

Lo ordinario y lo culto: una incidencia cultural y contextual en la música clásica y la música pop¹.

The ordinary and the cult: a cultural and contextual impact on classical music and pop music.

Eliana Toro Yepes²

Resumen.

La música es un arte sublime y libre que no puede ser encasillado en términos sin sentido que hagan un enjuiciamiento del género. Determinar estos juicios de valor permite replantear la incidencia de la cultura y el contexto en que fueron creados los dos géneros (música clásica-música pop). Para tener más claro a partir de qué comienzan a surgir estas valoraciones de lo ordinario y lo serio.

Palabras clave: música Pop, música clásica, cultura, arte, lo ordinario, lo culto.

¹ Texto derivado del ejercicio investigativo en el marco del Seminario Horizontes del Pensamiento, Programa de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Institución Universitaria de Envigado. Medellín, Colombia.

² Estudiante Programa de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Institución Universitaria de Envigado. Medellín, Colombia, elianatoye@hotmail.com

Abstract.

Music is a sublime and free art that can not be enclosed in nonsense terms that make a judgment of the genre. Determine such value judgment allows reconsidering the impact of the culture and the context in which the two genres were created (classical music, pop music) in order to know about the beginning and origin of the judgments of ordinary and serious.

Keywords: pop music, classical music, culture, art, the ordinary, the cult.

Preámbulo

“Las preferencias personales también están socialmente determinadas. Los gustos individuales son, de hecho, ejemplos de gustos colectivos y reflejan el origen de género, clase y grupo étnico de los consumidores”

(Frith, *On line*)

La cultura tiene una profunda incidencia en la clasificación o el nombramiento de los géneros musicales. En este artículo se vislumbra la incidencia del contexto y la cultura en la música clásica y la música pop, y cómo éstos determinan los géneros como la música de lo serio y la música de lo ordinario.

52

Citación del artículo: Toro Yepes, E. (2010). Lo ordinario y lo culto: una incidencia cultural y contextual en la música clásica y la música pop. *Revista Psicoespacios*, Vol. 4, n. 4, pp. 51- 62. Disponible en <http://www.iue.edu.co/revistasiue/index.php/Psicoespacios>

Recibido 4. 03. 2010
Arbitrado 18. 04.2010
Aprobado 25.05.2010

El texto está desarrollado en dos capítulos, en el primero el lector encontrará un breve recorrido histórico, cultural y contextual de los dos tipos de música ya mencionados. En el segundo, se expresan los hallazgos encontrados y se realizan algunos planteamientos acerca de las incidencias culturales y del contexto, específicas en cada uno de los géneros. Como conclusión, se esbozan algunas reflexiones acerca de las implicaciones que tienen estas valoraciones.

Metodología

Se trabajó una metodología monográfica, recurriendo a textos, revistas, documentos virtuales, y algunas conversaciones informativas con algunas personas que tenían conocimientos de de las instancias del trabajo. Ahora bien, la revisión bibliográfica y la recolección de datos estuvieron guiadas por una juiciosa lectura de los textos básicos y la toma de apuntes para obtener un mejor panorama de lo leído.

1. Orígenes y contexto cultural

Para situar las artes y en especial las músicas, en sus momentos históricos, es imprescindible para entablar discusiones en torno a ella, pero, a la vez, es confuso hacer determinaciones y precisiones en cuanto al nacimiento de cualquier tipo de éstas, puesto que

53

Citación del artículo: Toro Yepes, E. (2010). Lo ordinario y lo culto: una incidencia cultural y contextual en la música clásica y la música pop. *Revista Psicoespacios*, Vol. 4, n. 4, pp. 51- 62. Disponible en <http://www.iue.edu.co/revistasiue/index.php/Psicoespacios>

Recibido 4. 03. 2010
Arbitrado 18. 04.2010
Aprobado 25.05.2010

son complejas y están compuestas por múltiples ritmos, armonías, instrumentos, matices, voces y mezclas de todos los géneros que, incluso, con atrevimiento podría decirse que se transforma. De esta manera, se esbozarán algunas aproximaciones para entender el contexto de la música clásica y la música pop.

