La composición entre la música *culta* y la música *popular*

* 1. **Introducción**
* ¿Qué es culto? ¿Qué es popular? ¿Lo popular es inculto?
* ¿En qué lugares o qué rol ocupa cada una? Conciertos, teatros, la calle…
  + - Entonces, ¿qué lugares son considerados cultos? (calle-popular)
  + Funciones y público – participación del público
* ¿Hay diferencias en la instrumentación?
  1. **Terminología**

En primer lugar nos preguntamos si se puede trazar una línea tan estricta entre la música culta y la popular, y por otro lado, si vale la pena esta distinción en estas dos categorías.

Para ello, analizaremos algunos autores que exponen estas temáticas.

La diferencia principal entre la música académica y la música popular … podríamos hablar de que su diferencia está … en sus características, contextos de creación y recepción, y sus objetivos culturales y artísticos…

Pero en este sentido, a qué hace referencia el término “culta” y a qué “popular”.

La música culta es un término que se utiliza para referirse a la música académica. Se caracteriza por ser un tipo de música que sigue tradiciones formales y técnicas establecidas, a menudo asociadas con la música de concierto y la tradición europea occidental.

Complejidad y Formalidad: La música culta tiende a ser más compleja en términos de estructuras musicales, armonías y formas. Utiliza técnicas avanzadas de composición y a menudo requiere un alto nivel de habilidad técnica para su ejecución. LO PONGO PERO NO ESTOY DE ACUERDO

1.2.1 Orígenes y tradición

Música académica: También conocida como música clásica, se refiere a la tradición de la música europea desarrollada desde el período medieval hasta la actualidad. Está influenciada por formas estructuradas como sonatas, sinfonías, y óperas, y típicamente requiere formación formal en teoría musical y técnica instrumental.

Música popular: Se desarrolla principalmente fuera de las instituciones académicas y abarca una variedad de estilos como el rock, el pop, el jazz, el rap, entre otros. Se caracteriza por estructuras menos formales y más accesibles, a menudo dirigidas a un público más amplio.

1.2.2 Forma y estructura

Música académica: Tiende a seguir estructuras y formas musicales más complejas (estrictas) y rigurosas, como fugas, sonatas y conciertos, con un énfasis en la precisión técnica y la interpretación fiel a la partitura.

Música popular: Suelen tener estructuras más simples como versos y estribillos repetitivos, con un enfoque en la melodía y el ritmo que son fácilmente identificables y atractivos para el oyente común.

1.2.3 Instrumentación y ejecución

Música académica: Utiliza una amplia gama de instrumentos, tanto tradicionales (como violines, violas, pianos) como modernos (como instrumentos de viento y percusión orquestales). Los músicos suelen tener una formación formal y pueden tocar partituras complejas.

Música popular: Utiliza una variedad de instrumentos, incluidos guitarras eléctricas, baterías y sintetizadores, adaptándose a estilos específicos. Los músicos pueden ser autodidactas o tener formación informal, y la improvisación juega un papel importante en muchos estilos.

1.2.4 Audiencia y accesibilidad

Música académica: A menudo dirigida a una audiencia educada en música clásica, que aprecia la complejidad técnica y la profundidad emocional de las composiciones.

Música popular: Dirigida a un público más amplio y diverso, con una accesibilidad inmediata y un potencial comercial más alto debido a su capacidad para conectar emocionalmente con una audiencia variada.

1.2.5 Propósito y contexto de interpretación

Música académica: Se interpreta principalmente en auditorios y salas de conciertos, siguiendo una tradición formal de presentación con etiqueta y protocolo específicos.

Música popular: Se presenta en una variedad de lugares, desde pequeños clubes hasta grandes estadios, adaptándose al contexto y a menudo fomentando una respuesta interactiva y participativa del público.

En resumen, mientras que la música académica se enfoca en la tradición europea formal, la técnica y la composición compleja, la música popular se caracteriza por su accesibilidad, diversidad de estilos y un enfoque más inmediato en la experiencia emocional y la identidad cultural contemporánea.

1.2.6 Historia y Tradición

Música Popular: Evoluciona rápidamente y se ve influenciada por tendencias culturales y sociales contemporáneas. Sus raíces pueden estar en tradiciones musicales locales y étnicas, así como en géneros musicales históricos como el blues, el folk, el jazz, entre otros.

