el arte es conocimiento sensible.

Para entender a la comunicación en el conocimiento de las artes implica ir más allá de lo superficial e indagar en saberes históricos, antropológicos, estéticos y sociales en los cuales el hecho de la existencia de comunicación es el título de un proceso complejo de producción, circulación y consumo de la cultura, aquellos que participan en el crecimiento de innovación, de disfrute, sensibilidad nuevas formas de apreciación.

Los estudios aplicados hacia la música clásica han sido métodos de enseñanza hacia los músicos, compositores, melómanos que deseen conocer profundamente los secretos del arte musical, sin embargo bajo las metodologías sistemáticas se creó un sistema, equilibrado institucionalizado, generalizando, reforzando el estereotipo burgués e intelectual del estudio de la disciplina.

En el libro latinoamericano sobre la comunicación y música, los autores mencionan: “Una expansión creciente en Latinoamérica de estos estudios, responden al lugar

estratégico que la comunicación ocupa en los procesos de transformación cultural, estética y ética de la experiencia contemporánea”.²⁵

Este pensamiento implica concebir la cultura más allá de la simple búsqueda de las raíces y la conservación de lo auténtico preestablecido como puro, y la comunicación por encima de la simple denuncia de degradación cultural con que suele condenarse a los medios con relación a otras producciones simbólicas, especialmente al contraponerla con la expresión artística.

El reto está en romper el paradigma, con un método de enseñanza en el campo del arte y comunicación, con la música clásica de un modo no instrumental, sino en un sistema que enmarque los pensamientos individuales y colectivos de cada individuo al expresar su forma de sentir el arte.

El hecho está pues en comunicar, debido a que ha sido y sigue siendo algo más complejo que informar, este hecho golpea los métodos estrictos que se han implantado en este estudio de la disciplina, habrá entonces que pensar en el arte y la comunicación desde la música.

Entonces si el arte y la comunicación son compartidas con las demás disciplinas habrá que replantear una nueva enseñanza con la música desde la sociología, la estética, la antropología, en sí todas las materias que se imparten en la cátedra del estudio de la comunicación social.

Esta concepción obliga a un replanteo de la enseñanza de la comunicación y su relación con otras disciplinas sociales como la Historia, la Sociología, la Antropología, la

²⁵ DE AGUILERA. at,el. Comunicación y Música I. Washington: Advisory Borad, 2008, pág. 63-67.

Tecnología y la Estética, con las cuales comparte fundamentaciones temáticas o realiza comparaciones metodológicas.

En la actualidad los medios de comunicación al recibir sobrecarga de atención, se ha convertido en el productor y procesador de la cultura contemporánea, desde la percepción de los autores como Barbero sostiene “Es desde las nuevas formas de juntarse y de excluirse, de reconocerse y desconocerse que adquiere espesor social y relevancia cognitiva lo que pasa en y por los medios de comunicación, pues es desde ahí que los medios han comenzado a construir lo público”²⁶.

Es sustancial la inclusión de las artes y la música en el estudio de la comunicación porque es allí donde nace la creatividad nata del estudiante, donde puede dar rienda suelta a los pensamientos expresivos que van más allá de la información, construyendo nuevos sistemas de codificación altamente genéricos y extensamente aplicables, produciendo como efecto rebote nuevos y diferentes sistemas que permiten hacer más producciones.

Estudiar, analizar los procesos de comunicación y creación artística en toda su complejidad comunicacional es una herramienta fundamental para discernir las temáticas históricas y coyunturales de la cultura, social y políticas. Al hablar de producción artística estamos hablando de un componente social debido a que la misma es la encargada de consumirlo, elaborarlo y transmitir con el lenguaje sus códigos y significados que definen las personalidades de las masas.

En la academia, la metodología es llevada a otro nivel al tomar en cuenta el grado de transformación y el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo del estudiante, como

²⁶Ibid. Pág. 78-91.

potencialidad expresiva en las clases de arte y comunicación, la apreciación del entorno cultural crea un ambiente promotor de creatividad cultural.

Las artes han servido para conectar nuestra imaginación con la historia de la existencia humana, el estudio de la civilización y la expresión creativa a lo largo de la historia y de las culturas permite a los estudiantes a experimentar la diversidad y el multiculturalismo es en la práctica.

Las artes son una parte fundamental del patrimonio cultural de cada estudiante y por lo tanto, mejorar la calidad de vida, ellas proveen de gozo, enriquecimiento y cumplimiento de todos los seres humanos de crear belleza. El arte permite a los estudiantes a adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para crear las respuestas individuales a una variedad de temas y es esencial, no sólo en la comprensión de la vida, sino en vivir plenamente.

El arte es un componente básico de una educación completa, la experiencia artística favorece el desarrollo estético, la capacidad de construir, crear, decodificar, y describir, proporciona vías de comunicación, abre el camino para la lectura, y motiva a la expresión escrita, el arte es un producto, un proceso, y un elemento esencial para el pensamiento creativo y la experiencia.

Un programa integral de arte contribuye a mantener el equilibrio de la enseñanza y el aprendizaje en la academia, y en el cumplimiento de las enormes necesidades y de las inteligencias múltiples de un cuerpo estudiantil diverso, esta experiencia es a la vez un todo en sí mismo y parte de un proceso de desarrollo creativo e intelectual en el individuo.

Por ello el arte y la música que ofrecen información detallada y valiosa sobre la condición humana, la música permite conocer, descubrir, comprender, experimentar, compartir o expresar estos aspectos de la condición humana como los sentimientos, las experiencias estéticas, lo inefable, pensamientos, estructura, tiempo y espacio, el auto conocimiento, auto identidad, la identidad del grupo, y la curación y la integridad. Si el propósito de la educación consiste en desarrollar sistemáticamente la mente y las capacidades del ser humano entonces la música y el arte tienen un papel importante en el desarrollo intelectual del estudiante.

CAPÍTULO II

MÚSICA Y ARTE

2.1 Música Clásica y Pedagogía

Muchas veces se escucha que la música clásica es referente de personas aburridas, mayores o en el último de los casos personas muertas, el elitismo que se ha dado a la música académica desde sus comienzos ha provocado cierta aversión en su estudio así como también en su disfrute.

Muchas personas se cuestionan al escuchar que la música clásica puede ser relevante para la vida personal e incluso para la sociedad pluricultural ecuatoriana, la mencionan como irrelevante, por sus raíces elitistas, sexistas y racistas y no tiene cabida en la educación de la música contemporánea²⁷.

La música no tiene solo un nivel para aplicarla al conocimiento diario de la educación artística del músico, sino tiene la facultad de mezclarse con otro tipo de géneros por la evolución que esta provoca en el proceso comunicacional y socio-cultural de la naturaleza del ser humano.

La música clásica en su mejor momento encarna el proceso de la educación, es decir, en sus frases musicales, ritmos, melodías, armonías y los gestos que juegan entre sí las ideas de un autor ante la idea de un diálogo crítico, la idea de que faculta a una persona para comprender hábilmente el mundo de los sonidos y entender a la sociedad del arte con una mirada más informativa.

²⁷ Criterio de la Autora

El uso de música en la enseñanza no es un tópico que podamos considerar nuevo, lo que es nuevo son ramificaciones y el impacto que esta puede tener en diferentes áreas de estudio en este caso la comunicación, las mismas que se manifiestan en la variedad de tipos de música, la facilidad con el que la tecnología puede facilitar su aplicación en el aula, el uso de la música como una herramienta de enseñanza en los cursos de arte y comunicación a través del currículo de la universidad, y número de técnicas de la música un instructor puede aplicar para mejorar aprendizaje.

Las revisiones que se realizan a continuación nos ayudan a comprender mejor las características para alcanzar un aprendizaje específico, sus resultados y sugerir una docena de técnicas genéricas para integrar los clips de música en la enseñanza a través del currículo universitario.

El hecho esta en ¿Por qué se debe utilizar la música clásica en la enseñanza universitaria? Desde esta premisa podemos acotar que desde al ver un programa en la televisión o una película, las sensaciones, tales como emoción, la ira, la risa, relajación, amor, fantasía, o incluso el aburrimiento, son a menudo provocados o aumentado por la reproducción de música detrás de la acción. La persona está respondiendo al estado de ánimo creado por la música y la escena, debido a que tiene un fuerte efecto en la reacción.

El escuchar música tiene un efecto tan impactante en el cerebro que permite a la persona revivir momentos pasados, o recordar films, llega hasta cierto nivel que la sensación se reproduce a niveles masivos en la sociedad, por ejemplo como interpretaciones en orquestas de música en películas, conciertos jazz, rock, pop, etc.

Entonces ¿cómo podemos utilizar a la música clásica en el estudio académico? Pues la música clásica es una valiosa herramienta para el aprendizaje debido que capta la atención de los estudiantes; aumenta el foco de concentración; genera interés en la clase; crea un sentido la anticipación; establece un ambiente positivo / medio ambiente agradable; energiza o relaja a los estudiantes para el aprendizaje de ejercicio; recurre a la imaginación de los estudiantes; establecer un nivel de comunicación no verbal, mejora las actitudes hacia los contenidos y aprendizaje; fomenta la creatividad y hace que el aprendizaje sea divertido.

Establece una conexión con otros estudiantes y el docente; aumenta la memoria de los contenidos; facilita la realización de tareas monótonas y repetitivas; aumenta la comprensión; inspira y motivar a los estudiantes; etc.

Gallego menciona: “La música puede ser utilizada como una herramienta de enseñanza eficaz, y más importante, su potencial como un método legítimo, la enseñanza sistemática de instructores de la universidad”²⁸.

Se trata de apreciar y reconocer la música, componer, comunicar las sensaciones y descubrir un nuevo mundo con una enseñanza de visión pluralista en donde los instructores sólo pueden trabajar con lo que cada estudiante aporta en el salón de clases, esto permite a la facultad de pensar en la exposición de sus alumnos a una amplia gama de estrategias de aprendizaje.

Existen bases sobre las cuatro-seis inteligencias que permite a casi todos los estudiantes usar su fuerza de inteligencia, la música debe es una de las seis, la inteligencia emocional está vinculada a la música, provoca reacciones emocionales de agrado o

²⁸ GALLEGO, C. Familias y docentes en una tarea común: la educación musical del ser humano. Madrid: Paidós, 2000, pág. 89-103.

desagrado, la emoción o la excitación, se puede utilizar para comunicarse con los alumnos en un nivel más profundo de comprensión al tocar sus emociones.

El cerebro humano está conectado por hemisferios separados del cerebro que se relacionan con dos formas de pensamiento: verbal y no verbal, el hemisferio izquierdo es predominantemente, el lado lógico y analítico que procesa la información secuencialmente como en matemáticas, lógica y lenguaje, también es la parte verbal de que se ha estructurado, de hecho es lo controlado, racional, planificada organizada, y es el objetivo.

En contraste, el hemisferio derecho es el lado no verbal, creativo, es espontáneo, emocional, desorganizado, siente empatía experimental, es subjetivo intuitivo, y aquel en búsqueda de relaciones. Se centra en el arte, color, imágenes y música, por ello en este caso la música abarca los dos hemisferios, los procesos del lado izquierdo del ritmo y letras, el lado derecho de la escucha de las melodías, sonidos, las relaciones armónicas en tiempo.

