

Introducción

La Música es parte de nuestra humanidad y es una disciplina artística que parece venirnos de forma natural desde que procuramos comunicarnos y expresarnos entre nosotros. Es capaz de transportarnos a mundos paralelos, sin necesidad de palabras, solo con los sonidos nos permite emocionarnos, imaginar, soñar y compartir. Además, la música nos gusta, no importa el estilo o género musical, es difícil quedarse ajeno a la energía que nos transmite, y si es de nuestro agrado, nos provoca gran placer.

¿Pero son tangibles los beneficios de la Música? Se pueden medir, cuantificar, palpar? Esta manifestación artística es volátil, gracias a la tecnología tenemos las grabaciones, pero igual, solo las percibimos, no las podemos tocar. Por medio de las vibraciones de onda, nuestro oído las escucha y las decodificamos en nuestro cerebro, lo que nos permite disfrutarla. Pero, ¿qué se gana con la música, a parte del mero disfrute? ¿Por qué la hacemos o escuchamos?

La Música evoluciona paralelamente a la Humanidad

Gracias a las pruebas y artefactos arqueológicos, se sabe que nuestros antepasados producían instrumentos musicales como por ejemplo la flauta de Geissenklösterle, con una antigüedad de alrededor de 35000 años, de la época de los Homos Sapiens y los Neanderthal. Según los estudios arqueológicos, esta flauta fue hecha a partir de un colmillo de mamut al que cortaron en dos de forma longitudinal, le hicieron los huecos para los dedos y la volvieron a pegar. Este sorprendente hallazgo es un ejemplo de lo constante y determinante que ha sido la creación musical en el desarrollo de nuestra civilización.

Más adelante, en las antiguas civilizaciones como la Grecia Clásica, en el Antiguo Egipto y en Mesopotamia, la música tenía ya diversos roles en la sociedad. Se distinguían por ejemplo las de carácter religioso de las del pro-

LA MÚSICA, antes y ahora también, ¿por qué?

fano. Muchas veces también se mezclaban con la poesía y el baile. El músico en esas sociedades era alguien muy educado tanto en las artes como en las ciencias. Eran pocos los que sabían los secretos de la música, su lenguaje requería de una gran especialización técnica para su producción. No existía un sistema de notación como el actual, que permitiera compartir o registrar las obras musicales con otras generaciones, si no que se apoyaban en la memoria de los que la realizaban. En nuestra época contamos con diversas maneras de registrar la música, lo que la hace accesible casi en cualquier momento.

Como parte de nuestro desarrollo evolutivo, en el ámbito psicológico, la música ha tenido relevancia pues nos emociona, provocando cambios en nuestros estados anímicos e incluso en nuestro comportamiento. Existe música que tiene el poder de aglutinarnos, lo que nos confiere un sentido de grupo, que podría servir para la supervivencia de nuestra especie. Su poder universal, permite también compartir ese gusto con personas que no hablan nuestro idioma y acortar así distancias de clases o fronteras. El papel de la Música como parte de la evolución de nuestra Humanidad es un tema de investigación que puede abarcar desde

científicos, historiadores, filósofos, antropólogos, etc.

La educación musical potencia nuestra Humanidad

El incentivar el aprendizaje musical en niños desde edades tempranas potencia sus habilidades cognitivas, pero también les brinda la oportunidad de estimular su socialización y confianza en sí mismos. El enfrentarse a un público para tocar su instrumento o cantar en una asamblea escolar, de manera consciente y positiva, le da a los niños la oportunidad de sobrepasar el miedo y entrenarse para exponerse con mayor desenvolvimiento a la hora de hablar en público por ejemplo. También, ayuda a entender el valor de la paciencia y el trabajo a largo plazo. Tocar un instrumento musical no es algo que se aprende rápido, requiere de muchos años de trabajo y esfuerzo a lo largo del tiempo, por lo que los que tienen esa experiencia, saben el valor del esfuerzo paciente y constante.

La Música tiene función terapéutica. Desde el famoso "efecto Mozart" la Música ha sido fuente de muchas investigaciones científicas, que han revelado efectos directos en el cuerpo ante una audición musical. Por ejem-

plo, un estudio por neurocientíficos japoneses, constató que escuchar una música agradable puede bajar la presión arterial. Esta investigación fue realizada con ratas de laboratorio, y se observó que las que escucharon música de Mozart, liberaron la hormona dopamina, que en el caso del experimento, mejoró la salud cardiovascular y su esperanza de vida.

Otro estudio se centró en los efectos del ritmo y estructura melódica sobre la respiración y la circulación. En este caso, se demostró que la rapidez de la música influencia nuestra respuesta fisiológica, puede acelerar nuestra respiración, aumentar la presión y el ritmo cardíaco. Cada vez existen más estudios y evidencias de los efectos de la música en nuestro cuerpo, y su interés desde el punto de vista clínico está en aumento.

La Música en esta era dominada por la tecnología

Un efecto beneficioso directo de la enseñanza musical en las escuelas y colegios, es precisamente devolverle la parte humana a los estudiantes, permitiéndoles sentir, disfrutar, trabajar en equipo con un objetivo común en las clases de música. El profesor de música,

flejan en la música, lo que permite también espacios de discusión reflexiva.

