

Breve descripción de la filosofía de la música desde la antigüedad hasta el futuro

Autor: William Darío Ávila Díaz

Artículo: <https://doi.org/10.51862/obsknow.n7a6>

Introducción

La filosofía de la música ha sido un campo de reflexión y análisis que ha acompañado al ser humano desde sus primeras manifestaciones culturales. Desde la antigüedad, donde la música se consideraba un medio de conexión con lo divino y una herramienta para el orden cósmico, hasta las complejidades del pensamiento contemporáneo, esta disciplina ha evolucionado en respuesta a los cambios sociales, tecnológicos y estéticos. A lo largo de la historia, pensadores como Platón han abordado cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la música, su función en la sociedad y su relación con otras formas de arte. En la antigüedad, la música se concebía no solo como entretenimiento, sino también como un vehículo para la educación moral y espiritual. Platón, por ejemplo, sostenía que la música poseía el poder de moldear el carácter y la ética de los individuos. Con el paso del tiempo, esta visión se transformó; durante el Renacimiento, la música comenzó a ser valorada por su belleza intrínseca y su capacidad para expresar emociones humanas. La llegada del empirismo y el racionalismo en los siglos XVII y XVIII trajo consigo nuevas preguntas sobre la experiencia estética y el papel del oyente en la interpretación musical. El

siglo XIX marcó un punto de inflexión con la aparición del romanticismo, donde los compositores exploraron temas más personales y subjetivos. Los filósofos de esa época sostenían que la música era una expresión fundamental de la vida misma, capaz de comunicar lo inefable. Esta idease expandió en el siglo XX con pensadores que analizaron las implicaciones sociales y políticas de la música en un mundo cada vez más industrializado. Hoy en día, la filosofía de la música se enfrenta a nuevos retos y oportunidades. La digitalización y la globalización han transformado la forma en que se produce, distribuye y consume la música. Las preguntas sobre la autenticidad, la identidad cultural y el impacto de las nuevas tecnologías son ahora fundamentales para el debate filosófico contemporáneo. ¿Cómo afecta el acceso instantáneo a una variedad infinita de estilos musicales a nuestra comprensión y apreciación de la música? ¿Qué significa crear o escuchar música en un mundo donde las barreras geográficas han desaparecido? Este artículo tiene como objetivo proporcionar una breve descripción de la evolución de la filosofía de la música desde sus orígenes hasta perspectivas de futuro. A través de un recorrido que abarca desde las ideas clásicas hasta los debates actuales, se

Breve descripción de la filosofía de la música desde la antigüedad hasta el futuro

Autor: William Darío Ávila Díaz

Artículo: <https://doi.org/10.51862/obsknow.n7a6>

explorarán las diferentes concepciones sobre el significado y el valor de la música en nuestras vidas. Al hacerlo, se espera no solo iluminar cómo hemos llegado hasta aquí, sino también inspirar una reflexión sobre hacia dónde nos dirigimos en este fascinante campo del conocimiento humano. La filosofía de la música ha sido un campo que ha acompañado al ser humano desde sus primeras manifestaciones culturales.

Resumen

La filosofía de la música se despliega como un vasto océano de reflexión que ha acompañado al ser humano desde sus primeras manifestaciones culturales. En sus albores, la música se consideraba un puente hacia lo divino, un medio sagrado que, según pensadores como Platón, tenía el poder de moldear el carácter y la ética de quienes la escuchaban. Avanzamos en el tiempo, y durante el Renacimiento, esta disciplina comenzó a ser valorada no solo por su conexión espiritual, sino también por su belleza intrínseca y su capacidad para evocar emociones profundas. Con la llegada del romanticismo en el siglo XIX, la música se convirtió en un espejo de las pasiones humanas, explorando temas personales y subjetivos que resonaban

en el alma. El siglo XX trajo consigo un análisis crítico de las implicaciones sociales y políticas de la música en un mundo industrializado, donde cada acorde podía reflejarlas tensiones de una sociedad en transformación. Hoy en día, nos enfrentamos a nuevos desafíos en este fascinante campo. La digitalización y la globalización han revolucionado la producción y el consumo de música, planteando interrogantes sobre la autenticidad y la identidad cultural. Este artículo tiene como objetivo ofrecer una visión panorámica de la evolución de la filosofía de la música, desde sus orígenes hasta perspectivas futuras, explorando cómo estas concepciones han influido en nuestra apreciación del arte musical y su significado en nuestras vidas. En este viaje a través del tiempo, descubriremos no solo cómo llegamos hasta aquí, sino también hacia dónde nos dirigimos en este emocionante viaje sonoro.

