
LA INFLUENCIA DE LA MÚSICA EN EL SER HUMANO A TRAVÉS DE LA HISTORIA

M.ª Dolores ROMERO ORTIZ

Aunque el origen de la Música es un punto controvertido aún para musicólogos, etnomusicólogos y antropólogos, su presencia es indiscutible en todas las etapas de la Historia del Ser Humano e incluso en la Prehistoria, hito que defienden numerosos estudiosos afirmando que la Música, junto a la Danza y posiblemente la Poesía, al igual que la Pintura, surgió en los albores de la Humanidad con una función social y mágica, asociada a ceremonias celebradas para asegurar la pervivencia de la tribu facilitando la caza, la recolección y la fertilidad¹. Si la representación pictórica de, por ejemplo, un animal, contribuía a la accesibilidad de su caza, las manifestaciones sonoras (imitando los sonidos y ruidos del animal) podían contribuir en un orden espiritual a acceder a su alma, a su esencia, y en un orden más pragmático, a engañarla, atraerla, para poder acercarse a dicha presa y cazarla.

La asociación de la Música a los rituales y ceremonias religiosas está presente en muchas culturas orientales como la japonesa, que liga este tipo de Música con el culto a los antepasados o Sintoísmo. Así, dentro del *Gagaku*, género musical japonés tradicional (también chino y coreano, aunque con determinadas variantes autóctonas) compuesto por piezas que amalgaman la Danza, la Poesía cantada y el Acompañamiento Instrumental, se incluye un repertorio de Cantos Danzados que asocia cada canto a una fecha o ceremonia concreta como por ejemplo, el *Yamato-mai* que se ejecuta el 22 de noviembre en celebración a los muertos.

Este uso ritual de la Música también se encuentra en Occidente como el canto de la secuencia *Dies Irae* en la Misa de Requiem de la liturgia católica como parte

---

¹ Entre estos autores que afirman la finalidad mágica de la música en la Prehistoria podemos citar a Alejo Carpentier o Locatelli de Pérgamo (consultar bibliografía). En la actualidad, la música en la época prehistórica es estudiada por la Arqueomusicología.

fija, desde el Concilio de Trento (1545-1563) hasta 1967, cuya letra rememora el Día del Juicio Final, o el canto del *Introito* acompañando la entrada del féretro a la iglesia. Y en el plano civil, baste mencionar la ejecución del Himno Nacional de un país en ceremonias protocolarias, deportivas o militares.

Ésta es una de las funciones que ha tenido y tiene la Música. Además, se ha usado con otros fines, como el catártico. El ejemplo antiguo más conocido quizá sea el de David y Saúl; en la Biblia se nos explica que David tocaba la lira para el Rey Saúl a fin de calmarlo: "Y así, cuando el espíritu maligno asaltaba a Saúl, David tomaba la cítara y tocaba; entonces Saúl se calmaba, mejoraba y el espíritu maligno se alejaba de él"².

En España, el ejemplo más famoso del uso terapéutico de la Música quizá sea el de Carlo Broschi, conocido como *Farinelli*, célebre cantante castrato³ del siglo XVIII, de éxito y reconocimiento en Europa. A pesar de su fama, *Farinelli* dejó los escenarios en el verano de 1737 al ser contratado por Isabel de Farnesio, esposa del rey Felipe V para curar la depresión de su marido. Durante 9 años cantó todas las noches para el Rey a fin de sanarlo de su locura melancólica. Su influencia fue tal que llegó a recibir el rango de caballero y nombrado asesor del Rey aconsejando a éste en materia de política exterior.

Como se puede ver, la influencia de la Música es un hecho documentado, a veces adornado con oropeles de leyenda o mito, que ha suscitado teorías explicativas, investigaciones, normas de uso e incluso nuevas disciplinas.

La Música aparece como influenciadora de objetos y animales. Como ejemplo de lo primero, recordemos el derrumbe de las murallas de Jericó al son de las trompetas: "El pueblo gritó, y las trompetas sonaron. Cuando el pueblo oyó el sonido de las trompetas, se puso a gritar con todas sus fuerzas, y las murallas de la ciudad se derrumbaron"⁴.

2 "I Samuel. 16, 23". MARTÍN NIETO, Evaristo (traductor). En: *La Santa Biblia*. Madrid: Ediciones Paulinas, 1988, p. 303.

3 Los castrati eran cantantes masculinos de voz aguda (con registro femenino) debido al proceso de castración que sufrían de niños. El origen de esta práctica parece venir de los siglos XVI y XVII, cuando se prohibió a las mujeres actuar, y se ha mantenido en mayor o menor medida hasta el siglo XX. Los castrati estaban extraordinariamente solicitados y reconocidos ya que aunaban el timbre vocal de un niño con la potencia de un adulto, interpretando muchas veces papeles de mujer en el teatro. El más conocido, como ya hemos mencionado, fue Carlo Broschi, *Farinelli*.

