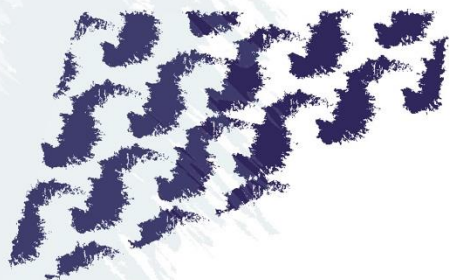


CULTURE is YOU



PROJECT NUMBER 2021-2-AT01-KA220-ADU-000049580



Unidad 8: El Sonido de la Cultura



Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or OeAD-GmbH. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

**Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.**

8 El Sonido de la Cultura

8.1 Introducción

La música forma parte de nuestra vida cotidiana. Durante miles de años, ha conectado a las personas, contado historias, creado estados de ánimo y desempeñado un papel importante en la configuración de la cultura. Ya sea que escuchemos música en la radio, en la televisión, en conciertos y eventos, en los servicios religiosos, en centros comerciales, restaurantes, clubes o en Internet, la música nos toca y es parte de nuestra identidad individual y cultural.

¿Quieres aprender sobre los fascinantes efectos de la música en nuestro cerebro, explorar diferentes géneros musicales, aprender sobre música famosa de diferentes países y descubrir cómo puedes aprender a tocar instrumentos sin lecciones regulares? Entonces sumérgete en este capítulo y enciende tu pasión por la música y la cultura.

En esta unidad aprenderás sobre::

- la importancia de la música para la cultura y el bienestar
- la música folklórica de diferentes países
- el himno de la Unión Europea
- diferentes géneros musicales como la clásica, folk, pop y algunos más
- músicos clásicos y su trabajo música moderna
- las ventajas de aprender a tocar un instrumento
- oportunidades para volverse musicalmente activo tú mismo
- Aplicaciones que permiten aprender a tocar un instrumento sin clases regulares

8.2 Música y cultura

La música es un fenómeno cultural multifacético y complejo. Pero ¿qué tiene que ver la música con la cultura?

Existe una gran variedad de formas de disfrutar la música. La música puede ser autoexpresión, una materia escolar, diversión recreativa, adoración, relajación, arte visual o ruido de fondo. Pero detrás de sus numerosas aplicaciones está su origen cultural. Como forma de cultura y práctica cultural, la música se practica desde hace mucho tiempo. El Museo Nacional de Damasco posee el disco de música más antiguo, que data del siglo XIV antes de Cristo.

Recuerda

La música promueve la interacción, la comunicación y el intercambio cultural. Sirve para tender puentes entre diferentes formas de vida y culturas y para promover el aprecio y la paz entre diferentes culturas.

La música también tiene un significado decisivo para el bienestar de las personas.

**Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.**

La música ya juega un papel importante para los embriones. Según los investigadores, los embriones ya perciben **los latidos del corazón en el útero de la madre**, que es la primera fuente de música para el ser humano. A lo largo de la vida, la gente conoce diferentes músicas y sus diversos efectos. ¿Seguramente habrás notado en ti mismo que los ritmos fuertes pueden ser una fuente de fuerza, motivación y alivio de la frustración, mientras que la música suave reduce la liberación de hormonas del estrés, tiene un efecto analgésico y sirve para relajar y promover el bienestar?

A través de **la influencia de la música en los procesos físicos**, como los latidos del corazón, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, el equilibrio hormonal y la tensión muscular, la música se puede utilizar específicamente para experimentar bienestar, motivación, aumento de energía, estrés o alivio del dolor.

Importante

La música es un arte que organiza sonidos para crear melodías y ritmos, que a su vez influyen en la vida emocional humana de muchas maneras.

La diversidad cultural también suele expresarse a través de la música folclórica.

La música folclórica es música típica de un país o cultura en particular. Esto a menudo se refiere a canciones antiguas en el idioma nativo con melodías tradicionales.