Más allá de lo que se sabe sobre cómo funciona nuestro cerebro, la investigación científica que Gallegos menciona y que ha llevado a cabo específicamente para determinar si la música tiene un efecto positivo en el aprendizaje. Concluye que : “Durante casi 40 años se ha aplicado consecutivamente en diferentes escuelas Europeas y Norte Americanas en el mundo, la música se ha utilizado casi sin parar a través de los programas con personas en vivo, animación, video clips con gente y los animales, e incluso muy popular en la televisión y películas”²⁹.

²⁹ GALLEGO, C. Familias y docentes en una tarea común: la educación musical del ser humano. Madrid: Paidós, 2000, pág. 121-125.

Es una herramienta clave para enseñar a los alumnos las destrezas académicas básicas y de la vida, las letras están llenas de contenido para ayudar a los estudiantes a recordar los números, las palabras, los procesos cognitivos, y la clasificación.

Los estudios de Gallegos han demostrado que la enseñanza universitaria en las diferentes disciplinas casi el 50% de los alumnos de primer año se aburren en las aulas de clase frecuentemente. Con este nuevo método de enseñanza en la cátedra de arte y comunicación los instructores pueden crear versiones hacia el estudiante de las épocas históricas que involucraron la música clásica.

La aplicación de tecnología de la música será un comienzo para romper el molde de prácticas tradicionales de enseñanza, ha habido varios estudios sobre los efectos de escuchar música instrumental en el razonamiento espacio-tiempo, expresada en el contexto se encontró que escuchar música y ejecutar tareas espaciales comparten vías neuronales en la corteza cerebral.

Las teorías, investigación y estrategias que se utiliza en el estudio es conocida como "Aprendizaje Acelerado"³⁰(Lozanov, 1978). La utilización de música de fondo está en la base de sus técnicas. Lozanov creó dos métodos que son muy diferentes, pero igualmente eficaces, entornos de aprendizaje llamados conciertos: activo y pasivo, un concierto activo activa el proceso de aprendizaje mental, física y / o emocional por jugar una pieza de tempo de la música y la lectura o recitación del lenguaje con frases en el tiempo y la música.

Esto se ha demostrado que produce la retención de memoria de alta, un concierto activa durante las actividades de un movimiento (en la pieza musical), puede aumentar la

³⁰ LOZANOV, G. The Lozanov Learning Method. Lozanov Learning Institute, 2008, pág 4-8.

productividad, dinamizar los alumnos, captar la atención de los estudiantes, y hacer divertido el aprendizaje.

Un concierto pasivo implica un aprendizaje más lento, de tipo barroco musical para relajarse tipo alfa, este estado en los estudiantes de onda estabilizan los ritmos mentales, físicos, emocionales y aumentan la absorción de la información. Los estudiantes entran en un estado relajado de conciencia, existe una apertura de sus mentes a la información entrante, la música les ayuda a mantener el enfoque y la concentración.

Al hacer uso de las emociones agradables del sistema límbico, la información pasa a la memoria a largo plazo. Lozanov encontró que los estudiantes pueden aprender habilidades del lenguaje por lo menos cuatro veces más rápido a través de este enfoque en comparación con los métodos tradicionales, por lo que la denominó “aprendizaje acelerado”³¹.

En el fondo "pasivo" se puede reproducir música mientras que los estudiantes estudian, leen, o escriben lo cual aumenta los niveles de atención, mejora la retención y la memoria, amplía el tiempo de aprendizaje centrado, y las habilidades de pensamiento. Esta música también puede ser efectiva durante los exámenes y pruebas.

Las técnicas de Lozanov también incluyen otras formas de promover una enseñanza positiva en el medio ambiente, como la reproducción de música a los estudiantes al entrar y salir del salón de clases para un descanso, durante una clase de tres horas o un taller, o entre las horas huecas, la música puede establecer el tono o estado de ánimo de la clase.

³¹ Ibid. Pág 10-14.

Contribuye a que el alumnado adquiera una formación musical básica. En la academia, la materia debería continuar esta formación pero de forma más profunda y analítica, atendiendo al momento evolutivo que vive el estudiante. Por tanto, no se deberá plantear la materia como algo alejado de aquella enseñanza musical recibida en la etapa precedente.

Al contrario, la materia deberá enriquecer los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes ya asimilados para llegar a un análisis más profundo que permita la reflexión y la crítica en torno al hecho musical. Por ello es imprescindible que parta del nivel, de los conocimientos previos y del entorno del alumnado con el fin de proporcionarle una formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, así como acceder a estudios superiores.

Bajo la metodología de Lozanov los contenidos se han distribuido en cuatro enfoques: «Contenidos comunes», «Difusión de la música», «Percepción y análisis» y «Música y sociedad»³². Este orden de los bloques de contenidos, que el profesorado podrá variar en su programación didáctica, pues esta relación no tiene carácter secuencial sino orientador, intenta responder a las fases en las que se desarrolla el proceso musical desde su creación y difusión hasta que lo percibimos, analizamos y reflexionamos.

El primer enfoque de contenidos responde a los procedimientos y actitudes comunes al resto; el segundo, «Difusión de la música», contempla contenidos relativos a su divulgación a través de diversas vías, prestando especial atención a los nuevos medios de comunicación; el tercer enfoque, «Percepción y análisis», nos permite centrarnos en los contenidos relacionados con el proceso de análisis del hecho musical para,

³² Ibid. Pág. 16-18.

finalmente, en el último enfoque de contenidos, reflexionar sobre cómo afecta la música a las personas y cómo se ha utilizado desde un punto de vista social.

Se responde, de esta forma, al análisis y a la reflexión sobre un proceso real vivido por el alumnado, que disfruta de la música en su actividad diaria, al mismo tiempo que se busca una reflexión crítica sobre aspectos que afectan a la sociedad en la que se encuentran inmersos. Ejemplo de ello es el problema que suscita la contaminación acústica y sus efectos en el ser humano, así como la posible utilización de la música como terapia.

El primer enfoque, «Contenidos Comunes», recoge los procedimientos y actitudes que se trabajan en el resto de enfoques. En él se insertan contenidos relativos a la expresión y percepción musical. Además, se incluyen procedimientos relacionados con la realización de trabajos de investigación y la utilización de las TIC que conducen a un conocimiento más profundo de la música³³. Asimismo se incluyen contenidos relacionados con las actitudes necesarias para abordar la materia como son la participación, el respeto, la aceptación y el cumplimiento de normas.

El segundo enfoque, «Difusión de la música», incluye contenidos que hacen referencia a la divulgación de la música en medios escritos, a la música en directo y en los medios de comunicación de masas. Aparte de esto, se consideran otros hechos importantes en la difusión musical como son el procedimiento para el registro de obras musicales, las condiciones acústicas que deben poseer los espacios musicales de actuación, prestando especial atención a los existentes en Canarias, y la comercialización ilegal de la música.

³³YÚDICE, G. Nuevas tecnologías, música y experiencia. Barcelona: Gedisa, 2007, pág. 33-36.

En el tercer enfoque, «Percepción y análisis», se recogen aspectos relacionados con el análisis de los elementos musicales, la estructura formal y el plano subjetivo de la música, considerando el contexto en el que fue creada. Conocer los elementos de la música y percibirlos suponen el fundamento de este enfoque de contenidos con el fin de ampliar y diversificar sus gustos musicales. No obstante, la música genera en quienes escuchan distintas sensaciones que también deben ser analizadas con el fin de desarrollar la sensibilidad y como forma de autoconocimiento personal acerca de sus gustos y preferencias.

Finalmente, el cuarto enfoque, «Música y sociedad», pretende dar respuesta por un lado, a cómo la música ha sido reflejo de modas, ideologías y comportamientos, convirtiéndose incluso, en un instrumento de manipulación; y por otro, a cómo puede afectar el hecho sonoro a la salud, fomentando un espíritu crítico ante esta situación, al igual que un uso responsable de la música.

Desde un punto de vista metodológico, convendría tener en cuenta el tratamiento de la música en sus tres dimensiones: como lenguaje, como arte y como ciencia. No obstante, atendiendo a las características evolutivas del estudiante, se tratarán estos aspectos de forma más profunda, complementándose con una formación musical general que lleve, por un lado, a reflexionar sobre los distintos usos de la música en la sociedad y las diferentes formas de difusión musical y, por otro, a alcanzar un conocimiento más amplio acerca de los factores que influyen en la obra musical (contexto y compositor).

Los criterios de evaluación tratan de verificar la capacidad del alumnado para analizar las diferentes obras musicales aplicando una terminología adecuada y situarlas en el contexto cultural en el que fueron creadas; de igual modo, comprobarán la habilidad del alumnado para explicar algunas de las funciones que cumple la música en nuestra sociedad en general y de los efectos que produce en el individuo en particular, teniendo

en cuenta diferentes aspectos, tales como factores psicológicos y sociales y su propia experiencia musical.

Asimismo, se evaluarán los conocimientos adquiridos en relación con el proceso de creación, producción, comercialización y difusión musical, utilizando de forma autónoma y acertada los recursos tecnológicos a su alcance. Se evaluará, en fin, la audición y expresión musical como medio para desarrollar la sensibilidad y la creatividad, así como forma de mejorar la comunicación interpersonal.

2.2 Musicología en el desarrollo profesional del comunicador.

En la música como el aprendizaje de la materia han habido un crecimiento numeroso de estudios relacionados con el uso de la música a través del currículo en la universidad para aumentar el aprendizaje, las habilidades de lectura y verbales, la ortografía, las habilidades fonológicas y la creatividad. La conclusión fue que existe una fuerte asociación entre la música, el rendimiento en lectura y pruebas verbales.

Hasta la fecha, hay una escasez de investigación en todas las materias, especialmente en la parte escolar y universitaria, la evidencia acumulada en los estudios tanto de primer nivel como de tercer nivel, sugiere que la música es utilizada como herramienta de enseñanza sistemática que puede tener un efecto positivo sobre el aprendizaje de la lectura y las actividades del desarrollo profesional al volverse el estudiante más controlado, ejecuta de manera eficiente los estudios con la praxis. Pero debido a la poca cantidad de tamaños de muestra muchas unidades educativas siguen exigiendo un número más elevado de la aplicación del caso que es necesaria para confirmar la sugerencia y proporcionar un conjunto de pruebas a nivel universitario para justificar el valor pedagógico de la música en una variedad de los cursos.

Si se sostienen las afirmaciones anteriores, la música se utiliza en nuestra cultura como un auténtico medio de comunicación. Se logra con éxito cuando el músico y el oyente superan la coordinación de sus comportamientos, es decir, en relación a lo que escuchan se establecen diferentes precedentes, los mismos que son característicos del arte, entonces, existe un peligro constante de la comunicación interpretativa pero si se logra el objetivo del enfoque socio-comunicativo, entonces la preservación de la misma a lo largo de todos estos peligros es la base que llevará a la interpretación comunicacional musical.