Los inicios de la música, han estado muy influenciados por el cristianismo, que hacía uso de ésta para sus cultos; es así como, los primeros misioneros del Evangelio, entre ellos los apóstoles, utilizaban más allá de sus métodos de predicación, nuevas formas de culto, adaptando sus mensajes a la mentalidad de los oyentes, lo que daba lugar a la oración, la lectura, la catequesis, algunos párrafos rítmicos cantados, los himnos, entre otros. En esta medida, el cristianismo y la Iglesia Católica, como su máximo exponente, ha estado, época tras época, generando diferentes movimientos musicales en torno al culto y la liturgia, en los que se han visto obras interesantes y características de esta cultura religiosa. Así mismo, desde entonces, se mantienen algunos cantos en las iglesias católicas que representan cada época, en tanto que, por ejemplo, la música gregoriana que marcó el cristianismo, aún sigue teniendo fuerza en el contexto religioso.

Ahora bien, la música clásica ha estado marcada por estos orígenes, en primer lugar, porque la música cristiana fue de alguna manera la iniciación en cuanto a su proyección

pública, y en segundo lugar, porque se mantuvo durante varias épocas, incluso en el periodo clásico, del cual se le dio el nombre de "música clásica".

Ésta surge aproximadamente en el año 1750, en el que se inicia el llamado periodo clásico, el cual estuvo determinado por el equilibrio entre las maneras galantes (Francia), el humanista latido expresivo (Italia) y el rigor de la ciencia contrapuntística (Alemania). Así, la música clásica o, también, llamada el clasicismo vienés para dar una aproximación más exacta, comienza a influir en toda la Europa culta, pero con diferencias y elementos particulares en cada uno de los países; aparecen, entonces, por estos tiempos, figuras como J. Haydn, Mozart y Beethoven, grandes exponentes de este tipo de música.

Teniendo presente lo mencionado anteriormente, la música clásica está limitada tanto por un periodo histórico como por las instituciones que lideraban la sociedad en la época de la modernidad. Aparece, nuevamente, la Iglesia como protagonista de obras importantes y se pone la música al servicio litúrgico, con la música sacra. De este modo, se puede apreciar que la música mantiene un estatus social que le brinda la Iglesia cuando está en su máximo auge, el clero, es quien tiene la posibilidad de presenciar las obras musicales y la población perteneciente a las altas esferas de la sociedad europea, nombradas también en ocasiones como las clases letradas, serias, cultas, burguesas, entre otras. Todo esto, dio lugar al

clasismo, entendido como una categorización de clases sociales (Clero, Burgueses, el proletariado, los artesanos, etc.).

Ahora bien, el término clásico, tiene innumerables significados y connotaciones que dependen del contexto, los cuales, han marcado también el significado de la música clásica, ésta ha sido también llamada, la música culta o la música de lo serio, lo cual ha sido mencionado por muchos autores. Esto nos permite manifestar algunos componentes que se explicarán más adelante.

Por otra parte, sin dejar de lado la música clásica y teniendo en cuenta que de alguna manera ésta ha influido en la constitución de otros géneros musicales, se expondrá ahora, como corresponde, el contexto de la música "pop".

Desde esta perspectiva, "la palabra pop, en los estudios sociológicos anglosajones, es un apócope de popular, en el sentido que es compartido por una gran mayoría por la masa", además, es también utilizado el término de pop, como lo urbano. En esta perspectiva, la música pop ha tenido una mirada enfocada en lo popular y por esta razón se ha dedicado a llegar a la mayoría de público.

En este texto, tendremos presente los orígenes del término, pero se va a referir con un énfasis mayor a la música en relación con el género básico de los años 80 y 90. Los Beatles serían los responsables de promover la nueva ola del pop en Inglaterra (1963) y luego en

Estados Unidos (1964). Esta música se podría decir que estuvo más arraigada en Norteamérica, con artistas como Madonna y Michael Jackson. En esta medida, es importante mencionar que el género pop tiene, entonces, influencias de otros géneros como el rock and roll, el rock, la música disco y otras. Con lo anterior, cabe mencionar que el inicio de la música pop se dio a partir de los años 60 y es la música más vinculada con la comunicación de masas. Desde este punto de vista, el pop se caracteriza por ser regulado y estandarizado por la industria del entretenimiento, esto busca eliminar, en algunas ocasiones, elementos originales que puedan obstaculizar el objetivo de comunicar al mayor número de personas, y poder vender grandes cantidades en cortos espacios de tiempo. Con este planteamiento, se puede explicar la razón por la que cualquier singularización o especificación es evitada al máximo en este género y los nombres propios son remplazados por palabras más abstractas.

