

LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LA VIDA HUMANA EL SOUNDTRACK DE NUESTRA VIDA

The importance of music in human life. The soundtrack of our life

ROLANDO VIDAL GARCÍA CALDERAS

Facultad Popular de Bellas Artes

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

ORCID ID: 0009-0006-6533-840X

Recibido: 3 de diciembre de 2024 • Aprobado: 16 de febrero de 2026

Cómo citar este artículo: Rolando Vidal García Calderas, "La importancia de la música en la vida humana. El soundtrack de nuestra vida", en *Dicere*, núm. 9 (enero-junio 2026), pp. 68-82. doi: 10.35830/dc.vi9.125

RESUMEN

El presente artículo reflexiona sobre la relevancia de la música como un fenómeno omnipresente en la vida humana y su capacidad para enriquecer nuestra comprensión de las humanidades, las ciencias sociales y las artes. Se plantean como objetivos analizar cómo la música moldea las experiencias individuales y colectivas, contribuye a la construcción de identidades personales y sociales, e influye en el bienestar emocional y en las relaciones interpersonales. Metodológicamente, se combinan reflexiones teóricas y análisis interdisciplinarios a partir de estudios musicológicos, sociológicos y culturales. En la exposición de resultados, se aborda el papel de la música como un vehículo de memoria histórica, unificador de comunidades y cuestionador de cánones tradicionales en la musicología. Los hallazgos destacan su capacidad transformadora, no solo como arte, sino también como herramienta para fortalecer los vínculos sociales, promover la diversidad cultural y replantear nociones tradicionales sobre identidad y pertenencia. En conclusión, esta investigación subraya cómo la música, además de ser un medio expresivo, actúa como un elemento esencial en la vida humana, enriqueciendo la calidad de vida y consolidando su papel en los estudios interdisciplinarios contemporáneos.

Palabras clave: música, memoria histórica, identidad, emociones, vínculos interpersonales

ABSTRACT

This paper research reflects on the relevance of music as an omnipresent phenomenon in human life and its capacity to enrich our understanding of the humanities, social sciences, and the arts. The objectives are to analyze how music shapes individual and collective experiences, contributes to the construction of personal and social identities, and influences emotional well-being and interpersonal relationships. Methodologically, it combines theoretical reflections and interdisciplinary analysis based on musicological, sociological, and cultural studies. The results highlight the role of music as a vehicle of historical memory, a unifier of communities, and a challenger of traditional canons in musicology. The findings emphasize its transformative power, not only as an art form but also as a tool to strengthen social bonds, promote cultural diversity, and rethink traditional notions of identity and belonging. In conclusion, this research underscores how music, beyond being an expressive medium, acts as an essential element in human life, enhancing quality of life and consolidating its role in contemporary interdisciplinary studies.

Key words: music, historical memory, identity, emotions, interpersonal bonds

INTRODUCCIÓN

Es innegable que la música es un elemento esencial en la vida humana. De hecho, no podemos comprender el desarrollo y evolución de la humanidad sin la música. A modo de pregunta generadora de la reflexión: ¿podría ser imaginado un día completo sin música? No refiero únicamente a la música que se selecciona conscientemente, ya sea a través de dispositivos tradicionales, o ya considerados antiguos, por no decir obsoletos como: discos de acetato, casetes, CDs, reproductores MP3, entre otros; o en plataformas modernas, en formatos digitales, aplicaciones para dispositivos electrónicos, bocinas inteligentes y *streaming*.¹

Tampoco se hace referencia a la música que se escucha involuntariamente al abordar el transporte público, o a la que se escucha de fondo para ambientar un restaurante. Ni siquiera me refiero a la música incidental que se oye en los puestos donde venden comida en la vía pública o la que, de manera sutil, acompaña en su trayecto a los consumidores o paseantes en los establecimientos comerciales.

El desafío es aún más profundo: imagine un solo día sin que una canción, un ritmo, una melodía o una idea musical se atravesara por su mente. Sin siquiera tararear, silbar o entonar una pieza, aunque sea, como dice el dicho, en la soledad de la regadera. Desde esta perspectiva, la música trasciende su carácter de entretenimiento para convertirse en un fenómeno omnipresente que marca nuestra existencia diaria, tanto consciente como inconscientemente.

Si aceptamos esta realidad, se vuelve necesario reflexionar sobre cómo escuchamos la música y, sobre todo, por qué la elegimos. Hacernos conscientes de estas decisiones puede transformar nuestra experiencia de vida, permitiéndonos aprovechar el potencial de la música para mejorar nuestro bienestar social, emocional, mental y físico.

La respuesta, más allá de las circunstancias individuales, es clara: una vida sin música sería un escenario prácticamente imposible para el ser humano contemporáneo; la música es una constante ineludible, y mi postura como músico instrumentista y musicólogo la reafirma.

OBJETIVO

Este artículo tiene por objetivo examinar la importancia de la música en la vida humana a partir de una doble condición, por un lado, como práctica que acompaña la experiencia cotidiana y por otro, como forma cultural situada que participa en la configuración de memoria, identidad y vínculos sociales. En ese marco, el texto propone una reflexión sobre la escucha como experiencia afectiva y social, atendiendo tanto a sus dimensiones íntimas como a mecanismos de valoración que orientan preferencias.