En Austria, **la música folclórica desempeña** un papel central y tiene sus orígenes en las prácticas musicales de las comunidades rurales y aldeanas. Los instrumentos más utilizados son, por ejemplo, el clarinete, el trombón, la trompeta, la viola, el violín bajo y la guitarra.

Ejemplo

Entre los artistas más famosos de la música popular austriaca se encuentran el Kastelruther Spatzen, el Zillertaler Schürzenjäger y el Klostertaler.



La música folclórica también es muy importante en Polonia. "Oj Chmielu, Chmielu" (Oh, lúpulo, lúpulo) es la canción popular polaca más antigua y se interpreta en las bodas. Los instrumentos folclóricos típicos incluyen el acordeón, el dulcimer, la gaita y las trompetas largas de madera.

**Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.**

Ejemplo

La música folclórica típica de Polonia consiste en cantos y bailes y se toca especialmente en festivales y costumbres. Estos incluyen el Krakowiak, la Mazurka y la Polonesa.

La música folclórica está en el corazón de la música y la cultura checas. Como la República Checa y Eslovaquia alguna vez fueron un solo país, la música sigue siendo un puente entre las naciones. Los compositores eslovacos estudiaron a menudo en la República Checa, creando una estrecha conexión que todavía se refleja en la música actual. Con una combinación de danzas, cantos e instrumentos folclóricos tradicionales, la polka se hizo mundialmente famosa. La alegría de la música y el baile trepidante crean una atmósfera energética.



Ejemplo

La polka bohemia es el baile europeo más famoso y extendido. El ejemplo más conocido es el llamado "Škoda lásky" ("Lástima del amor") de 1927, también conocido mundialmente como Beer Barrel Polka ("Rosamunde").

Spain also has a rich cultural history and various folk music traditions. Among the best-known Spanish genres are flamenco, Celtic music, bolero and copla.

Ejemplo

La copla (de "Copla andaluza") fue desarrollada a partir de varias formas antiguas de canto en la década de 1930 por los músicos Antonio Quintero, Rafael de León y Manuel Quiroga. Ahora que la copla ha perdido parte de su popularidad, los artistas modernos continúan retomando elementos de este género musical tradicional español.

Echemos un vistazo a la música típica europea. ¿Seguro que conoces la representación más famosa de la cultura musical europea?

El Festival de la Canción de Eurovisión se celebró por primera vez en 1956 con siete naciones, y en 2023 se celebrará por 67ª vez con 37 países participantes. Consta de tres programas, las canciones más populares son elegidas anualmente por los competidores a través del teléfono, SMS o aplicación.

Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.

El **himno europeo** es un componente cultural y musical formal de la UE. Es el símbolo oficial de la Unión Europea.

Nota

La melodía del Himno Europeo proviene de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Fue compuesto en 1823 como escenario de la "Oda a la alegría" de Friedrich Schiller. Para no favorecer a ninguna lengua europea, se eligió el Himno Europeo como una pieza musical puramente instrumental.

Ahora quizás te estés preguntando cómo suena la melodía del himno europeo. Aquí puede obtener una muestra de audio.

Quizás no sólo sientas curiosidad por el himno de la Unión Europea sino también por el himno de tu país de origen. ¿Podrías cantar en voz alta? Aprovecha para saber más sobre su himno. ¡Quizás lo hayas escuchado en días nacionales, en eventos deportivos o en otros días festivos!

8.3 Variedad de tonos

La música es diversa. Varios géneros dividen las diferentes formas en estilos musicales. Los límites son en parte fluidos y en parte claramente definidos.

Importante

El estilo compositivo, la imagen sonora, el tipo de producción, el ritmo, la temática, los instrumentos y las melodías deciden el género de la música.

Mientras que el **rock**, por ejemplo, suele ser reconocible por **los sonidos acentuados por la guitarra**, **el techno utiliza sonidos sintéticos**. **Las canciones pop** suelen utilizar efectos como **reverberación y eco**; en comparación, las canciones **de rap o jazz** tienden a mantener el canto natural. Las canciones pop suelen girar en torno a temas de amor y son el epítome de la música de buen humor. El rap, por otro lado, tiende a abordar temas sociocríticos en forma de canción hablada.