Palabras Clave: Evolución, conexión, expresión, identidad, reflexión.

Abstract

The philosophy of music unfolds like a vast ocean of reflection that has accompanied the human being since its

Breve descripción de la filosofía de la música desde la antigüedad hasta el futuro

Autor: William Darío Ávila Díaz

Artículo: <https://doi.org/10.51862/obsknow.n7a6>

first cultural manifestations. At its dawn, music was considered a bridge to the divine, a sacred medium that, according to thinkers such as Plato, had the power to shape the character and ethics of those who listened to it. We move forward in time, and during the Renaissance, this discipline began to be valued not only for its spiritual connection, but also for its intrinsic beauty and its ability to evoke deep emotions. With the advent of Romanticism in the nineteenth century, music became a mirror of human passions, exploring personal and subjective themes that resonated in the soul. The twentieth century brought with it a critical analysis of the social and political implications of music in an industrialized world, where every chord could reflect the tensions of a society in transformation. Today, we are facing new challenges in this fascinating field. Digitalization and globalization have revolutionized the production and consumption of music, raising questions about authenticity and cultural identity. This article aims to offer a panoramic view of the evolution of the philosophy of music, from its origins to future perspectives, exploring how these conceptions have influenced our appreciation of musical art and its meaning in our lives. In this journey

through time, we will discover not only how we got here, but also where we are heading in this exciting sonic journey.

Keywords: Evolution, connection, expression, identity, reflection.

Desarrollo del tema

La música, en sus raíces más profundas, trasciende la mera consideración como arte; es una manifestación del orden cósmico y un vehículo para la exploración filosófica. En el siglo VI a. C., los pitagóricos establecieron un vínculo entre la música y las matemáticas, argumentando que las proporciones numéricas son la esencia de la armonía musical. Este pensamiento dio origen a la teoría de la Armonía de las Esferas, donde se postula que cada planeta emite un sonido en función de su movimiento orbital y la distancia al Sol, creando así una sinfonía cósmica. Imaginemos por un momento que los cuerpos celestes se mueven a velocidades colosales, produciendo vibraciones en órbitas que corresponden a intervalos musicales específicos («Armonía de las esferas», 2024; González, 2020); la Luna resonando con un sonido bajo y el Sol emitiendo agudos vibrantes. Este concepto fue desarrollado y popularizado por el filósofo griego

Breve descripción de la filosofía de la música desde la antigüedad hasta el futuro

Autor: William Darío Ávila Díaz

Artículo: <https://doi.org/10.51862/obsknow.n7a6>

Platón, quien sostenía que el universo está organizado según proporciones numéricas y que los movimientos celestes generan una música inaudible para el oído humano, pero que refleja un orden cósmico perfecto. En su diálogo «Timeo», Platón presenta al Demiurgo, un ser divino que, contemplando el mundo de las ideas, decide crear un universo que refleje esa perfección. Este ser no surge de la nada; organiza la materia preexistente, dándole forma y orden. Para explorar la filosofía de la música, es fundamental recurrir a Platón, quien establece una analogía entre el esquema educativo tradicional de la gimnasia y la música. El primero tiene la intención de preparar el cuerpo, mientras que el segundo busca la transformación del alma. Platón identifica tres elementos fundamentales en la música: armonía, habla y ritmo, todos apuntando a la simplicidad del alma. Por ello, condena las melodías desarmonizadas que provocan desorden social y moral; por otro lado, las melodías equilibradas representan moderación y mesura, imprescindibles para mantener la armonía social. Además, Platón sostiene que no se puede ser músico sin conocer primero las virtudes concretas de la probidad. En «La República», emplea el concepto de música como parte integral de la educación tradicional,

subordinándolo a otras formas educativas. Así, se establece un marco donde la música no es solo arte sino también un pilar fundamental en la formación del carácter y el alma humanos (Suñol, 2002).

Durante la Edad Media y el Renacimiento, la música se erigió como un pilar fundamental en la expresión religiosa, funcionando como un medio para glorificar a Dios. La música litúrgica se convirtió en un vehículo sagrado para el culto, mientras que teólogos y filósofos comenzaron a explorar su relación con lo divino a través del canto gregoriano. En este contexto, tanto figuras religiosas como pensadores como San Agustín, Boecio y Descartes consideraban la música no solo como un poder espiritual capaz de elevar el alma hacia lo divino, sino también como una ciencia dimensional que abre puertas a verdades sobre el placer terrenal («Música de la Edad Media», s.f.).