ENFOQUE METODOLÓGICO

El trabajo se desarrolla desde una perspectiva teórico-interpretativa y argumentativa. Se apoya en una revisión bibliográfica y en la articulación crítica de conceptos como memoria histórica, canon, gusto, escucha, afectividad y sociabilidad; para construir un entramado analítico que conecte niveles distintos de la experiencia musical, como el plano biográfico, el cultural, institucional y el interpersonal. La estrategia consiste en delimitar problemas, discutir una parte de sus implicaciones y proponer una reflexión para comprender cómo la música opera como mediación significativa en la vida social.

Hallazgos

Como resultado del recorrido planteado en el presente artículo, se sostiene que la música funciona como una

¹ Concepto de, "Streaming", <https://concepto.de/streaming/#ixzz8sdMZe5mJ>, [consultado el 25 de noviembre de 2024].

herramienta o dispositivo de memoria y autointerpretación que organiza afectos y recuerdos, resignifica experiencias individuales y colectivas; los gustos y las elecciones musicales no pueden reducirse a preferencias privadas, pues están atravesados por aprendizajes, pertenencias, mercados y repertorios socialmente e históricamente legitimados; los cánones musicales operan como marcos de valoración históricamente construidos que habilitan y limitan modos de escucha, produciendo modos de elección que se vuelven circulares al jerarquizar y elegir siempre los mismos géneros y artistas, y por lo tanto, invisibilizan una riqueza de posibilidades que el mercado actual ofrece; por último, la experiencia musical incide en procesos de transformación subjetiva y en la producción de vínculos, al activar y gestionar estados de ánimo.

Música, humanidad y memoria histórica

La música no solo es un fenómeno que acompaña nuestra vida; sino que es un elemento esencial en la existencia del ser humano. Desde los instrumentos musicales prehistóricos encontrados en sitios arqueológicos hasta los modernos algoritmos que crean listas de reproducción personalizadas, la música es, ha sido, y seguirá siendo un medio que conecta generaciones, culturas y emociones.

En este sentido, la música se convierte en un vehículo para entender la existencia en su devenir histórico tanto a nivel individual como colectivo. A nivel personal, cada quien guarda recuerdos profundamente ligados a música específica: como la melodía que acompañó al primer amor,² la canción que sonaba durante las fiestas familiares,³ o aquella que le brindó consuelo en un momento de tristeza.⁴

² César Costa, "Mi primer amor", *YouTube Music*, https://music.youtube.com/watch?v=iTyHz_IUB4Y&si=fUYiAL87dkaPtFRE, [consultado el 13 de febrero de 2026].

³ Myrian Ft, "Álbum completo La Hermandad - Canciones de Navidad", *YouTube*, https://youtu.be/qTSo_OjSk6w?si=hacHujP0K9TzN6a, [consultado el 13 de febrero de 2026].

⁴ José Alfredo Jiménez, "Ella (Original Version)", *YouTube*, https://youtu.be/vA-JnYt6huQs?si=crnvn_RlmYp0ZvJK, [consultado el 13 de febrero de 2026].

A nivel social, la música refleja y moldea identidades comunitarias, como las canciones patrióticas que refuerzan el sentido de pertenencia a una nación o a una institución,⁵ o los himnos de protesta que inspiran movimientos sociales,⁶ por ejemplo:

El trauma colectivo que aún supone para la sociedad chilena la dictadura cívico-militar impuesta entre los años 1973 y 1990, ha sido uno de los más difíciles de superar en la historia reciente del continente latinoamericano. No solo por la violencia inherente con la que se ejecutó el golpe de Estado, sino, además, por las insuficientes y postergadas medidas jurídicas que en Chile han sido destinadas a la persecución y condena de los criminales. La Ley de Amnistía, o Decreto Ley 2191 emitido por la Junta Militar en 1978, entorpeció considerablemente el proceso de juicio a quienes estuvieron implicados en violaciones a los derechos humanos durante los primeros cinco años de la dictadura.⁷

Destaco especialmente el análisis de Bieletto Bueno sobre la música como un elemento mnemotécnico colectivo orientado a la sanación y reconstrucción tanto a nivel personal como colectivo en una sociedad fuertemente dañada, con la consigna unánime de "nunca más". Esta alusión resuena no solo en este contexto, sino que puede fácilmente aplicar a los acontecimientos del Holocausto y a demás conflictos bélicos. Bieletto Bueno cita a López-Labourdette,⁸ y señala que la memoria y su posibilidad de no recordar ("des/memoria") no se reduce a una dialéctica simple entre memoria y olvido, sino que remiten a:

⁵ Himno Nacional Mexicano, letra de Francisco González Bocanegra, música de Jaime Nunó; también para el caso de la comunidad Nicolaita existen el Himno Patriótico Nicolaita, García Calderas y Herrera León, *Himno Nicolaita*, p. 96; Facultad Popular de Bellas Artes UMSNH, "Himno Patriótico Nicolaita" (letra: Donato Arenas López, 1897; música: Enrique Sotomayor Rodríguez, 1958), *YouTube*, [consultado el 13 de febrero de 2026]; y por supuesto el himno convocado por la administración actual, con música de Gabriel Rojas Pedraza.