La música pop se originó en la década de 1950 y se caracteriza por melodías pegadizas y estructuras de canciones claras. Este género cambia constantemente ya que proviene de la población mundial y refleja tendencias y temas sociales. **La música rock** se desarrolló a partir del R&B y la música country y se caracteriza por guitarras eléctricas y ritmos enérgicos. **El jazz** se originó a principios del siglo XX y se basa en melodías improvisadas y armonías complejas. **El rap** tiene sus raíces en la década de 1970 y se caracteriza por cantos rítmicos que a menudo abordan cuestiones sociales y políticas.

Todos estos géneros han generado numerosos subgéneros a lo largo del tiempo y se han convertido en componentes importantes del panorama musical moderno; su diversidad e influencias reflejan la variedad cultural y la riqueza artística del mundo musical.

**Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.**

Nota

Los géneros musicales más populares incluyen:

Rock, Pop, Hip Hop, Rap, House, Electrónica, Techno, Clásica, Folk, Oldies, Jazz, Reggae, Latino, Musical, Ópera, Blues, Country, RnB, Swing, Punk, Gospel y Heavy Metal.

Los géneros musicales suelen asociarse con determinados países o culturas. Seguramente puedas asociar el flamenco con el sur de España y la música temperamental. Probablemente también sepas que el country es un género musical originario de Estados Unidos y el reggae proviene originalmente de Jamaica. ¿Pero sabías que Goa, un tipo de música de meditación, lleva el nombre del estado indio de Goa?

Sin embargo, los géneros musicales no sólo están vinculados a los países sino que están estrechamente entrelazados con la historia y reflejan los desarrollos sociales y culturales de su época. Por ejemplo, el género Blues surgió bajo la influencia de las canciones de trabajo afroamericanas y la experiencia de la esclavitud. El hip-hop, nacido en la ciudad de Nueva York, surgió como una expresión de la cultura juvenil urbana y la injusticia social. Los géneros musicales no son sólo expresiones artísticas sino que también surgen de contextos históricos y sociales.

Conozca algunos ejemplos de los diferentes géneros musicales a continuación. La variedad de géneros musicales es superada por la variedad de artistas de los respectivos géneros.

Ejemplo

Probablemente conocerás algunos de los siguientes artistas y podrás identificar sus estilos musicales:

Pop: Ed Sheeran, Rihanna, Nelly Furtado, Katy Perry, Taylor Swift, Adele

Reggae: Bob Marley, UB40, Jimmy Cliff, Shaggy

Latino: Camila Cabello, Enrique Iglesias, Jennifer Lopez

Rock: The Beatles, Pink Floyd, Queen, The Rolling Stones, AC/DC

Jazz: Miles Davis, Glenn Miller, Louis Armstrong, Benny Goodman

¿Has estado alguna vez en la ópera? Este es el lugar para disfrutar de la música clásica en un entorno maravilloso. Ahora conocerá **algunos ejemplos famosos de música clásica.**

- Junto con Johann Strauss II, Joseph Haydn, Franz Schubert y Marianna Martines, **Wolfgang Amadeus Mozart** es uno de los compositores austriacos de música clásica más famosos. Sus obras más famosas son "La flauta mágica", "La pequeña música nocturna", "Las bodas de Fígaro" y "Don Giovanni".
- De Polonia, además de Stanisław Moniuszko, Krzysztof Penderecki, Władysław Szpilman y Grażyna Bacewicz, destaca **Frédéric Chopin**. en el mundo clásico. A pesar de su talento, Chopin no ofreció muchas actuaciones públicas, sino que trabajó principalmente en sus obras clásicas.

Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.

Algunos ejemplos son "Nocturno en mi bemol mayor", "Vals en re bemol mayor" y "Étude en do mayor".