San Agustín, en particular, entrelazó sus estudios filosóficos con su formación clásica y su orientación religiosa. En sus obras «De Música» y «de Ordine», describe cómo los seres humanos acceden al mundo espiritual a través de la música. Este proceso, enmarcado dentro de las coordenadas neoplatónicas, se concibe como un retorno del alma a su origen divino. El

Breve descripción de la filosofía de la música desde la antigüedad hasta el futuro

Autor: William Darío Ávila Díaz

Artículo: <https://doi.org/10.51862/obsknow.n7a6>

camino comienza con un contacto sensible con el mundo material y avanza hacia lo inmaterial. Así, Agustín distingue entre dos tipos de música: la música práctica, que implica el uso y emisión del sonido, y la música teórica, que se centra en el estudio racional de las estructuras sonoras que componen una bella obra (Prada-Dussan, 2024).

Ahondando en «De Música», define la música como una ciencia basada en el orden, el número y la armonía, conceptos que tienen sus raíces en las enseñanzas de Pitágoras y Platón. Su obra se divide en dos bloques: el primero trata aspectos técnicos como la métrica y el ritmo, analizando las duraciones de los sonidos y las combinaciones de estos (Otaola, 2007); el segundo profundiza en cuestiones metafísicas y teológicas, donde la música se convierte en un medio para llegar a lo divino. Aquí argumenta que la música puede guiar al ser humano de realidades sensibles a realidades eternas. La contemplación de los números y las armonías eternas culmina en Dios, a quien se ve como la fuente de todo orden y armonía (Casas, 2016).

En su obra «De Ordine», San Agustín establece una relación intrínseca entre el orden universal y la música. Así como hay un orden en el cosmos, también lo hay en la música, lo que refuerza su

visión de esta disciplina como un camino hacia la comprensión del orden divino. Así, se deduce que la música juega un papel esencial en la educación del alma hacia lo sagrado (Valado, 2012).

Por otro lado, encontramos al filósofo latino San Severino Boecio, poeta y teórico musical del siglo VI, cuya obra «De Institutione Musica» dejó una huella imborrable en la filosofía musical. Boecio desarrolla tres pilares fundamentales: el primero es la música mundana, inaudible, pero representativa de la conexión entre la armonía cósmica y lo material; es decir, una música que debe entenderse en lugar de escucharse. El segundo pilar es la música humana, que describe la armonía entre el cuerpo y el alma a través del canto y la poesía, creando una conexión espiritual y emocional. Por último, la música instrumental, que es meramente técnica y carece del valor espiritual inherente a las otras dos (Correia, 2020; «De Institutione Musica», 2022; Rodríguez, 2014).

En cuanto al filósofo francés René Descartes, su obra «Compendium musicae» representa una importante contribución a esta tradición musical. Descartes busca estudiar la música desde una perspectiva racional, integrando elementos matemáticos y físicos en su análisis del sonido y sus efectos

Breve descripción de la filosofía de la música desde la antigüedad hasta el futuro

Autor: William Darío Ávila Díaz

Artículo: <https://doi.org/10.51862/obsknow.n7a6>

emocionales. Su método deductivo permite una matematización de la música; el ritmo y el tono se analizan en términos de proporciones aritméticas (Chávez, 2016). Argumenta que el placer musical proviene de la relación entre el sonido y la percepción humana, enfatizando que las consonancias más agradables son aquellas con relaciones numéricas simples. Así, a través de estas reflexiones filosóficas sobre la música durante estos períodos históricos, se revela cómo este arte ha sido considerado no solo un medio de expresión estética sino también un camino hacia lo divino y una forma de entender el orden universal (Bello, 2021).

En los siglos XVIII y XIX, la música comenzó a percibirse no solo como una ciencia divina, sino como una forma de expresión humana que podía trascender el lenguaje. Filósofos como Immanuel Kant y Arthur Schopenhauer discutieron la música como un arte puro, capaz de evocar emociones y pensamientos más allá de las palabras. Kant, el filósofo prusiano, hizo contribuciones significativas a la filosofía musical en su obra «Crítica del juicio», donde se centra en la estética y el juicio estético. Este trabajo se divide en dos partes: la primera, analítica, define el juicio estético como aquel que se refiere a lo bello, afirmando que

«bello es aquello que sin concepto gusta universalmente». Esto implica que el juicio estético debe ser universalizable; es decir, todos los sujetos deben poder compartir estas experiencias estéticas sin depender de conceptos previos o intereses personales. La segunda parte, dialéctica, examina las implicaciones más profundas de los juicios estéticos y su relación con otros aspectos de la filosofía kantiana, especialmente la filosofía moral. En este sentido, lo bello puede interpretarse como un símbolo de moralidad, que refleja principios éticos universales. Por otro lado, Arthur Schopenhauer aportó una visión revolucionaria al considerar la música como expresión de la voluntad. Para él, la voluntad es la esencia de toda existencia, y la música no se limita a reflejar conceptos; encarna la voluntad misma en su forma más pura y primordial, como se expone en su obra "El mundo como Voluntad y Representación" (Polo, 2019).