2. Implicaciones de lo culto y lo ordinario en la música clásica y el pop

“Es posible que el placer que un apasionado por el pop sienta al escuchar una canción de su grupo favorito tenga el mismo valor estético que el placer que siente otro al escuchar a Mozart”

57

Citación del artículo: Toro Yepes, E. (2010). Lo ordinario y lo culto: una incidencia cultural y contextual en la música clásica y la música pop. *Revista Psicoespacios*, Vol. 4, n. 4, pp. 51- 62. Disponible en <http://www.iue.edu.co/revistasiue/index.php/Psicoespacios>

Recibido 4. 03. 2010
Arbitrado 18. 04.2010
Aprobado 25.05.2010

Como se mencionó anteriormente, a estos dos tipos de música se les atribuyen diferentes nombres, y los términos han tenido connotaciones imprecisas y no muy claras. Ahora bien, partiendo del recuento histórico desarrollado, se encontraron varios aspectos culturales en los que tienen incidencias estos tipos de música.

Con respecto a la música clásica, podemos considerar que ésta ha tenido connotaciones conceptuales como el término de música seria, que si bien el término es claro, no sería apropiado para nombrar un tipo de música, puesto que muchas obras de música clásica están dotadas de alegría y sentido del humor que fácilmente no se hallan en otros tipos de música. Así mismo, otro término para llamar la música clásica ha sido el término de música culta, que tampoco es adecuado, puesto que muchos autores que representan la música clásica, en ocasiones no han sido de una elevada cultura, así como, en otros géneros, se han encontrado compositores muy cultos y además fuertes representantes de su cultura.

En épocas pasadas, estas caracterizaciones de la música clásica no han sido simples juicios sin sentido, ni contenido. En el recuento histórico ya desarrollado, se puede extraer la incidencia de la cultura y del contexto en el que fue instituido el género, en las nominaciones que se le imponen a esta música. De tal modo que, retomando algunos apartados anteriores, el cristianismo fue durante mucho tiempo una influencia determinante en el contexto de la música clásica, incluso en los inicios de la música en general. En esta medida, la Iglesia tiene

en su lenguaje el término de culto, entendido como un ritual o ceremonia realizada, no sólo por la Iglesia Católica, sino también, por otras religiones. Este término, de alguna manera en la música clásica, fue consecuencia del mencionado culto de la Iglesia para determinar un ritual musical con el que celebraban la liturgia. Muchas de estas obras clásicas estuvieron completamente dirigidas a la Iglesia, como los oratorios de Bach.

Así mismo, la palabra culto también puede referirse a una determinada cultura y, en ocasiones, hace énfasis en las culturas de las clases altas, de ahí que, la música clásica retoma el término de lo culto puesto que estuvo influida por las altas esferas, las cuales tenían acceso para apreciar las composiciones musicales clásicas de la época moderna. Aquí voy a referirme, también, al concepto de serio para catalogar la música clásica, éste hace énfasis en algo sin sentido del humor, respetable y recto, pero también en lo ceremonioso y solemne. Por el lado de lo respetable y recto, sería impreciso hablar de música clásica en este sentido, puesto que otros géneros musicales también pueden tener un aspecto recto y respetable; ahora bien, en la parte de lo ceremonioso y solemne la música clásica tiene bastante de eso, incluso se expone como algo elegante y los conciertos son bastante solemnes y tienen la forma de ceremonia. Este aspecto no puede estar para nada desligado de toda esa cultura cristiana que influyó profundamente en la música clásica.

Con lo dicho hasta aquí, queda esbozado como la cultura, los contextos y, en especial, los lenguajes han determinado algunos aspectos de la música clásica, en tanto que la modernidad, poniendo como contexto los lugares donde tuvo más auge y se constituyó la música clásica, tuvo formas culturales de expresión, que dieron sentido a las valoraciones que, de alguna forma, lo social le impone a la música clásica.