- **Bedřich Smetana, de la República Checa**, obtuvo el reconocimiento mundial por su excepcional talento musical. Su composición "Má vlast", en particular la sinfónica El poema "Vltava" (Moldau) sigue siendo una obra maestra muy querida en el repertorio de la música clásica. Otros compositores checos conocidos son Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů y Vítězslava Kaprálová.
- **La música clásica española** fue moldeada sobre todo por Isaac Albeniz, Manuel De Falla, Enrique Granados, Joaquín Rodrigo y Francisco Tárrega. Isaac Albéniz realizó una gira por España a los 9 años. Sus obras más famosas son "Suite española" e "Iberia".

Los siguientes ejemplos provienen de la música moderna; aquí seguramente conocerá alguna canción o intérprete.

- Entre los músicos austriacos más famosos se encuentran **Johann Hölzel** (conocido como Falco) y Rainhard Fendrich. Falco fue el único cantante de habla alemana que alcanzó el número 1 en las listas musicales estadounidenses con su éxito "Rock me, Amadeus". Rainhard Fendrich todavía representa el género austropop y su canción "I am from Austria" se considera el himno nacional no oficial de Austria. Otros artistas de música moderna incluyen LUM!X y Harris & Ford.
- **Polonia** brilla con la cultura musical moderna a través de canciones poéticas de Ewa Demarczyk y canciones de rap de Taco Hemingway. Hemingway fue el primer artista polaco en tener más de un billón de visitas en Spotify. El cantante de pop, country y dance Krzysztof Krawczyk y la sensación **internacional Basia**, con su música tradicional polaca y de inspiración latinoamericana, también se encuentran entre los músicos polacos más importantes de la actualidad. La música conecta a muchas personas y las reúne en festivales de música conocidos como Rock for People.
- **De la República Checa** nacen estrellas como **Tomáš Klus, Karel Hašler, Miro Žbirka y Karel Gott gracias a su diversa cultura musical**. Karel Gott se hizo conocido como el "Sinatra del Este" y se convirtió en el cantante masculino más famoso de la República Checa gracias a sus canciones pop románticas. Cabe mencionar también a František Škroup, quien compuso el himno nacional checo, "Kde domov můj?" (¿Dónde está mi casa?), que refleja el espíritu de la nación o la conocida música de gaita de Strakonice que puede animarte a mover una pierna.
- **El género de la música latina** se ha apoderado de la industria musical desde hace mucho tiempo gracias a **los populares cantantes españoles**. ¿Seguro que has oído hablar del cantante europeo más exitoso de todos los tiempos? Julio Iglesias ha vendido más de 100 millones de discos en 14 idiomas y es, por tanto, uno de los mayores vendedores de discos de la historia de la música. Por ello, desde 2012 es honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Otros músicos españoles conocidos son **Manuel Carrasco**, además de **Bustamante y La Rosalía**.



Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.

8.4 ¡Tocar un instrumento!

¿Quiere mantenerse mentalmente en forma hasta la vejez, desarrollar resistencia, hacer amigos y disfrutar de una mayor creatividad? ¡Entonces aprende a tocar un instrumento!

Es más fácil de lo que piensas. Aquí **hay 5 razones por las que deberías aprender a tocar un instrumento:**

- Practicar un instrumento musical es una excelente manera de dar rienda suelta a tus habilidades artísticas y expresar tu propia creatividad.
- Al tocar un instrumento, desarrollas tu memoria y tu **capacidad de concentración**, así como tus **habilidades lingüísticas** y tu **inteligencia general**.
- Porque debes superar obstáculos una y otra vez. Nuevamente, al aprender a tocar un instrumento, adquieres mayor **confianza en ti mismo y fuerza mental** a lo largo del camino.
- Aprender a tocar un instrumento es una especie de antienvjecimiento para el cerebro. Al hacer música se reducen los signos del envejecimiento y se mantiene mentalmente en forma durante mucho tiempo.
- Además, aprender a tocar un instrumento puede ser el inicio **de nuevos contactos y relaciones sociales**. Ya sea en la orquesta, en clases de guitarra o alrededor de una fogata, hacer música facilita hacer nuevos contactos y amigos.