Con la llegada de la música grabada y electrónica en el siglo XX, se produjo una transformación radical en la práctica musical, alterando tanto su distribución como su consumo. Este fenómeno fue estudiado por filósofos como Theodor Adorno y John Cage. Adorno centró su trabajo en criticar cómo la música se había convertido en un

Breve descripción de la filosofía de la música desde la antigüedad hasta el futuro

Autor: William Darío Ávila Díaz

Artículo: <https://doi.org/10.51862/obsknow.n7a6>

producto comercial, explorando su autonomía estética dentro de un campo cultural donde se disputan los intereses económicos. Denunció la explotación del arte y la ritualización de la imitación que dictan comportamientos sociales vinculados a la fabricación sintética de productos con fines publicitarios (romero, 2017). Cage, por su parte, dejó una huella imborrable en nuestra comprensión del sonido, la composición y el silencio. Propuso que cualquier sonido natural o creado por el hombre puede considerarse musical (Ierardo, 2023).

Utilizó técnicas aleatorias, como el I Ching, para determinar aspectos de duración y dinámica en sus composiciones («John Cage», 2024). Además, exploró el concepto de silencio, sugiriendo que incluso en ausencia de sonidos intencionales hay un campo sonoro activo que merece ser escuchado. Esta perspectiva invita a los oyentes a prestar atención a los sonidos ambientales, transformando así la percepción musical en un acto consciente (Celedón, 2015).

A medida que entramos en el siglo XXI, la filosofía de la música ha evolucionado para abordar una variedad de temas complejos. Se han integrado enfoques interdisciplinarios que combinan las ciencias sociales con el estudio musical, reflejando un interés

continuo desde la antigüedad. Además, se ha explorado el papel de la música como vehículo de transmisión de ideologías y promoción de cambios sociales y culturales (Arango y Roncallo-Dow, 2020). Este fenómeno actúa como un medio para perpetuar valores como la libertad y la independencia. Finalmente, la música se ha convertido en un objeto de reflexión filosófica que desafía las nociones tradicionales y abre nuevas vías para el pensamiento crítico sobre el arte musical a lo largo de la historia de la humanidad.

Cierre

La filosofía de la música ha acompañado al ser humano desde la antigüedad, evolucionando con cambios sociales y estéticos. Inicialmente, se consideró un médium divino; durante el Renacimiento, se valoró por su belleza. El romanticismo introdujo temas personales, mientras que el siglo XX analizó sus implicaciones sociales. Hoy en día, la digitalización y la globalización plantean desafíos sobre la autenticidad y la identidad cultural.

Fuentes de consulta

-Arango C. y Roncallo-Dow, S. (2020, 1

Breve descripción de la filosofía de la música desde la antigüedad hasta el futuro

Autor: William Darío Ávila Díaz

Artículo: <https://doi.org/10.51862/obsknow.n7a6>

de diciembre). Música y filosofía (de la música): estado de la cuestión. Una revisión de problemas, discusiones y perspectivas. *Oído pensante*, 9 (1). DOI:

<https://doi.org/10.34096/oidopensante.v9n1.8022>

-«Armonía de las esferas». (2024, 29 de marzo). *Wikipedia, La enciclopedia libre*. Fecha de consulta: marzo 29, 2024. Desde

https://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa_de_las_esferas

-Bello, E. (2021). *Música y Metafísica: la posición de René Descartes*. [Tesis para optar el grado de Licenciado en filosofía, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Facultad de Filosofía y Letras. Colegio de Filosofía]. Repositorio Institucional de la Universidad Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

https://static1.squarespace.com/static/55564587e4b0d1d3fb1eda6b/t/643d8f2e5b2f010f40dbf65a/1681755951038/4.Tesis_BelloOlivos_EdgarErick.pdf

-Casas, Francisco. (2016). ¿Es el De Música de San Agustín un tratado sobre el arte musical? Francisca num. *Revista de las Ciencias del Espíritu*, 58(166), 117-145.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-14682016000200005&lng=en&tlng=es.