Música Académica: Tiene una historia más larga y establecida que se remonta a siglos atrás. Se basa en tradiciones musicales europeas y ha desarrollado un corpus de obras clásicas que se consideran fundamentales en la historia de la música occidental.

En resumen, la música popular y la música académica se diferencian principalmente en su audiencia, propósito, estilo, formación de los músicos y tradiciones históricas. Ambas formas de música son valiosas y contribuyen de manera significativa al panorama musical global, cada una con su propio enfoque y impacto cultural.

2.1 La creación en ambas categorías

* ¿Qué rol ocupa la escritura en ambas músicas? ¿Y el texto? (el texto repetitivo o no)
  + ¿Obra cerrada? ¿obra abierta? ¿Improvisación?
* ¿Teoría vs práctica?
  + Formación de los músicos – rol del compositor

2.1.2 La escritura

Los seres humanos de las culturas orales primarias, aquellas que no conocen la escritura en ninguna forma, aprenden mucho, poseen y practican gran sabiduría, pero no “estudian”. Aprenden por medio del entrenamiento – acompañando a cazadores experimentados, por ejemplo- por discipulado, que es una especie de aprendizaje, escuchando; por repetición de lo que oyen; mediante el dominio de proverbios y de las maneras de combinarlos y reunirlos; por asimilación de otros elementos formularios; por participación en una especie de memoria corporativa; y no mediante el estudio en sentido estricto.

2.1.3 La formación

2.1.4 El rol del compositor

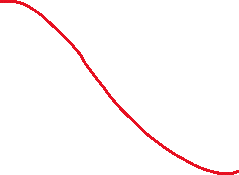
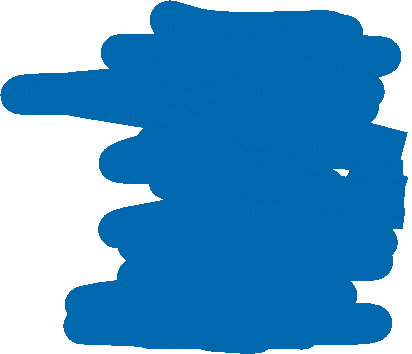
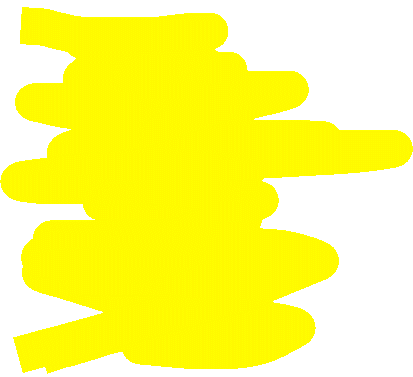
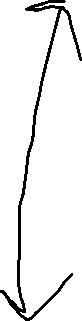
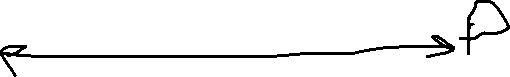
3.1 Algunas conclusiones

Si existen estas dos categorías:

¿qué hay en el medio? ¿forma una tercera?

¿son excluyentes una de la otra?

Si se dividen realmente, ¿se puede trazar una escala de +/- popular/culto? – tengo 10 temas y trazo una línea, qué ejes tengo:

¿Puede un músico pertenecer a ambas? ¿es consciente si su creación pertenece a una o a otra?

4.1 Bibliografía

Otras preguntas

¿Existe la música académica sin partitura? ¿Puede haber música académica sin partitura (Que pasa si enseño claro de luna y el alumno lo aprende de memoria)? (Es académica porque tiene un origen escrito) ¿Que pasa con el feliz cumpleaños? ¿Por qué siempre tuvo mas importancia (…) la música académica y se le adjudicaron nombres como culto, superior? ¿La música popular no es culta, es inferior en qué sentido, si la escucha más gente que a la otra? ACLARAR QUE SIEMPRE SE HABLA DE MUSICA EUROPEA. ¿Es más compleja realmente la música académica que la popular actualmente? ¿Qué pasa con las partituras del jazz, a que sistema pertenecen? ¿Es lo más parecido al tercer mundo? ¿Qué pasa con la libertad de las partituras de las obras abiertas de Morton Feldman / Cage? ¿Qué pasa con las partituras gráficas?