4 "Josué. 6, 20". MARTÍN NIETO, Evaristo. En: *La Santa Biblia*. Madrid: Ediciones Paulinas, 1988, pp. 235-236.

HUMANO A TRAVÉS DE LA HISTORIA

El mito de Arión de Lesbos es el paradigma del poder de la Música sobre los animales, ya que según la leyenda, Arión se salvó de morir ahogado debido a los marineros del barco en que viajaba que querían arrojarlo al mar para quedarse con sus tesoros, merced a su canto acompañado de la lira que atrajo a un delfín que le llevó hasta la orilla sano y salvo. Pero no hace falta remontarse a la Grecia Clásica para encontrar estas historias, baste mencionar el clásico cuento de los hermanos Grimm *El flautista de Hamelín*, que narra cómo un flautista libró en el siglo XIII a la ciudad alemana de Hamelín de una plaga de ratas, hipnotizándolas con su música y atrayéndolas hacia el río para ahogarlas; o el uso de flautas, en un ejemplo menos feérico, para encantar serpientes en la India.

En *El flautista de Hamelín* los habitantes del pueblo se niegan a pagarle el precio estipulado al flautista por el exterminio de la plaga, y éste, en venganza, atrae a todos los niños con su música hasta una cueva donde quedan encerrados para siempre. Tenemos pues, la Música ejerciendo su poder sobre el comportamiento de la gente.

El poder que ejerce la Música sobre el ser humano es una realidad desde tiempos inmemoriales (el rey Saúl curado por el sonido de la lira de David o el mito de Orfeo, cuya música logró conmovir al mismísimo Hades que permitió salir a su esposa Eurídice de los Infiernos) y ha preocupado a teóricos, científicos, músicos e incluso teólogos.

Platón y Aristóteles aplicaron esta idea a la Educación afirmando que debía fomentarse cierto tipo de Música y rechazarse otra.

La Iglesia Católica prohibió en sus primeros siglos de existencia el uso de instrumentos musicales en el culto por considerar que incitaban a la sensualidad y al paganismo.

En el siglo XV, el filósofo Marsilio Ficino retomó la idea pitagórica de la *Música de las Esferas* y afirmó que determinados tonos o modos podían potenciar o transmitir un sentimiento o pasión en conjunción con los astros.

En el siglo XVIII se formuló la *Teoría de los Afectos* que exponía qué técnica específica de composición e interpretación era necesaria para que la Música expresara un determinado tipo concreto de sentimiento: por ejemplo, el modo Mayor para la alegría, el modo menor para la tristeza.

Incluso hoy día, la influencia de la Música es comúnmente aceptada; pensemos en las teorías que dicen posible aumentar la capacidad de desarrollo de un feto poniéndole música de Mozart durante el embarazo, o sin ir más lejos, las bandas sonoras del Séptimo Arte: es difícil, si no imposible, concebir la escena romántica de una película sin violines de fondo que nos emocionen o una escena de batalla sin sonidos percusivos que nos introduzcan en el dinamismo de la acción. El uso de la Música en el Cine como elemento potenciador de los sentimientos es todo un arte que ha sufrido una evolución y desarrollo propios.

En resumen, el poder influenciador y transformador de la Música ha dado lugar a su utilización con dos fines primordiales: curativo y educacional. El primero ha dado lugar ya en el siglo XX a la Musicoterapia, ciencia que intenta solucionar o al menos aliviar enfermedades físicas y psicológicas a través del uso terapéutico de determinados tipos de Música y Movimiento; y el segundo, ha estimulado numerosas teorías, la mayoría llevadas a la práctica, sobre la conveniencia de la utilización de la Música en la Educación de los discentes y la forma de llevarlo a cabo.

BIBLIOGRAFÍA:

- ALSINA, Pep. *La música y su evolución*. Barcelona: Editorial Graó, 2008.
- BENENZON, Rolando, HEMSY DE GAINZA, Violeta y WAGNER, Gabriela. *Sonido, Comunicación, Terapia*. Salamanca: Amarú Ediciones, 1997.
- CARPENTIER, Alejo. *Los pasos perdidos*. Madrid: Editorial Akal, 2009
- FUBINI, Enrico. *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial, 1994.
- GODWIN, Joscelyn. *Armonías del Cielo y de la Tierra*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2000.
- LOCATELLI DE PÉRGAMO, A. *La música tribal, oriental y de las antiguas culturas mediterráneas*. Buenos Aires: Editorial Ricordi, 1980.
- STORR, Anthony. *La Música y la mente*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2002.
- TAMBA, Akira. *Músicas tradicionales de Japón*. Madrid: Ediciones Akal, 1997.