Recuerda

Aprender un instrumento aporta muchos beneficios, como mejorar la creatividad, la memoria y la inteligencia, aumentar la confianza en uno mismo y realizar nuevos contactos e interacciones.

Habiendo aumentado su conocimiento de la música y despertado su interés, puede que se pregunte cómo pueden ahora involucrarse musicalmente. Su participación musical-cultural puede tener lugar en muchos entornos diferentes. La creación musical está muy extendida, ya sea en la banda de samba de la escuela, el coro de la universidad o tocando con amigos.

Pueden encontrar alegría en hacer música juntos de las siguientes maneras, por ejemplo:

- Únase a una **banda o orquesta**
- Forme o únase a una **banda de música**
- Conviértase en miembro de un **coro** (coro de la iglesia, coro de la escuela, coro juvenil regional, coro del trabajo, etc.)
- Toque de manera ocasional y sin compromiso con otros músicos en las llamadas **sesiones de improvisación**
- Asista a reuniones de músicos o conviértase en miembro de una asociación de canto o música.
- Muestre su talento valientemente en un evento de **micrófono abierto/escenario abierto**

**Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.**

Uno de los conceptos de educación musical más exitosos a nivel internacional es la música comunitaria. Con el objetivo de permitir que todas las personas accedan y participen en la música, profesionales en educación musical, musicoterapia, trabajo social y enseñanza instrumental trabajan juntos. El objetivo es lograr inclusión, justicia social y participación cultural.

Relevancia práctica

Los proyectos de música comunitaria incluyen programas extraescolares para jóvenes ucranianos, programas de danza y conjuntos para niños con problemas de conducta, grupos de percusión para personas con problemas de salud mental, actuaciones de bandas, teatro y orquestas en aldeas remotas. También se ofrecen talleres de composición, rap o batería.

¿Sabías que también puedes tocar, producir música y colaborar en línea con personas talentosas y con interés musical de todo el mundo?

Dato

Plataformas como Jam Kazam, Sofasession o Jammr permiten sesiones improvisadas en línea.

- **Trackd** es una aplicación social de música gratuita que permite a las personas hacer música de forma rápida y colaborativa en tiempo real.
- **Soundstorming** permite a personas de todo el mundo contribuir y colaborar en las canciones cargadas.
- **Kompoz** es una red social online para la producción musical colaborativa.

¿Tiene el deseo de aprender a tocar un instrumento, pero le falta el tiempo y/o el dinero para recibir clases regulares y de música clásica?

Las lecciones de música clásica, a las que debes asistir regularmente, no son la única forma de aprender a tocar un instrumento y desarrollar habilidades musicales. Aunque la forma más eficaz de aprender un instrumento es tocarlo entre 10 y 20 minutos cada día, hoy en día existen formas de ser más flexibles en cuanto a tiempo y lugar.

En principio, también puedes aprender a tocar un instrumento

- Ver vídeos de YouTube y tutoriales
- Leer libros con explicaciones detalladas, por ejemplo sobre los acordes básicos.
- Participar en cursos en línea.
- Practicar en aplicaciones.

**Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.**

Example

Aprenda un instrumento en su tableta o teléfono inteligente con aplicaciones:

Por un lado, hay aplicaciones que escuchan activamente y pueden dar información sobre si se han tocado las notas correctas de la canción y, por otro lado, aplicaciones que solo funcionan con material de vídeo y no dan información.

Para aprender a tocar el piano, por ejemplo, están Skoove, Music2Me y Flowkey, y para aprender a tocar la guitarra, están Yousician, Fretello y JustinGuitar.

Aunque la variedad de instrumentos musicales es grande, es recomendable hacerse las siguientes preguntas:

¿Qué instrumento me conviene? ¿Qué sonido y estilo de música me gusta? ¿Cómo quiero participar en la producción de sonido con mi cuerpo? ¿Cuánto quiero gastar en el instrumento? ¿Prefiero jugar solo o con otros?