Este aspecto de la teoría es especialmente útil para proporcionar una explicación de los efectos emocionales de la música: junto con teorías psicológicas contemporáneas sobre la emoción³⁴. El arte, en esta perspectiva, siempre es algo así como un entrenamiento cognitivo para hacer frente a situaciones cognitivas "peligrosas", en la reestructuración de conceptos de forma rápida y eficiente. Arte aplicado en situaciones como fondos musicales en películas de terror, son por lo tanto de crucial importancia para el crecimiento de la inteligencia y, a través de él, para la supervivencia misma.

Se puede proponer modelar la situación de comunicación musical, expresada en el nivel más bajo, por así decirlo, existe la teoría formal de la convención musical como una superestructura formada previamente al tener nuestra propia descripción formal musical desde una perspectiva convencional.

Puede ser importante, en este contexto, tomar nota que la comunicación musical en situaciones adecuadas debe formar parte de todos y cualquier grupo de situaciones comunicacionales, por ejemplo puede ser una conversación abierta sobre un tema

³⁴ Essays on Music. Berkeley: University of California. Disonancias/Introducción a la sociología de la música. Madrid: Akal, 2009, pág. 83-89.

específico de la vida que han compartido o puedan llegar a compartir y cómo la música afectó esos momentos.

En la semiótica, la música puede llevar cargas simbólicas comunicativas que transforman desde el individuo hasta la sociedad en general. En primer lugar, una pieza de música es sostenida en nuestro cerebro y acoge un lugar espacial-temporal, por ejemplo la publicidad del Estado muchas veces no da un mensaje en particular, sino da un rompecabezas: precisamente los omnipresentes que pasan de un momento a otro pero con la misma pieza musical, obligando a realizar un cambio de código cognitivo al hacer este movimiento teórico.

Entonces bajo ninguna circunstancia la música carece de profundidad social, de hecho, si tomamos cualquier enunciado (ya sea mensaje o rompecabezas) todos los conceptos que utiliza y cambios existentes van dirigidos hacia un público, por lo tanto resulta bastante claro que la música es acerca de muchas cosas al suponer que: todo concepto auditivo puede ser un concepto musical y no existen claros límites del conjunto de conceptos que pueden ser auditivos (es decir, activado por la actividad auditiva), se ve por qué sería muy imprudente a legislar con antelación qué música puede ser acerca de y la que no.

El problema de por qué no decimos que la música es sobre cualquier cosa es tomado como algo bastante trivial: dada la preponderancia, en número y en importancia, en la música, de conceptos no verbales, nuestro sistema verbal simplemente se niega a admitir que para algunas apreciaciones musicales nuestro cerebro no está equipado para formular. Pero conceptos no verbales teóricamente se entenderán mejor, como relacionados e interdependientes con los verbales.

Hoy en día constituye un elemento de ocio esencial en la vida cotidiana del ser humano, que puede acceder a ella por muchos y variados canales. La llegada de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación de masas han sido determinantes en el surgimiento de diferentes tendencias musicales y en la difusión musical en general.

En el desarrollo profesional del comunicador contribuye a que tenga una mejor capacidad para el estudio, análisis y reflexión sobre el hecho musical, como forma de expresión que utiliza un código específico; por otro, como una manifestación artística que requiere unos canales para su difusión y está sujeta a unas normas para su edición y comercialización; y por último, como forma cultural que, al mismo tiempo que es reflejo de un contexto y situación social concreta, puede influir de diferentes formas en la salud y el ánimo del ser humano.

La asimilación de aspectos musicales, el análisis de la música y el contexto en el que es creada contribuyen a la formación, a la madurez intelectual y al desarrollo del conocimiento del comunicador. Amplía su formación en el terreno musical haciéndolos extensibles a otros ámbitos en la sociedad, de esta forma, se parte del conocimiento puro de la música para insertarse en su realidad social o viceversa, pudiendo proporcionar aprendizajes significativos y funcionales en todos los campos.

Las actividades musicales individuales de reflexión sobre el hecho musical y la creación colaboran en la adquisición de la madurez intelectual ya que se fomenta el desarrollo de la autonomía y la capacidad de autocrítica. No obstante, la música es principalmente una actividad colectiva, ya sea en el ámbito de la expresión instrumental, de la expresión vocal, o del movimiento y danza, lo que requiere la toma de decisiones que permita el buen funcionamiento y la colaboración entre los distintos miembros del grupo. De esta forma, se produce el desarrollo de habilidades sociales, ya que el trabajo cooperativo implica una serie de normas y valores de respeto, solidaridad, igualdad, interés,

dedicación, esfuerzo las mismas que rigen la vida activa y las relaciones entre las personas.

La materia coadyuva de forma especial al desarrollo de cuatro de las cinco competencias del ser humano: la competencia comunicativa, en la medida en que la música es un vehículo de expresión que se percibe y se analiza; la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital, ya que permite el acercamiento a las nuevas tecnologías aplicadas a la música y a los medios de información; la competencia social y ciudadana, especialmente relacionada con las actividades musicales en conjunto; y la competencia de autonomía e iniciativa personal, a través de actividades individuales en las que se fomente la autocrítica, la creatividad, el análisis musical y la valoración de la propia aportación individual a las interpretaciones grupales.

Asimismo, la materia participa directamente en el fomento de las siguientes competencias específicas: competencia cultural y artística, desarrollada a través del estudio de los diferentes ejemplos musicales existentes en la sociedad; competencia de contextualización musical, mediante la relación entre la música y el entorno en el que fue creada; competencia morfológica musical, presente en el análisis de los diferentes elementos que forman parte de la música; y finalmente, la competencia en sintaxis musical, a través del estudio de las relaciones entre los diferentes elementos del lenguaje musical y la estructura de las diversas obras.

La materia responde al desarrollo de capacidades relativas a la percepción, el análisis, la comprensión, expresión y creación que conforman el eje central de la música. Estas capacidades se desarrollarán a través de los contenidos propuestos para el curso, que permiten aproximar al comunicador a la percepción, al análisis, a la expresión y creación musical, además de permitir el acercamiento a la comprensión, al conocimiento y a la reflexión sobre la difusión musical y a la relación de la música con la sociedad.

De esta forma la materia colabora en el desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos mencionados en el plan de tesis, especialmente aquellos en los que se pretende afianzar un espíritu emprendedor con actitudes de creatividad y desarrollar la sensibilidad artística. Se recogen en la materia, además, objetivos referidos a valores como el respeto, la responsabilidad, el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y la participación y valoración de la música, relacionados directamente con los objetivos de etapa que hacen alusión al fomento de la igualdad y la no discriminación, al trabajo en equipo, a la confianza en uno mismo, a la conciencia cívica y a la asimilación actitudes de respeto.

Yúdice menciona: “Una de las fases más importantes que contribuye al desarrollo del comunicador es que la materia alude a la incidencia de la música en nuestra sociedad así como de las tecnologías de la información y la comunicación relacionadas directamente con la difusión de la música”³⁵. Se promueve así el uso de las Tics, la utilización de las tecnologías de la información y comunicación. Por último, las manifestaciones y los espacios musicales de la universidad también constituyen un aspecto recogido entre los objetivos, lo que permite aproximar a nuestro entorno el proceso de enseñanza y aprendizaje.

La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el campo profesional durante los últimos años está permitiendo ensanchar el propio ámbito de actuación educativa. Si pensamos en la influencia que han tenido los medios audiovisuales y los medios de comunicación, convendremos en la necesaria aplicación de los recursos que el propio desarrollo de la informática puede proporcionar en el campo de la música, lo que sería recomendable reflejar en el planteamiento metodológico.

³⁵ YÚDICE, G. Nuevas tecnologías, música y experiencia. Barcelona: Gedisa, 2007, pág. 25-29.

Ayuda a prestar más atención a toda la información que, con relación a los temas a tratar, vaya apareciendo en los distintos medios de comunicación. Dichas tecnologías se han convertido no solamente en una forma de acceder a cualquier tipo de información sino que además son una fuente de estudio en sí mismas. Así, en el ámbito musical destaca la posible utilización de programas de edición de audio, edición de partituras, secuenciadores, sintetizadores.

Es evidente que la música, al igual que las TIC, forma parte de la vida cotidiana del ser humano, convirtiéndose en muchas ocasiones en un elemento constante de su entorno. Por ello, deberíamos partir de sus gustos y aficiones para enriquecer su experiencia, proporcionándole un amplio abanico de posibilidades musicales que lo lleve a valorar críticamente y seleccionar la música que desean escuchar con una actitud abierta y respetuosa hacia el hecho musical y hacia la diversidad de inclinaciones estéticas e intereses personales. Se trata, por lo tanto, de implicar al futuro profesional en temas muy relacionados con su vida, lo cual podría entrañar un mayor grado de motivación y de participación.

La música contribuye al desarrollo integral del ser humano; pone en aprovechamiento total sus potencialidades, para sí mismo y para quienes lo rodean; enriquece al ser humano por medio de sonido, ritmo, melodía y armonía; eleva el nivel cultural, reconforta y alegra. No puede existir educación integral si la música no contribuye a despertar el sentimiento estético y la creatividad³⁶.

³⁶Ibid. Pág. 40-71.

2.3 Arte y Comunicación en la Música Clásica

Arte y Comunicación, en la música clásica comunica tanto los mensajes literales y metafóricos de la estructura artística que envuelve todas las clases de expresión artística.

El arte y la comunicación es el aprendizaje sobre las categorías estéticas, principios y de teorías inmersas en la creación del arte, con enfoque en la música clásica. Esta fusión de busca que los estudiantes adquieran elementos para valorar y analizar, de manera crítica y reflexiva, producciones artísticas pertenecientes a diferentes momentos de la historia del arte, con la finalidad de desarrollar su sensibilidad y capacidad de apreciar las producciones estéticas, con miras a fortalecer su cultura y madures reflexiva.

La música ha sido llamada "el lenguaje del alma." Esto es en parte porque tiene la capacidad de comunicar muchas emociones que la mayoría de la gente encuentra difícil de articular con palabras por sí solas. La capacidad de la música para comunicar sentimientos e ideas complejas depende tanto del compositor y el ejecutante. Dos artistas realizan sus propias versiones de la misma canción y esta puede comunicar sentimientos totalmente diferentes a la audiencia.

El arte es emoción y la música es un comunicador histórico de la emoción. Esto a veces se transmite a través de las palabras por las letras, pero con la misma facilidad puede ser comunicada a través de melodías. Por ejemplo, la música clásica que no contiene letras de canciones, pero que difícilmente podría calificarse de carente de emoción. La comunicación emocional tácita está en el corazón de toda la música. Esto se ve en la forma en que los músicos principiantes aprenden canciones que se reproducen en un sonido de agudo de clave de sol y aquellos que reproducen un sonido más grave en clave de fa. En sí manejar las emociones de una forma artística es la expresión de la belleza.

La música comunica una especie de energía visceral al cuerpo. Algunas personas no pueden mover sus cuerpos al ritmo del compás de una música movida. La comunicación de la energía física a través de la música es fácil de observar en la pista de baile, también es medible, los corredores y otros atletas suelen experimentar un mayor rendimiento cuando escuchan la música que tiene un ritmo fuerte y la conducción.