-Chávez, M. (2016). El Compendium

musicae y la confesión de Descartes.

Theoría, *Revista del Colegio de Filosofía, UNAM*, 1(30-31), 133 - 148.

<https://philarchive.org/archive/CHVECM>
-Celedón, G. (2015, junio). John Cage y la posibilidad de pensar el sonido como acontecimiento. Aproximaciones filosóficas a su obra. *Revista musical chilena*, 69 (223).

<http://dx.doi.org/10.4067/S0716-27902015000100006>

-Correia, M. (2020). «La antropología de Boecio en el De Institutione Musica y el Contra Eutychen», en *Revista de Filosofía* 45 (1), 122, 128.

-«De Institutione Musica». (2022, 10 de agosto). *Wikipedia, La enciclopedia libre*. Fecha de consulta: agosto 10, 2022. Desde

https://es.wikipedia.org/wiki/De_Institutione_Musica

-González, Pedro. (2020, 19 de noviembre). *La armonía de las esferas*. Plazabierta.

<https://plazabierta.com/la-armonia-de-las-esferas-2/>

-Ierardo, E. (2023, 9 de julio). *John Cage, o cuando todo es música*. Perfil. <https://www.perfil.com/noticias/cultura/john-cage-o-cuando-todo-es-musica.phtml>

-«John Cage». (2024, 19 de octubre). *Wikipedia, La enciclopedia libre*.

https://es.wikipedia.org/wiki/John_Cage
-«Música de la Edad Media». (s.f.).

Breve descripción de la filosofía de la música desde la antigüedad hasta el futuro

Autor: William Darío Ávila Díaz

Artículo: <https://doi.org/10.51862/obsknow.n7a6>

Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: octubre 11 de oct 2024.

Desde

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_la_Edad_Media

-Otaola, Paloma. (2007). La importancia del silencio en San Agustín. *Revista de Filosofía*, 563-608.

https://dehesa.unex.es/bitstream/10662/2201/1/1886-4945_2_563.pdf

-Prada-Dussan, M. (2024). Conexiones entre teoría y práctica de la música en Agustín. *Folios*, (59), 224-232.

<https://doi.org/10.17227/folios.59-13468>

-Polo, M. (2019). La música como encarnación de la voluntad en Arthur Schopenhauer. *Anuario de Filosofía de la Música*. 71 - 80.

<https://filosofiadelamusica.es/dig/a2019c.pdf>

-Rodríguez, P. (2014, 19 de septiembre). Boecio y el desprecio por los intérpretes de música.

MúsicaAntigua.com.

<https://musicaantigua.com/boecio-y-el-desprecio-por-los-interpretes-de-musica/>

-Romero, J. (2017, 31 de julio). La música en la industria cultural.

Reflexiones marginales.

<https://reflexionesmarginales.com/blog/2017/07/31/la-musica-en-la-industria-cultural/>

-Suñol, V. (2002) El lugar de la música

en la concepción platónica de la educación [En línea]. IV° Jornadas de Investigación en Filosofía, 7-9 de noviembre de 2002, La Plata. En: *Revista de Filosofía y Teoría Política, Anexo 2004*. 2, 3. Disponible en: http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.203/ev.203.pdf

-Valado, Óscar. (2012, 28 de septiembre). *San Agustín...sobre la música. El ciento por uno*. <https://www.elcientooporuno.com/2012/08/san-agustin-sobre-la-musica.html>

Filosofía de la Música

Revista Científica Observatorio del Conocimiento
Fundación Observatorios
Multidisciplinario para la Construcción del Conocimiento

ISSN: 2619-5518

ISSN-e: 2619-550X

Prefijo DOI: 10.51862/obsknow

Periodicidad: Anual

núm. 7, 2024

URL: <https://www.obsknow.com/revista>

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Breve descripción de la filosofía de la música desde la antigüedad hasta el futuro

Autor: William Darío Ávila Díaz

Artículo: <https://doi.org/10.51862/obsknow.n7a6>

Autor:

William Darío Ávila Díaz

PhD in Business Administration
Newport International University.

Correo electrónico:

dadwy123@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5482-4430>

Forma sugerida a citar:

Ávila, W. (2024). Breve descripción de

la filosofía de la música desde la antigüedad hasta el futuro. *Revista Científica Observatorio del Conocimiento*, (7), pp. 99-108.

Recibido: noviembre 28 de 2024

Aceptado: enero 12 de 2025

Comentario:

La revista no será responsable de yerros en la forma y fondo del artículo del doctor William Darío Ávila Díaz.