Además de estas cuestiones, también se debe considerar la dificultad de aprender a tocar un instrumento. Los instrumentos más fáciles de aprender incluyen:

- **La armónica**
- **La guitarra**
- **La batería**
- **La flauta**
- **El ukelele**
- **La flauta dulce**, por ejemplo, es muy fácil de aprender y los éxitos se escuchan rápidamente. Por este motivo, la flauta dulce suele ser el primer instrumento con el que los niños adquieren experiencia musical. Los tonos se producen simplemente soplando por las aberturas de la flauta dulce. La disposición lógica de las notas también hace que tocar sea relativamente fácil.
- El **piano** se puede tocar en un piano o en un teclado y se puede aprender con relativa facilidad a pesar de las muchas notas. El sonido se produce presionando las teclas. Se puede utilizar un piano para tocar una amplia gama de géneros musicales, desde jazz hasta rock, música clásica y pop.
- La **armónica** es uno de los instrumentos más fáciles y rápidos de aprender. Esto se debe a que las notas están dispuestas de forma lógica y la armónica se puede utilizar sin ningún conocimiento musical previo. Fue desarrollado especialmente como instrumento folclórico y para hacer música fácilmente. Incluso sin conocimientos de notas, se puede tocar este instrumento

**Error! Use the Home tab to apply Überschrift 1 to the text that you want to appear here. - Error!
Use the Home tab to apply Überschrift 2 to the text that you want to appear here.**



8.5 Resumen

La música forma parte de nuestras vidas de **muchas formas diferentes**. Algunas personas escuchan la radio todos los días durante muchas horas, otras disfrutan de actuaciones musicales y asisten a eventos musicales, y para muchas personas la música activa es una parte importante de su tiempo libre.

Anteriormente en esta unidad, aprendiste **cuánto tiene que ver la música con la cultura**. La música y la cultura están estrechamente vinculadas como **un fenómeno cultural complejo**. La música como forma de cultura existe desde el siglo XIV a.C. La música promueve la **interacción cultural**; es una especie de **constructor de puentes**. También afecta a nuestro **bienestar**. Incluso lo has experimentado tú mismo: cierta música influye en nuestros latidos del corazón y en nuestra frecuencia respiratoria, o nos da una verdadera motivación y tiene un efecto aliviador del estrés.

También pudo saborear la diversidad cultural a través de la **música folclórica**, con ejemplos de Austria, Polonia, España y la República Checa. El **Festival de la Canción de Eurovisión**, que se celebra anualmente, es la representación más famosa de la cultura musical europea. El **himno europeo "Oda a la Alegría"** es el símbolo oficial de la UE. Es instrumental para no favorecer a ningún idioma.

Además, tendrás una primera impresión del **diverso mundo de la música con sus diferentes géneros**. Los géneros musicales más conocidos incluyen **rock, pop, hip hop, rap, electrónica, clásica, jazz, swing o incluso gospel, y muchos más**. No hay que olvidar que determinados **géneros musicales suelen asociarse a determinados países, como el flamenco con el sur de España o el reggae con Jamaica**.

Al final, se mostraron formas de **moldear y ampliar activamente el disfrute de la música**. Aprender a tocar un instrumento tiene **muchos beneficios**, incluido un **aumento de la creatividad, la memoria y la inteligencia**, así como una mayor confianza en uno mismo y posiblemente nuevos contactos sociales. Puedes expresar tu amor por la música a través de bandas, orquestas, coros o sesiones improvisadas. También existen varias **herramientas en línea** para aprender a tocar un instrumento. Hay flexibilidad de tiempo y lugar.

Visit us on



www.cultureisyou.com



 /cultureisyou/



 [profile.php?id=100086739879308](https://www.facebook.com/profile.php?id=100086739879308)



**Co-funded by
the European Union**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or OeAD-GmbH. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.