Trías menciona que en el ámbito de la música y arte en la religión: “La música ha sido parte de la práctica religiosa durante milenios”³⁷. La música no sólo se utiliza como parte de la ceremonia religiosa, sino también como una forma de comunicar las verdades religiosas.

Se utiliza para comunicarse con los poderes superiores de una religión (Dioses), para comunicar los mensajes centrales de la fe a la congregación y como una herramienta para la transmisión de las tradiciones religiosas, históricas y conceptuales.

La música es creación artística y esto significa que es una forma de expresión y un medio de comunicación. El arte de comunicarse con el alumno de modo vivo y creativo reside seguramente en la capacidad de quien enseña a improvisar sobre un tema planteado en el momento, comprometiéndose con él por completo.

EL arte expresado desde su dimensión comunicacional, es decir, desde la comprensión de la obra como proceso de construcción colectiva, social e histórica de sentido. La sociedad expresa sus procesos de construcción sensible de lo real a través de la constitución de imaginarios que se manifiestan en lo que denominamos obras artísticas.

³⁷ TRÍAS, E. El canto de las sirenas: argumentos musicales. Barcelona: Círculo de Lectores, 2007, pág36-39.

Esto implica una serie de actantes, que a través de las tecnologías de cada época, de los consumos restringidos o masivos, de la satisfacción de los gustos o de sus rupturas y aperturas, de la complejidad de relaciones entre las determinaciones económicas y sociales, configuran los símbolos colectivos que contribuyen desde la práctica artística a la constitución de la cultura y, por ende, de la comunicación.

El desarrollo hacia una sensibilidad por el arte sirve para comunicar sentimientos e ideas a través de cualquier forma de expresión; visual, audiovisual, sensorial, corporal, preformativa, escrita, volumétrica. Combinar los conocimientos adquiridos para crear, experimentar, producir una obra de arte inserta en un espacio social.

2.4 Empleo de la Música Clásica con fines comunicativos.

Las competencias comunicativas de la música son temas de gran importancia para la sociedad, se la ha utilizado en experimentos de reacción de masas no solamente en la actualidad sino en su más íntima expresión desde sus inicios como una de las formas de comunicación más primitivas del ser humano.

También en la cotidianidad, existe una especie de consenso en el concepto del poder positivo de la música inter-cultural (y entre humanos) la comunicación. Pardo menciona en este hecho en palabras a través de expresiones como “la música no conoce de ninguna raza”³⁸. La música trasciende fronteras y sin lugar a dudas, la música tiene la capacidad de comunicarse, también en lo transcultural.

³⁸ PARDO, J.L. Esto no es música: introducción al malestar en la cultura de masas. Barcelona: Círculo de Lectores, 2007, pág. 99-108.

Uno de los usos comunicativos de la música se encuentra basado en la premisa que la música está en la creación de imágenes de los otros, la sociedad trata musicalmente o responde a las situaciones de acuerdo al contexto intercultural que implica el escuchar o disfrutar ciertas piezas, no es la intención analizar las formas musicales, sino los mensajes culturales que cruzan fronteras, con el fin de averiguar qué se necesita para que la música se entienda satisfactoriamente.

Tampoco es la intención describir la capacidad de la música para indicar la identidad como tal sino como las señales y la recepción de las señales que tienen lugar en un contexto intercultural, lo que incluye los procesos en torno a la relación de minorías y de la mayoría.

Una vez vista y comprobada la importancia que la música posee dentro de la sociedad, podemos considerar como obvio el interés de los medios de comunicación por conocer las tendencias musicales más fuertes entre las diferentes clases sociales a la hora de crear nuevos productos.

Uno de los empleos que existe entre la música y comunicación se aplica en la publicidad, la música ya sea clásica o popular vuelve a estar muy presente y toma gran importancia puesto que puede cambiar el punto de vista o el mensaje dentro de un anuncio con solo modificar la música y el sonido que lo acompañe.

En la publicidad, se consideran cuatro factores, cuatro elementos de producción dentro del sonido, los cuales poseen un gran nivel de importancia. Estos elementos son la voz, la música, los efectos de sonido y el silencio.

No nos provoca la misma sensación un anuncio con o sin música, con o sin voz. Si tomamos como ejemplo para realizar un pequeño estudio un anuncio al azar, podemos comprobar de manera clara el porqué de estas afirmaciones. Estos conocimientos se pueden ocupar más adelante en la carrera con la materia “Publicidad y Propaganda”

El sonido, especialmente la música, ayuda a crear información de forma cognitiva, por lo tanto la música en su expresión en cualquier medio de comunicación es una buena forma de apoyo a la hora de memorizar, percibir sensaciones o comunicar nuestras opiniones y juicios personales; aplicada en los mass media, es muy útil en la publicidad ya que, con los 20 segundos que habitualmente dura un spot, se logra la aceptación de la gente al comprobar que por el medio musical, el mensaje se ha transmitido de manera satisfactoria.

El uso de la música en referencia al cine y la televisión ha tenido una larga trayectoria de eventos desde sus inicios y hasta finales de los años 20, casi todo el cine era mudo³⁹. Al principio, el cine mudo no poseía ningún tipo de sonido grabado y sincronizado, siendo las imágenes acompañadas simplemente por música en directo tocada a la vez que la película era expuesta al público. A través de, normalmente, un piano, se añadían el toque de sonido a las imágenes previamente rodadas de forma que se podía apoyar la presentación en la música produciendo golpes en la música y cambios de ritmo para ayudar a la puesta en situación del espectador.

Hay una idea muy generalizada sobre la presencia de la música tanto en el cine como en cualquier otro formato audiovisual y es la generalización, la cual menciona a ciertas composiciones que se utilizan simplemente para crear un fondo y no se percibe tan directamente como cuando se escucha un disco o se va a un concierto. Quizás el nivel de atención que le prestamos conscientemente a la música en dichas situaciones no sea muy

³⁹ GARCÍA, N. Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad. México: Grijalbo, 2007, pág. 44-48.

activo pero, inconscientemente ella nos provoca diferentes reacciones y en diferentes situaciones.

Existen escenarios tanto en cine como en televisión, en los que quizás quede un poco “descolgado” el sentimiento que se quiere transmitir al utilizar solamente imágenes o diálogos. En otras situaciones, en cambio, el sentimiento queda claro pero es necesario fortalecer para que afecte de forma más directa y potente. Es aquí donde aparece el importante papel de la música, además de favorecer dichos mensajes, también puede servir como elemento que de continuidad a la historia representada.

El cine ha contribuido a dar a conocer una música que de otra forma no hubiera llegado a tantos oyentes. ¿Qué sería del Adagietto de la Quinta sinfonía de Gustav Mahler sin la película Muerte en Venecia? Es más, ¿qué sería del propio Mozart sin la versión que de su vida y su música ofreció Amadeus? A pesar de sacar la música de un contexto (puramente musical) para volcarlo a otro (visual y narrativo), muchos autores estarían satisfechos al comprobar cómo su obra se difunde por todo el mundo. Lástima que se acabe asociando a una escena en concreto. Lástima, igualmente, que siempre se escuche de fondo. Pero sobre esto debemos profundizar.

En la actualidad, existe la costumbre de asistir al cine para ver películas en las cuáles se escucha la banda sonora en las cuáles la música académica y contemporánea tienen famosos compositores tales como: Jonh Williams quién compuso las bandas sonoras más memorables del director Steven Spielberg, George Lucas el compositor de la “StarWars”, etc. Si la música no fuera presentada en un film, resultaría extraño y complicado comprender las situaciones de la película e incluso empatizar con los personajes, sentir las diferentes sensaciones en momentos esenciales y los sentimientos que el guionista expresa como de tensión así como tristeza o alegría.

El cine ha usado la música para unos fines narrativos, como no podía ser de otro modo. Discusiones que en los siglos XVIII y XIX acalararon el debate entre los compositores de óperas y sus libretistas, acerca de si la música primaba sobre el texto o era a la inversa, parecen no tener cabida en el siglo XXI, al menos en lo que al cine atañe. Un director de cine utiliza la música para reforzar una escena, para dotarla de un sentimiento que no siempre se alcanza con las palabras o la imagen⁴⁰. Miedo, nostalgia, alegría, tristeza, confusión, todo esto y más se ve reforzado en la gran pantalla si se usa la música adecuada. Este uso, legítimo y comprensible, nos ha llevado a relegar a la música a un segundo plano, a verla como un apoyo, como algo que está de fondo y sólo aparece como protagonista en contadas ocasiones.

Por último, al igual que sucedía en la publicidad, también la música tiene prevalencia en el tiempo-espacio al culminar el filme, no solo sirve para potenciar los mensajes que se quieren transmitir a través de la película, sino que posteriormente, aquel instante en que la banda sonora interpretó el tema principal nos recordará el momento de la película pero ahora en un diferente contexto.

A principios del siglo XX, comenzó a asociarse la música a la radio. En aquellos tiempos era la radio el principal medio de difusión musical, de ahí la tendencia popular de denominar a este medio “la caja de música”. Los músicos, conscientes de la importancia de la radio a la hora de difundir la música, comenzaron en los años 30 a pasearse por las emisoras para intentar hacerse un espacio en sus emisiones y darse a conocer. Normalmente, cada emisora de radio contaba con una orquesta de música clásica propia que realizaba directos durante la emisión de los programas.

⁴⁰ FERNÁNDEZ PORTA, E. Homo Sampler. Tiempo y consumo en la era después del pop. Barcelona: Anagrama, 2008, pág. 68-79.

Cuñas, informativos, espacios deportivos, etc. Todo en la radio va acompañado del elemento musical de forma tan imponente que, actualmente, no se puede plantear la difusión de cualquier material a través de la radio que no vaya acompañado de ella.

Según la intención y el contexto en el que se encuentre el ser humano, la música puede ser utilizada en diferentes formas para garantizar su éxito: desde el locutor que apoyado por una canción de fondo anima al oyente, hasta los nuevos éxitos del momento o la información de las noticias del día, todos por supuesto con sus diferentes fondos musicales que den realice a cada parte estructural del programa.

Al igual que en un programa de televisión, en la radio la música ayuda de forma sintáctico-gramatical a centrarse en el programa y en la parte del respectivo bloque, distinguiendo así entre la sintonía, las ráfagas, las cortinas o golpes musicales. Esta es una función muy importante de la música en el medio radiofónico, al igual que la función descriptivo-ambiental y descriptivo-ubicativa, las cuales se centran en el apoyo de la situación en una historia o la descripción de un lugar, situar al oyente en una localización a través del sonido ambiente.

Por último, la función descriptivo-expresiva, a través de la cual se utiliza de forma exitosa como método para crear un “clima emocional” a través del cual transporta al oyente a una respectiva situación y, especialmente, en el sentimiento que se desea ser transmitido.

Definitivamente, al igual que los medios analizados anteriormente, en la radio se creó una fuerte relación entre dicho medio y la música de forma que su mutua influencia prevalece a través de la historia hasta la actualidad.

Pero para aplicar todos estos conocimientos como comunicadores primero se debe comprender y entender la música clásica o la música en general. Resulta a veces necesario plantear preguntas absurdas para llegar a respuestas interesantes, como podría ser la pregunta acerca de la necesidad de aprender algo tan aparentemente sencillo como es escuchar música. Pero hasta lo más sencillo puede llegar a ser complicado si se ve más allá.