Ámbitos para desempeñarse si elegimos dedicarnos profesionalmente a la Música:

- Intérprete

Es aquel que ha dedicado muchos años de su vida en escuelas de música formales, en su mayoría de música clásica, mejorando el dominio técnico de su instrumento, para poder interpretar la música con la mejor destreza posible y hacer llegar el mensaje artístico al público. Pueden convertirse en solistas, o dependiendo de su instrumento, trabajar en orquestas sinfónicas, bandas, coros, grupos de música de cámara. Si es de corte popular, formarán sus propios proyectos musicales y tratarán de darle vida con su propia identidad artística musical. Casi siempre, en este caso, deben también fungir como productores, compositores y divulgadores de sus propios proyectos.

- Composición

Para desempeñarse en esta profesión, se debe tener un conocimiento profundo de la música, con sus reglas y secretos, también mucha experiencia analizando y componiendo obras, pues es un bagaje necesario para construir obras nuevas. También se pueden desempeñar como arreglistas, transformando obras ya escritas por otros y adaptándolas a nuevas necesidades. Deben poseer también una sensibilidad y un estilo propio para ser reconocidos en su lenguaje y que sea coherente con lo que se busca para determinado contexto.

- Dirección

Desempeñarse como director musical es una tarea que requiere un gran conocimiento de las obras que va a ejecutar, ya sea

con orquestas, bandas o coros. Debe conocer prácticamente de memoria la parte que toca cada instrumento, debe saber qué desea hacer musicalmente y expresivamente con la obra, para trabajar con los músicos y lograr ese objetivo. Debe ser una persona que se comunique con claridad, expresividad y empatía, para que pueda tener como aliados a los músicos que dirige. Debe contar con un gran conocimiento de las obras y de los instrumentos para lograr las sutilezas musicales que se buscan. Es una profesión que requiere una gran cantidad de trabajo individual, de análisis de obras, pero también tiene una parte de producción y de conciencia social, pues debe buscar el repertorio adecuado para los objetivos y contextos en los que se desenvuelve.

- Enseñanza

Las personas que deciden convertirse en profesores de música en escuelas y colegios, o en escuelas de música, como profesores de instrumentos, normalmente deberían tener, además de su pasión por la Música, una conciencia del valor social del puesto que están ocupando. En ambos casos, se enfrentan con personas en formación, en las cuales dejarán una huella dependiendo de su actuar e influencia. Además de enseñar su materia, son cómplices del desarrollo de un niño o joven, por lo que su parte social debe ser un ingrediente fuerte en su vocación. Además, deben saber promover el entusiasmo en los estudiantes y la comunicación con los padres, para llevar a buen término las actividades musicales que se proponen. Es un trabajo muy beneficioso para la sociedad y con un alto grado de estabilidad laboral y de satisfacción personal para el que lo ejerce con vocación.

- Producción musical:

Es el encargado de llevar a cabo varias funciones para un proyecto musical, desde su creación hasta la grabación y conciertos. Deben controlar las ideas del proyecto, las sesiones de grabación, de masterización y también la divulgación del producto musical. Pueden trabajar en proyectos de música para películas, publicidad, música, animaciones, videojuegos, obras de teatro, o cualquier situación donde se necesita de música. Son personas que deben entender los conceptos artísticos y saber trabajar en equipo para llevarlos a cabo.

- Decisión vocacional:

Gracias al desarrollo en nuestro país de múltiples instituciones de enseñanza musical, los niños, jóvenes y adultos tienen la oportunidad de desarrollar sus habilidades musicales y cumplir sus sueños de tocar un instrumento musical y realizarse en este ámbito. La decisión de dedicarse de manera profesional a esta carrera sigue siendo a veces un poco incomprendida por la sociedad y las familias. Sigue existiendo el mito de que no es una verdadera profesión o de que existirán dificultades laborales o económicas. Ciertamente, no es una carrera fácil, pues para ser aceptado en una universidad, se debe pasar exámenes y competir con muchas personas, y para hacer esto se requieren muchos años aprendiendo de música, a un nivel alto para solo ser aceptado como estudiante de la carrera. Por otro lado, para llegar ahí debes haber desarrollado tu talento innato musical y llevarlo a un punto también alto, lo que no todas las personas, poseen.

Una vez que se es aceptado, muchas veces uno se sigue preguntando acerca de la decisión y muchos optan por carreras más "lucrativas" y "estables", desde su punto de vista en ese momento de sus vidas. Sin embargo, hay personas que tienen el talento musical, pero no tienen la vocación para la enseñanza por ejemplo, o no les gusta trabajar en equipo, o por alguna razón ya no pueden tocar su instrumento, etc. Es por esto, que la decisión de las carreras en música es algo que se va afinando con el tiempo, en la mayoría de los casos. Depende de nuestro propio autoconocimiento y de nuestras expectativas, lo que nos ayudará a ubicarnos tarde o temprano en el perfil que mejor nos satisfaga. Desde mi propia experiencia, el elegir dedicarme a la música y la enseñanza fue la decisión correcta pues va acorde a mi forma de ser y mis valores, por lo que es coherente con mi identidad. No ha sido fácil, pero he podido ir mejorando mis condiciones laborales y siempre he contado con mucha estabilidad en este sentido. No es lo mismo, ser chef pastelero y pasar horneando todo el día a ser profesor de pastelería, todo depende del estilo de vida que uno elija para sí mismo. En la música pasa lo mismo, por suerte estamos en un país en donde se ha evolucionado en este sentido y existen más opciones para desempeñarse en profesiones musicales.

-vivir de la música
-como complemento de vida

AGRADECIMIENTO

Carmen Vega Muñoz, egresada de Licenciatura en Música Maestría en Tecnología Educativa Profesora en el Colegio de Castilla y en la Escuela de Música de La Unión.