La música pop, por su parte, está sumamente ligada con lo popular y, en esta instancia también, con la estandarización por la industria del entretenimiento, que pretende cumplir los objetivos de llegarle al mayor número de público posible. Con este planteamiento, comienza la música pop a tomar forma para ser catalogada como música de lo ordinario, término que se refiere en ocasiones a lo corriente y lo vulgar, conceptos impuestos a la música pop por su forma masiva de llegar a la mayoría de la población, de ahí que está a la par con la aparición del fonógrafo y los discos, artefactos que dieron origen a la difusión musical de masas.

Otro aspecto de la música pop en que se puede determinar la influencia de la cultura es que se encuentra en el comienzo de la postmodernidad, época de grandes cambios en la mentalidad social; de igual manera, la música pop se origina en el contexto cultural norteamericano, muy representativo de la actitud light y del consumo masivo de las marcas.

De otro lado, esta música está dirigida, en especial, a un público juvenil. Dado que esta población, en muchas circunstancias, está asociada a las tendencias transgresoras, vulgares,

60

Citación del artículo: Toro Yepes, E. (2010). Lo ordinario y lo culto: una incidencia cultural y contextual en la música clásica y la música pop. *Revista Psicoespacios*, Vol. 4, n. 4, pp. 51- 62. Disponible en <http://www.iue.edu.co/revistasiue/index.php/Psicoespacios>

Recibido 4. 03. 2010
Arbitrado 18. 04.2010
Aprobado 25.05.2010

grotescas y obscenas. Cabe mencionar que la música pop, valorada como ordinaria, suele relacionarse con los juicios también impuestos a esta población que, por el contrario, se destaca por su creatividad, originalidad y la persistencia en sus ideales, lo cual, ha sido tomado por la música pop para darle ese carácter a sus composiciones.

Finalmente, como conclusión, estas concepciones estéticas de la música están determinadas por la cultura, de ahí que, las preferencias personales también influyen socialmente en los géneros musicales. Los gustos individuales son, de hecho, ejemplos de preferencias colectivas y, por lo tanto, reflejan el origen de género, clase y grupo étnico de los consumidores. De igual forma, la popularidad en la música pop puede llegar a incidir en las microfísicas del poder social que se comportan en los propios cuerpos.

Cada género musical, seguramente, está marcado por su contexto, que trae consigo situaciones, acontecimientos, lenguajes que generan formas sociales de clasificar, dar diferentes estatus, determinar que tal género es para gente de determinada manera; así, la cultura y, en especial, la sociedad van imponiendo valoraciones y juicios a cada cosa que emerge en la vida cotidiana, enmarcando todo en el mundo propuesto por la racionalidad, lo cual hace que a una expresión libre ³/₄ como lo es el arte ³/₄ se le impongan categorías y valoraciones que no le corresponden por ser algo tan subjetivo que sólo se aprecia desde el gusto del artista y de quien está apreciando la obra.

Referencias

Frith, Simon. (2009). *Hacia una estética de la música popular*. Tomado de <http://sociologia.cultura.pbworks.com/f/frith.pdf>. Consultado en septiembre 2 de 2009

Brennan, Juan Arturo. (2009). *Como acercarse a la música*. Tomado 10/12/2009 de: http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=sBHdzbCXh_MC&oi=fnd&pg=PA9&dq=historia+de+la+musica+clasica&ots=w0PqAihMMN&sig=MwgX8NSw3jeq0_R6MgVI_D2J4hI#v=onepage&q&f=true

Downs, Philip. (1998). *La música clásica, la era de Haydn, Mozart y Beethoven* (Trad. Celsa Alonso). Madrid: Ediciones Akal, p. 654.

López, Andrés. (2007). Las difusas y expansivas fronteras del reino del pop. En: *Revista Música*, No. 14, Abr.-Jun., 2007, p. 9-11.

Cattin, Giulio. (2008). *Historia de la música* (Trad. Carlos Alonso). Madrid: Ediciones Turner, volumen I, p. 220.

Universitas (2009). *Gran Enciclopedia del Saber*. Salvat Editores, S.A.