Para responder a la pregunta se partirá de una premisa: es necesario aprender a escuchar música porque, en principio, las personas no saben escuchar música en general. Hoy día, sin lugar a dudas, la televisión y el cine han jugado un papel a favor y en contra en la difusión de este patrimonio artístico universal que es la música.

Pero es que la música ha quedado relegada a un segundo plano no sólo por culpa del cine, sino por el uso comercial que de ella se hace⁴¹. No es extraño que en un centro comercial se encuentre diferentes sensaciones acústicas por la variedad de locales con sus respectivos fondos musicales, en las calles cada anuncio reclama la atención de quien transite, y hasta en los servicios higiénicos hay un hilo musical que hace más agradable la experiencia biológica.

Todo lo anterior debe empezar a retumbar en las cabezas y bajo una reflexión de un modo singular se encuentra que: ¿la música clásica es asociada con relajación y tranquilidad? ¿Se piensa que esta música no sirve para bailar y que es cosa de viejos? Si se piensa de esta manera, no hay dudas, ni por un segundo de que esa idea viene muy condicionada con la imagen que la música clásica ofrece en la sociedad actual.

⁴¹ PARDO, J.L. Esto no es música: introducción al malestar en la cultura de masas. Barcelona: Círculo de Lectores, 2007, pág 173-175.

El cine, la literatura, incluso en la serie de caricaturas “Los Simpson” (en cada escena relacionada con la aristocracia, nobleza y riqueza, siempre se escucha los primeros compases de un cuarteto de cuerdas, como si las personas de la burguesía no escucharan otra cosa), se ha establecido una imagen de la música clásica muy adulterada, se abusa de los movimientos lentos y se hace creer que la música clásica es en sí, una música para el recogimiento y la relajación.

Relacionado con todo lo anterior se encuentra ese sentimiento de la música clásica que alegra o entristece, pues la música en el plano comunicativo, va más allá del fin superfluo de los centros comerciales o las películas y es allí en donde el trabajo cultural de la música entra en juego.

Fue el gran compositor Erik el que acuñó el término “música de mobiliario”⁴², a principios de siglo XX, para referirse a una música que está de fondo, estática, como los muebles de una habitación. Esta música que se escucha es parte del “No-lugar” al no estar y estar presente, es como el agua de la lluvia cuyo sonido relaja pero a la cual no se presta atención de manera activa. “No me escuchéis”, decía mientras tocaba el piano en un bar, invitando a los espectadores a que no se concentraran en su música, que la dejaran correr sola por la sala.

La respuesta está entonces en escuchar música, ahora se sabe que la gente no es consciente y no tiene el mismo respeto por la música que por otras manifestaciones artísticas, como el cine, se debe darle una oportunidad y aprovechar esta “sala de música” que casi siempre existe en la casa, que es gratis, y de la que no siempre saca el partido que se merece.

⁴² GANS, H.J. Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluation of Taste. New York: Basic Books, 1974, pág 25-31.

El fin está en escuchar música por el simple hecho de aprender a escucharla, analizarla, pensar sobre ella. Sólo para poder disfrutarla mucho más al final. Y para ir comenzando, escuchar los propios sonidos de la naturaleza, la ciudad, las canciones en el ipod, etc. Escuchar a la música como se escucha a un amante con toda la pasión, atención y respeto, dar la oportunidad a los oídos de escuchar un Mozart, Vivaldi o Tchaikovski, volver el tiempo a sus contextos culturales, interpretar las obras con la calidad comunicativa y sacar provecho del regalo musical que dejó la época del clasicismo.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Investigar sobre establecer una didáctica para la enseñanza de Música Clásica en la cátedra de Arte y Comunicación, incluye reconocer los aportes representativos dados por los estudiantes de la UPS del cuarto semestre que recibirán esta materia en el lapso de seis meses en apreciando una nueva mirada comunicativa hacia el arte relacionado con música.

El grupo social con el que se investigará es de jóvenes universitarios de clase media-alta que estudian en la UPS, las edades están comprendidas entre 18 y 25 años de edad. La condición está limitada exclusivamente a aquellos estudiantes de la carrera de Comunicación Social que hayan aprobado las materias para tomar la respectiva clase de Arte y Comunicación (Alumnos del segundo semestre de Comunicación Social).

Tamaño de la Población = 120 estudiantes.

Muestra

$$n = n' / (1 + n' / N)$$

$$\text{donde } n' = s'^2 / \zeta'^2$$

ζ'^2 = varianza de la población

s'^2 = varianza de la muestra = $p (1 - p)$ en términos de probabilidad

se = error estándar = $u - x^*$ (media poblacional - media muestral)

$(se)^2 = \text{error estándar al cuadrado} = \zeta^2$

N = Tamaño de la población

n = tamaño de la muestra

De una población de 120 personas, hallar el tamaño de la muestra que se necesita para tener una información adecuada con error estándar menor de 0.05 al 95% de confiabilidad.

Datos:

N = 120

se = 0.05

$\zeta^2 = (se)^2 = (0.05)^2 = 0.0025$

$s^2 = p(1 - p) = 0.95(1 - 0.95) = 0.0475$

$n' = s^2 / \zeta^2 = 0.0475 / 0.0025 = 210$

$n = n' / (1 + n' / N)$

$n = 210 / (1 + 210 / 120)$

$n = 210 / (1 + 2.51)$

$n = 210 / 3.51 = 16.40$

n = 59,82 personas (Tamaño de la muestra)

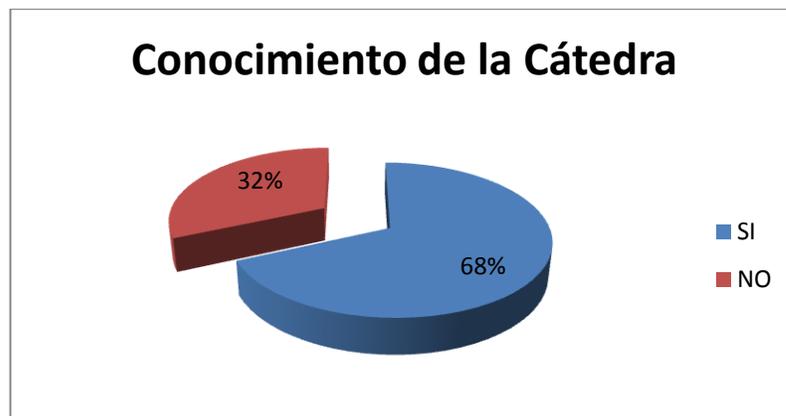
La encuesta se realizó a 60 personas porque el tamaño según la fórmula fue 59,82 al hacer una aproximación.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

PREGUNTA No. 1

¿Conoce que existe en la malla curricular la cátedra de Arte y Comunicación?

Gráfico No. 1

Elaborado por: Giovanna Amores.

Fuente: Encuestas

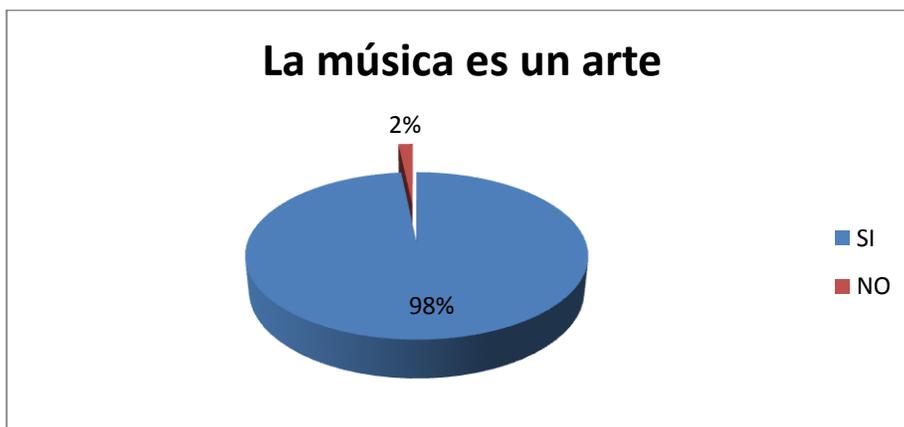
Análisis e Interpretación:

La investigación de campo demuestra que del 100% de las personas encuestadas, el 68% indican que desconocen que existe la cátedra de Arte y Comunicación, mientras que un pequeño porcentaje que representa el 32%, afirman conocer la existencia de la misma. De manera que estos resultados demuestran que no hay un conocimiento de la malla curricular en la academia.

PREGUNTA No. 2

¿Cree usted que la música es un arte?⁴³

Gráfico No.2

Elaborado por: Giovanna Amores.

Fuente: Encuestas

Análisis e Interpretación:

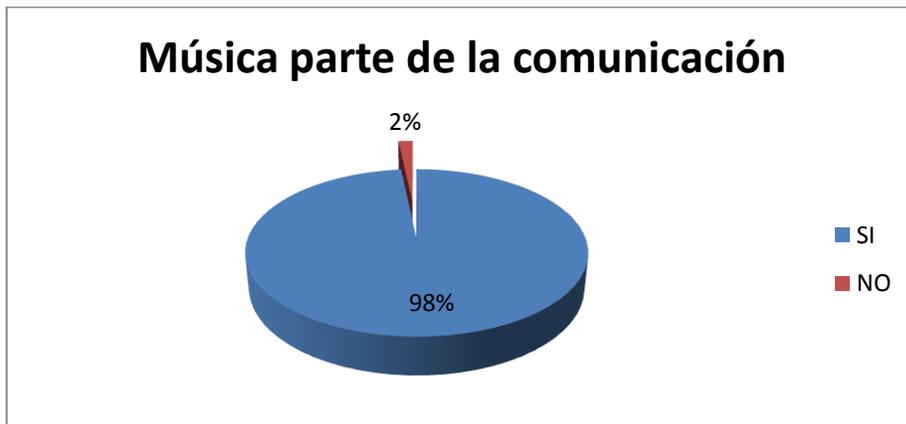
La investigación de campo demuestra que del 100% de las personas encuestadas, el 98% indican que la música en su expresión es considerada como arte, mientras que bajo porcentaje 2% afirman que la música no es un arte. De manera que estos resultados demuestran que los alumnos están conscientes del valor de la música como arte.

⁴³ La pregunta está basada porque los alumnos al tener conciencia que la música es arte implica entonces que es una disciplina y por lo tanto utiliza una metodología, bases científicas, etc. Puede ser aplicada en el salón de clases sin ser desvalorizada por presunciones empíricas.

PREGUNTA No. 3

¿Cree usted que la música es parte de la comunicación?

Gráfico No. 3

Elaborado por: Giovanna Amores.

Fuente: Encuestas

Análisis e Interpretación:

La investigación de campo demuestra que del 100% de las personas encuestadas, el 98% indican que la música en su expresión es parte de la comunicación del ser humano, mientras que bajo porcentaje 2% afirman que la música no es parte de la comunicación. De manera que estos resultados demuestran que los alumnos están conscientes del aspecto comunicativo de la música.

PREGUNTA No. 4

¿Ha escuchado alguna vez música clásica?

Gráfico No.4

Elaborado por: Giovanna Amores.

Fuente: Encuestas

Análisis e Interpretación:

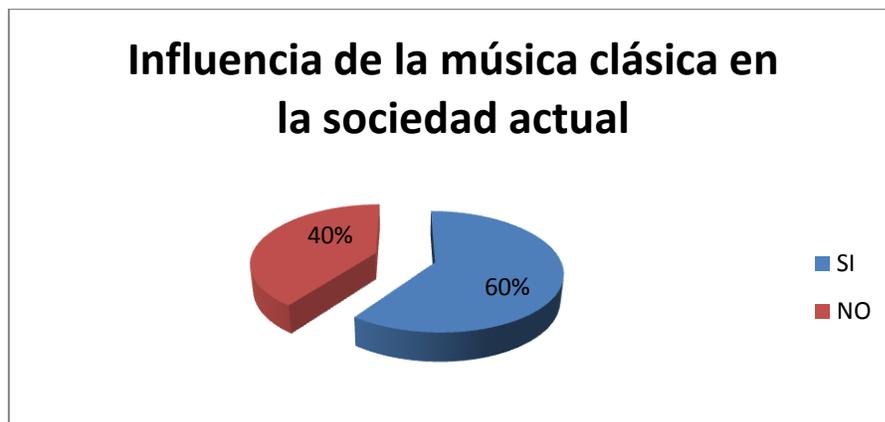
La investigación de campo demuestra que del 100% de las personas encuestadas, el 90% indican que en algún momento de su vida han escuchado música clásica, mientras que un 10% afirman no haber escuchado música clásica. De manera que estos resultados demuestran que la música clásica ha sido apreciada por la mayoría de estudiantes universitarios.

PREGUNTA No. 5

A continuación pregunta abierta

¿Cree usted que la música clásica influye en culturalmente en la sociedad actual? ¿Por qué?

Gráfico No.5

Elaborado por: Giovanna Amores.

Fuente: Encuestas

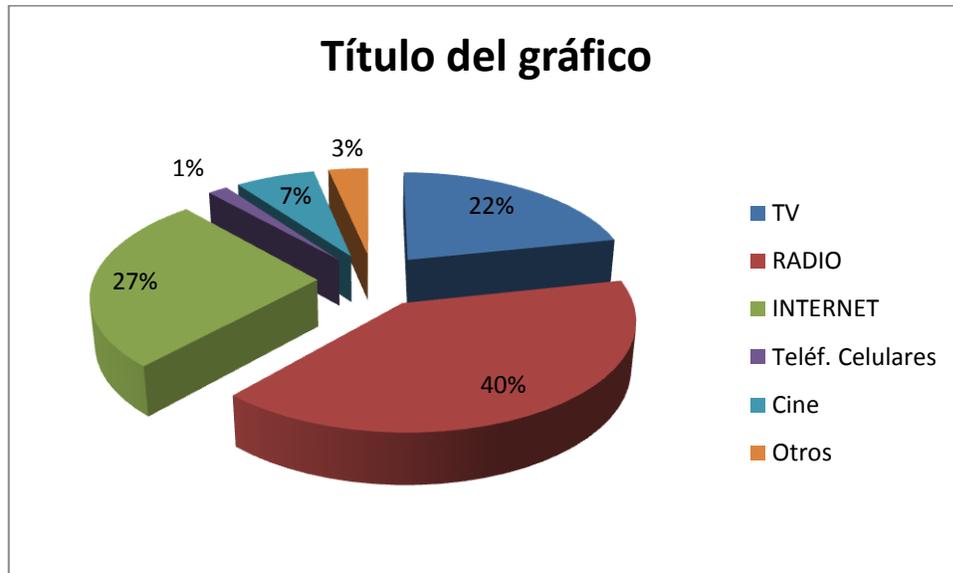
Análisis e Interpretación:

La investigación de campo demuestra que del 100% de las personas encuestadas, el 60% indican que la música clásica influye en la sociedad actual porque contribuye a un mejor desarrollo cultural, al crecimiento intelectual y personal, también favorece a la relajación del ser humano, mientras que un 40% afirman que su influencia en la sociedad actual es nula, por la preferencia de escuchar música popular, acotando que en esta nueva era se aprecia más los nuevos géneros; también por la desvalorización con el paso de los años de la música clásica, la falta de influencia en todos los aspectos ya sean académicos como los de la cotidianidad y la aversión a la misma por la presunción que esta música pertenece a la burguesía.

PREGUNTA No. 6

¿En qué medios ha escuchado música clásica?

Gráfico No.6

Elaborado por: Giovanna Amores.

Fuente: Encuestas

Análisis e Interpretación:

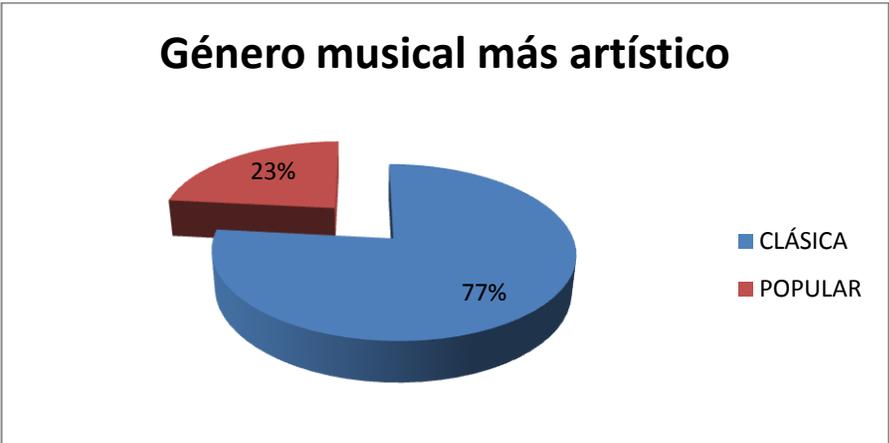
La investigación de campo demuestra que del 100% de las personas encuestadas, el 40% indican que han escuchado música clásica en radio, un 27% afirman que han escuchado música clásica por el Internet, un 22% afirma haber escuchado y visto música clásica por televisión, un 7% ha experimentado la música clásica en las salas de cine, un 3% afirma haber escuchado música clásica en otros medios como en conciertos entre otros y finalmente un 1% ha escuchado en los teléfonos celulares.

De manera que estos resultados demuestran que la música clásica ha sido apreciada por la mayoría de estudiantes universitarios en los mass media como la radio y sorprendentemente en nuestra sociedad actual con el Internet se indica un acercamiento hacia la música por la tecnología actual.

PREGUNTA No. 7

¿Cuál de los siguientes géneros de música le parece más artístico? ⁴⁴

Gráfico No.7

Elaborado por: Giovanna Amores.

Fuente: Encuestas.

⁴⁴ <http://www.wordreference.com>. Por definición: Relativo al arte, especialmente a las bellas artes.

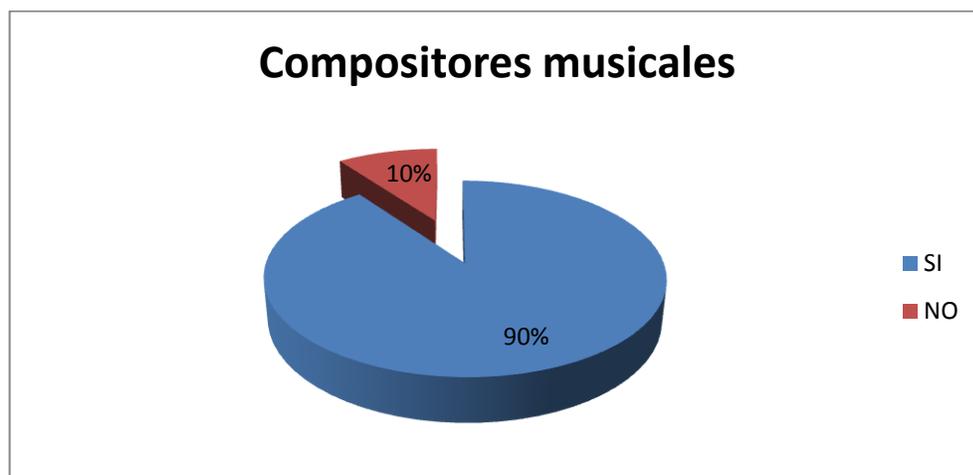
Análisis e Interpretación:

La investigación de campo demuestra que del 100% de las personas encuestadas, el 77% indican que la música clásica les parece un género muy artístico, mientras que un 23% afirman que la música popular es más artística que la clásica. De manera que estos resultados demuestran que los alumnos tienen una inclinación hacia la música clásica más que la popular por considerarla artística.

PREGUNTA No. 8

¿Ha escuchado alguna vez a estos compositores Mozart, Beethoven, Tchaikovsky?

Gráfico No. 8

Elaborado por: Giovanna Amores.

Fuente: Encuestas.

Análisis e Interpretación:

La investigación de campo demuestra que del 100% de las personas encuestadas, el 90% indican que alguna vez han escuchado compositores como Mozart, Tchaikovsky y Beethoven, mientras que un 13% afirman nunca haber escuchado a estos compositores. De manera que estos resultados demuestran que la mayoría de alumnos tienen conciencia de la existencia de compositores no solamente del periodo clásico sino también del Romántico.

PREGUNTA No. 9

A continuación pregunta abierta.

¿Le ha parecido aburrido escuchar música clásica? ¿Por qué?

Gráfico No. 9

Elaborado por: Giovanna Amores.

Fuente: Encuestas.

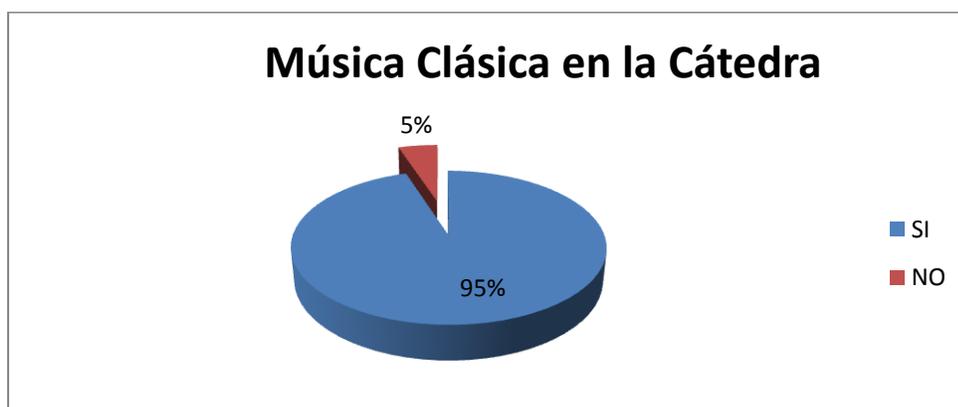
Análisis e Interpretación:

La investigación de campo demuestra que del 100% de las personas encuestadas, el 88.33% indican que la música clásica les parece entretenida porque contribuye al mejoramiento cultural de la persona, es relajante, es interesante, transmite pasión y sentimientos puros, mientras que un 12% afirman que la música clásica es aburrida porque carece de ritmo, su contenido se vuelve muy tedioso, es muy pasiva y no crea emoción. De manera que estos resultados demuestran que la mayoría de alumnos tienen gusto por escuchar música clásica y sienten que existe una mejora personal e intelectual al disfrutar la misma.

PREGUNTA No. 10

¿Le gustaría aprender en la cátedra de Arte y Comunicación el uso de la música clásica y popular en la sociedad?

Gráfico No. 10

Elaborado por: Giovanna Amores.

Fuente: Encuestas.

Análisis e Interpretación:

La investigación de campo demuestra que del 100% de las personas encuestadas, el 95% indican que les gustaría recibir clases de música clásica en la cátedra de arte y comunicación, mientras un pequeño 5% afirma que no le gustaría recibir clases de este tema. De manera que estos resultados demuestran que la mayoría de alumnos tienen predisposición para estudiar los efectos de la música clásica en la sociedad.

3.4 Análisis cualitativo de las entrevistas semiestructuradas.

Las entrevistas fueron realizadas a tres expertos en la materia y en la docencia de música clásica en la ciudad de Quito⁴⁵.

Los entrevistados fueron:

- Maestro Raúl Ernesto Escobar Guevara (Rector del Conservatorio Nacional de Música).
- El Profesor Freddy Godoy, Licenciado en Pedagogía Musical (Director del Coro Mozarte y Franz Liszt).
- El Maestro Iván Acosta (Director del Coro y Jazz USFQ).

De lo cual se pudo concluir⁴⁶:

Se debe estudiar música clásica porque potencia la psicomotricidad, la atención y sensibilidad, valores de todo ser humano así como de los futuros artistas; contribuye al

⁴⁵ No se realizó entrevistas a Comunicadores porque hasta el momento no existe en ninguna universidad en la ciudad de Quito, un docente en comunicación que imparta clases sobre música académica.

⁴⁶ Interpretación basada en las entrevistas de audio adjuntadas en los anexos.

desarrollo de las capacidades motrices, sensoriales, intelectuales y afectivas de los estudiantes, en el marco de una práctica y aprendizaje musicales.

Ayuda a la formación de la personalidad a través del logro y consecución de alumnos hacia artistas - músicos, es una actividad primordial que está ligada al proceso general educativo, del cual los estudiantes son receptores fundamentales.

Estudiar música ayuda a un crecimiento artístico, intelectual y personal y les prepara para embarcarse en una carrera exitosa y productiva como artistas y ciudadanos, así como para convertirse en líderes en sus profesiones.

La música clásica tiene como ideal crear algo puramente bello, una música que no sirva a ninguna finalidad fuera de sí misma, por ello que no intenta servir, representar o imitar. Intenta ser un arte que se sostenga por sí mismo, sin propósitos concretos. La norma del Clasicismo es construir una música lo más simple posible, simbolizando al ser humano como ser armónico y sin problemas.

En cuanto al desarrollo humano del alumno dicen los expertos que la neurociencia ha demostrado que la práctica sistemática de la música desarrolla las áreas cerebrales encargadas del lenguaje y favorece la eficiencia y automatización de los aprendizajes.

Los estudios actuales tienden a coincidir en que la música supone un estímulo de alto impacto constructivo en el desarrollo del cerebro, sobre todo cuando se emplea sistemáticamente, de manera frecuente e intencionada. Pero antes que la música, lo hace el sonido. Los primeros estímulos sensoriales que recibe el ser humano suelen ser

sonoros, dado que el oído es el primer órgano sensorial funcionalmente maduro, incluso antes de nacer.

Por otro lado, también conocemos antecedentes acerca de la influencia de la música en el desarrollo de habilidades de cálculo y otras habilidades espaciales, enfatiza el docente.

Los métodos que utilizan los catedráticos son muy similares, varían desde el método de imitación (oído), enseñanza en el aula para la lectura musical, el mismo que se aplica en las diferentes instituciones educativas ecuatorianas, el método para la enseñanza del instrumento que varía dependiendo del alumno y el maestro.

Entre otros métodos aplicables explican los expertos existe el Coral y Método Dalcroze que se basa en la oposición a la ejercitación mecánica del aprendizaje de la música por lo que ideó una serie de actividades para la educación del oído y para el desarrollo de la percepción del ritmo a través del movimiento. El principal objetivo era que este método fuera utilizado en los jardines de infancia y en las escuelas elementales de música, además fue aprobado por médicos y psicólogos.

En cuanto a impartir los conocimientos de música clásica fuera de los conservatorios, los expertos fueron contundentes al expresar su agrado ante la necesidad imperante que existe en la actualidad en las diferentes instituciones educativas el ofrecer conocimientos musicales a sus alumnos.

Toda universidad debería tener una Facultad de música y todos los clubs instrumentales o vocales que se podría crear, debido a que existe afección en la juventud por incursionar en el mundo del arte. La enseñanza de la música debe ser constante en todas las

universidades y en todos los niveles porque es un elemento indispensable para la vida, convierte a las personas en mejores seres humanos, que les posibilite continuar con los estudios superiores e incorporarse a la sociedad como ciudadanos productivos y creativos, conscientes de su identidad nacional y con una perspectiva pluricultural, multiétnica latinoamericana y humanista, dentro del respeto a los derechos humanos y colectivos, la naturaleza y la vida.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al finalizar con el desarrollo de la tesis se ha obtenido varias conclusiones que son base de las recomendaciones sobre el estudio de Música Clásica en la cátedra de Arte y Comunicación de la UPS. Se debe tener en cuenta que la resolución de este capítulo es importante ya que de aquí saldrán las ideas para posibles implementaciones y sugerencias que podrían ser aplicadas para el mejoramiento a futuro de la cátedra de Arte y Comunicación.

A continuación se detallan las conclusiones y recomendaciones en base a la investigación de campo.

- Se concluye que los alumnos de Segundo Semestre de la Facultad de Comunicación de la UPS que cursarán la materia de Arte y Comunicación (posteriormente en un tercer semestre) un estimado de 1/3 conoce la cátedra mientras no conocen de la Cátedra, se recomienda crear incentivos que contribuyan y despierten la necesidad de conocer la malla curricular que imparte la universidad en el alumnado.
- Los alumnos tienen establecidas sus preconcepciones de arte y concuerdan que la música clásica es una expresión artística, sin embargo al estudiar arte y comunicación es necesaria una previa exposición sobre el arte en general explicada en el Capítulo I, sus vínculos con la comunicación, para avanzar a un estudio de la música y como esta transforma el entorno social-cultural y artístico en la historia de la humanidad.

- La música como parte de la comunicación es un tema sin discusión para los alumnos, lo básico estaría en hacer énfasis en cuál es el uso que se debe dar a la música como futuros profesionales de la comunicación (Cap. 2.4), su impacto en la sociedad, el uso de los mass media y la música, la creación cultural que existe con la música, la pluriculturalidad y la alteridad musical que construye cultura.
- La familiaridad que existe en haber escuchado música clásica ayuda a insertar en la cátedra el estudio, el fin consiste en implementar lo explicado en el capítulo: 1.4 en el estudio de la disciplina de Arte, Comunicación y Música Clásica.
- Se encuentran criterios repartidos en la influencia de la música clásica en la sociedad actual, se puede acotar que la música en sí es una constante en el mundo actual, sin embargo los usos son meramente personales en los cuales es imperante la música de la actualidad. Hay que restablecer la conexión con la música clásica, eliminar ciertos paradigmas que ensombrecen su impacto en la sociedad ya sea en la época del clasicismo como en la modernidad, abrir un espacio de disfrute de la música con miras comunicacionales (Desarrollo de la Cátedra en Arte y Comunicación).
- En los medios por los cuáles se ha escuchado música clásica impera la radio y le sigue el internet. Se debe tomar en cuenta el uso de las Tic's en el estudio de la música clásica debido a que los estudiantes pueden escuchar música clásica en Internet no solamente por videos, sino vía radio online. Una educación que conlleve al estudio de música basado en las necesidades actuales y conexiones en el nuevo estilo de vida del estudiante del siglo XXI.

- Los géneros de música entre popular y clásica tienen la misma validez artística sin embargo los estudiantes en su mayoría concuerdan que la música clásica es más artística, ahora es importante constatar el porqué de su importancia mediante un estudio que no esté basado en presunciones impuestas por el sistema. Se debe comprender la verdadera razón de porqué la música clásica es más artística y eso se encuentra especificado en el capítulo: 2.2 Arte y Música, relaciones socio-culturales.
- La mayoría de alumnos concuerda en haber escuchado a Mozart, Tchaikovski y Beethoven. El escuchar música clásica es para en general una expresión de arte, o un disfrute personal, pero su uso está desvalorizado o sobrevalorado, al mismo tiempo que se da un valor especial a los compositores, de antemano al escuchar sus nombres se crea una imagen ya simbolizada por la sociedad. Se debe aprovechar los conceptos y las ideas para construir un mejor estudio de la música clásica y popular en general.
- El escuchar música clásica puede parecer aburrido para muy pocos estudiantes pero en general se comprobó que la mayoría disfruta de la música clásica como algo entretenido. Se debe recalcar que el conjunto estandarizó a la música clásica como algo relajante, mientras otros la catalogaban como símbolo de la burguesía. Es necesario establecer el estudio de la disciplina no como una forma de escape a la realidad sino como el uso de la música en la comunicación social. Se explica más a fondo sobre el tema en el capítulo: 3.1. Música clásica y pedagogía.

- Contundente es el apoyo del alumnado, que aún no recibe la cátedra de Arte y Comunicación, emplear el estudio de la Música Clásica en la materia. Se recomienda enfatizar la contribución que tiene en el desarrollo del comunicador el estudio no solamente de la música clásica sino de la música en general. Los campos de desarrollo en la sociedad actual, su uso y expansión en los comienzos de una nueva etapa de desarrollo universitario en donde se ve ahora más que nunca la implementación de su estudio en numerosas academias del Ecuador. Se explica más sobre este tema en el capítulo: 2.2 Musicología en el desarrollo profesional del comunicador.
- A continuación se ejemplifica una didáctica sobre cómo aplicar en la Cátedra de Arte y Comunicación el estudio de Música Clásica bajo el modelo de estudio de Georgi Lozanov.

Aprendizaje Acelerado.

El Aprendizaje Acelerado es una actividad creativa, pero plantear una serie de elementos básicos es necesario para incluirse en el diseño de actividades específicas de la clase de arte y comunicación son los siguientes:

1. Considerar para la clase, un momento de relajación, planteada ésta como un breve período para disminuir las tensiones. Se incluye la propuesta trabajada por Lozanov donde la respiración es muy importante, acompañando este momento por música especial
2. El segundo elemento posible de integrar es el contexto, esto significa enseñar una clase en forma de una historieta que tiene lugar en situaciones reales y prácticas, estimula y da seguridad ya que permite intuir lo que se va a recibir. También es importante resaltar durante la clase las ideas importantes; los detalles se asocian

con más facilidad cuando se recuerda la idea principal. El asociar temas con noticias o experiencias personales resulta muy adecuado.

3. La visualización en la mente es como una película mental, entre más sonidos y colores tiene esta película será más fácilmente recordarla. Es más fácil memorizar cuando se asocia con voces y efectos de sonido y cuando se asocia con escenas de una historia que ha sido previamente elaborada. Georgie Lozanov sugiere el concierto activo y el concierto pasivo.
4. Concierto activo: Consiste en elaborar un escrito del tema propósito que incluya cambios de letra, dibujos, variación en la distribución y color y entregarle dicho escrito a los alumnos (música clásica). Se le da lectura en voz alta dando un énfasis especial a las palabras y las expresiones de tal manera que llamen la atención de los alumnos. Se acompaña con música que previamente pudo haber diseñado el facilitador donde el énfasis de las notas acompañe el énfasis de la lectura.

Al terminar los alumnos cierran los ojos durante cinco minutos y visualizan el texto y la lectura en voz alta. Para constatar el contenido aprendido hay muchas maneras, pero una de ellas es que por parejas los alumnos se expliquen con los ojos cerrados lo que han logrado visualizar.

Finalmente se puede optar porque los alumnos escriban sus conclusiones, experiencias o dudas en una hoja para que el docente tenga mayor información de los resultados. Veamos un ejemplo de la estructura del texto que varía de acuerdo a la creatividad individual.

5. Concierto pasivo: Es muy parecido al concierto activo, con la diferencia de que no se elabora ningún texto especial. Los alumnos se preparan con un proceso previo de relajación basado en el acompañamiento musical y una respiración dirigida.

Se procede a que los alumnos permanezcan en estado alerta relajado, es decir, sin sueño pero con tranquilidad y se comienza a dar lectura en voz alta al tema que se pretenda abordar. Se puede hacer la lectura dos veces sin olvidar el énfasis a las expresiones y nuevamente el acompañamiento musical. Una vez que se termina la lectura se procede a hacer un rescate personalizado de las ideas, experiencias y contenidos aprendidos de algunos alumnos, incluyendo en este proceso comentarios del facilitador. Se procede entonces a socializar lo aprendido con las mismas técnicas por parejas descritas en el inciso anterior.

6. La seguridad es un elemento necesario para incluir durante el desarrollo de la clase. En este aspecto nos referimos a la seguridad que propicia en el alumno, por ello poner “taches”, arrancar hojas, decir “está mal”, pueden ser acciones riesgosas para el aprendizaje. Estas acciones generan tensión, inseguridad y por ende lastiman la autoestima de los alumnos. Acciones como revisar los resultados personales y dejar que los alumnos observen otros resultados de sus compañeros,
7. La estimulación del hemisferio derecho a través de asociaciones visuales y de sonido son fundamentales para facilitar el aprendizaje. Los mapas mentales son un excelente recurso, la asociación de imágenes con palabras clave favorece el recuerdo en la memoria a corto y largo plazo. La voz y la música barroca como fondo también permiten sincronizar ambos lados del cerebro. La gimnasia para el cerebro es otra fuente previa para el uso de los mapas mentales y el equilibrio fisiológico de los hemisferios.

Es importante hacer pausas de vez en cuando, de dos a cinco minutos para hacer ejercicios de respiración y de relajación. Cualquier ser humano agota sus niveles de atención después de una hora de intensa actividad mental.

8. Finalmente es necesario incluir en la clase, independientemente del nivel o materia, ejercicios que potencien lo que actualmente las políticas educativas reconocen necesario: las habilidades intelectuales y esto se puede lograr realizando actividades de ejercicio mental que desarrollan algunas de ellas como los rompecabezas, acertijos, materiales manipulables, etc., que despierten el interés de los alumnos⁴⁷.

Un elemento para enfatizar es el pensamiento positivo que nada tiene que ver con una psicología del éxito comercial, tiene que ver con una actitud y un compromiso profesional. Ser profesional es estar convencidos de la vocación que nos impulsa y del servicio que nos fortalece, sobre todo cuando hemos logrado que haya alumnos felices y siempre ilusionados por aprender.

El Aprendizaje Acelerado no es aprender más rápido sino aprender más relajada y efectivamente, respetando los tiempos y los procesos individuales de los alumnos. Esto exige preparación continua y modificación de nuestra práctica cotidiana.

⁴⁷ En los anexos se incluirá una imagen que integre las clases de conciertos que deben escucharse en el Modo Activo y Modo Pasivo de Lozanov.

BIBLIOGRAFÍA.

ADORNO, Th.W. Sobre la música. Barcelona: Paidós, 2000.

ADORNO, Th.W. y EISLER, H. El cine y la música. Madrid: Fundamentos, 2009.

ADORNO, Th.W. y HORKHEIMER, M. Sociológica. Madrid: Taurus, 2002.

BARICCO, A. El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin: una reflexión sobre música culta y modernidad. Madrid: Siruela, 2008.

DE AGUILERA, MIGUEL, ADELL, JOHAN Y SEDEÑO, ANA. Comunicación y Música I. Lenguaje de Medios. Washington: Advisory Board, 2008.

DE AGUILERA, MIGUEL, ADELL, JOHAN Y SEDEÑO, ANA. Comunicación y música II. Washington: Advisory Board, 2008.

GALLEGO, C. Familias y docentes en una tarea común: la educación musical del ser humano. Madrid: Paidós, 2000.

GANS, H.J. Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluation of Taste. New York: Basic Books, 1974.

GARCÍA CANCLINI, N. Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad. México: Grijalbo, 2007.

KUNDERA, M. Los testamentos traicionados. Barcelona: Tusquets, 2003.

LABRADA, MARÍA. Belleza y racionalidad: Kant y Hegel. Ediciones Universidad de Navarra, 1990.

LOZANOV, G. The Lozanov Learning Method. Lozanov Learning Institute, 2008.

PARDO, J.L. Esto no es música: introducción al malestar en la cultura de masas. Barcelona: Círculo de Lectores, 2007.

RODRIGUEZ, RAÚL F. Música clásica y medios de comunicación: Roll over, Beethoven. Barcelona: Trípodos, 2010.

SOLLERS, P. Misterioso Mozart. Barcelona: Alba, 2003.

STEINER, G. En el castillo de Barba Azul, aproximación a un nuevo concepto de cultura. Barcelona: Gedisa, 1992.

MUCHNIK, M. La barbarie de la ignorancia. Madrid: Paidós, 1999.

SZENDY, P. Escucha: una historia del oído melómano. Barcelona: Paidós, 2003.

TRÍAS, E. El canto de las sirenas: argumentos musicales. Barcelona: Círculo de Lectores, 2007.

YÚDICE, G. Nuevas tecnologías, música y experiencia. Barcelona: Gedisa, 2007.

Ensayos

Essays on Music. Berkeley: University of California. Disonancias/Introducción a la sociología de la música. Madrid: Akal. 2009.

FERNÁNDEZ PORTA, E. Homo Sampler. Tiempo y consumo en la era afterpop. Barcelona: Anagrama, 2008.

HUXLEY, A. Si mi biblioteca ardiera esta noche. Barcelona: Edhasa, 2008.

RODRÍGUEZ FERRÁNDIZ, R. Màscares d'allò nou: dialèctica de les indústries culturals. España: Telos, 2009.

- Papers d'art. España, Telos, 2009.

- Consumo, uso y disfrute cultural. Claves de Razón Práctica. España, Telos, 2009.

- Tiempos de cambio: industrias culturales en clave postindustrial. España, Telos, 2009.

ANEXOS

Anexo No. 1

Formato de Encuestas.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE QUITO

COMUNICACIÓN SOCIAL

ENCUESTA

INTRODUCCIÓN:

El siguiente cuestionario tiene como objetivo diagnosticar el desenvolvimiento del proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes que van a cursar la cátedra de Arte y Comunicación. Los resultados serán utilizados para generar acciones tendentes a mejorar el proceso educativo. En este sentido pedimos contestar las siguientes preguntas, de ante mano agradecemos su contribución.

Indicación: Marque con una X la respuesta que considere conveniente:

1.- ¿Conoce que existe en la malla curricular la cátedra de Arte y Comunicación?

Si _____ No _____

2.- ¿Cree usted que la música es un arte?

Si _____ No _____

3.- ¿Cree usted que la música es parte de la comunicación?

Si _____ No _____

4.- ¿Ha escuchado alguna vez música clásica?

Si _____ No _____

5.- ¿Cree usted que la música clásica influye culturalmente en la sociedad actual?

Si _____

No _____

¿Por qué?

6.- ¿En qué medios ha escuchado música clásica?

Televisión Radio Internet Teléfonos celulares Cine Otros:

7.- ¿Cuál de los siguientes géneros de música le parece más artístico?

Clásica

Popular

8.- ¿Ha escuchado alguna vez a estos compositores Mozart, Beethoven, Tchaikovski, otros?

Si _____

No _____

9.- ¿Le ha parecido aburrido escuchar música clásica?

Si _____

No _____

¿Por qué?

10.- ¿Le gustaría aprender en la cátedra de Arte y Comunicación el uso de la música clásica y popular en la sociedad?

Si _____

No _____

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Anexo No.2

Formato de Entrevistas.

Las preguntas realizadas fueron:

- 1.- ¿Por qué estudiar música clásica?
- 2.- ¿Cómo contribuye la música clásica al desarrollo humano?
- 3.- ¿Qué método utilizan para la enseñanza de música clásica?
- 4.- ¿Cree usted que se debe impartir el conocimiento de música clásica fuera de los conservatorios?

Anexo No. 3

Ejemplo de conciertos que se deben impartir en clase. Imagen.

Música de Lozanov para los dos "conciertos"*

CONCIERTO ACTIVO	CONCIERTO PASIVO
Beethoven, Concierto para Piano y Orquesta No. 5 en Si mayor.	Vivaldi, Cinco conciertos para Flauta y Orquesta de Cámara.
Mozart, Sinfonía en Re mayor, "Haffner", y Sinfonía en Re mayor, "Prague".	Handel, Concierto para Órgano y Orquesta en Si mayor, Op. 7, No. 6.
Haydn, Concierto No. 1 en Do mayor para Violín y Orquesta; Concierto No. 2 en Sol mayor para Violín y Orquesta.	J. S. Bach, Preludio en Sol mayor, "Dogmatic Chorales".
Haydn, Sinfonía en Do mayor No. 101, "L'Horioge"; y Sinfonía en Sol mayor No. 94.	Corelli, Concerto Grosso, Op. 6, No. 4, 10, 11, 12.
Mozart, Concierto para Violín y Orquesta en La mayor No. 5; Sinfonía en La mayor No. 29; Sinfonía en Sol mayor No. 40.	J. S. Bach, Fantasía para Órgano en Sol mayor; Fantasía en Do menor.
Brahms, Concierto para Violín y Orquesta en Re mayor, Op. 77.	Couperin, Sonatas para Clavicordio: "Le Parnasse" (Apoteosis de Corelli); "L'Estree"; J. F. Rameau, Piezas de Concierto para clavicordio "Pieces de clavecin" No. 1 y No. 5

*Tomado de *The Foreign Language Teacher's Suggestopedic Manual*, de Georgi Lozanov y Evalina Gateva, publicado por Gordon and Breach, Nueva York, 1988. Véanse otras selecciones en la página 352.