⁶ Bob Dylan, "Masters of War (Official Audio)", *YouTube*, 11 de marzo de 2019, [consultado el 13 de febrero de 2026]; Dylan, Bob, "Blowin' in the Wind (Official Audio)", *YouTube*, 25 de enero de 2019, https://www.youtube.com/watch?v=MM-Fj8uDubsE&list=RDMMFj8uDubsE&start_radio=1, [consultado el 13 de febrero de 2026].

⁷ Bieletto Bueno, "Las prácticas", p. 167.

⁸ Labourdette-López, Spitta, Wagner, *Des/memorias*, p. 2.

[...] un trabajo de reelaboración, reactualización y continua reconfiguración de imaginarios e historias”, que ocurre de manera permanente y que nos permite reconstituírnos en nuestras propias transformaciones, tanto de manera individual como colectiva. En las décadas transcurridas desde el golpe, canciones, poemas, homenajes, festivales, libros, artículos, notas de prensa, programas radiales, exposiciones y muchos más dispositivos culturales han permitido reconfigurar la memoria, actualizar relatos identitarios y promover la reescritura histórica.⁹

El caso presentado por Bieletto Bueno ilustra cómo la música tiene el poder de generar asociaciones de diversa índole, incluso aquella música que prescinde de la palabra. Se observa cómo determinados timbres e instrumentos, como la sampoña, el cajón peruano, el charango, el bombo y la quena, fueron asociados con “la sonoridad comunista” o con “la amenaza que debía ser extirpada de raíz”. Esto sin mencionar el contenido de las letras de la Nueva Canción Chilena,¹⁰ representativa del movimiento de folclore americano en la década de los sesenta y setenta del siglo XX.

Otro excelente compendio de trabajos relacionados con la noción de nacionalidad e identidad que produce la música, se puede encontrar en el libro *Música y construcción de identidades: poéticas, diálogos y*

utopías en Latinoamérica y España, en su introducción, Victoria Eli Rodríguez explica que la música no es simplemente un producto material, sino un protagonista dinámico en diversos contextos y con variadas manifestaciones en la vida social de un mundo cada vez más globalizado. Los autores del libro analizan temas que abarcan varios países de Latinoamérica y España, conectando también con otras regiones de Europa, Estados Unidos y África. Estos análisis abarcan tanto la música académica como la popular, al destacar la pluralidad de perspectivas y experiencias profesionales en torno a la música y la construcción de identidades.¹¹ Rodríguez destaca que, para comprender el complejo proceso de construcción de identidades, los investigadores emplean diferentes modelos y métodos de análisis, al integrar enfoques de la musicología, etnomusicología, sociología, literatura, estética, semiótica, antropología, teoría de la comunicación y crítica, desde una perspectiva interdisciplinar.¹²

El libro aborda conceptos como nación, nacionalidad, nacionalismo musical y música nacional en diversos contextos. Explora cómo diferentes grupos y colectivos conciben el ideal de nación a través de discursos político-ideológicos y cómo estos se reflejan en la música mediante revistas y prensa del siglo pasado. Asimismo, examina cómo

las poéticas compositivas propias e imaginadas generan significados culturales en la modernidad, vanguardia y posmodernidad. También considera el exilio, la política y las migraciones como agentes en la reinterpretación identitaria, y muestra la permeabilidad de fronteras entre el “yo” y los “otros” en complejos procesos interculturales y mediáticos.

Victoria Eli Rodríguez destaca la trascendencia entre globalización e identidad en la música y cómo esta se convierte en un elemento dinámico y protagonista en la construcción de identidades, atravesando fronteras geográficas y temporales para reflejar y moldear las experiencias culturales. Este análisis interdisciplinar y pluridisciplinar revela cómo la música articula discursos de nación, identidad y globalización, haciendo de cada melodía y ritmo un testimonio viviente de los ideales y narrativas de diferentes grupos y comunidades.¹³

La música, entonces, no solo narra la historia de la humanidad, sino que la construye activamente. Si bien es un espejo de nuestras experiencias, también es una herramienta para moldear el presente y proyectar el futuro. Así como Victoria Eli Rodríguez y sus coautores ilustran las diversas maneras en que la música ha sido y sigue siendo un vehículo para la creación de identidades, nuestra propia banda sonora personal y colectiva continúa

⁹ Bieletto Bueno, “Las prácticas”, p. 168.

¹⁰ Alerce La Otra Música, “La Nueva Canción Chilena Vol. 1 (Álbum completo)”, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=0hWWX9BYdnA&list=RD-0hWWX9BYdnA&start_radio=1, [consultado el 13 de febrero de 2026].

¹¹ Eli Rodríguez, Torres Clemente, *Música*, pp. 7-9.

¹² Eli Rodríguez, Torres Clemente, *Música*, pp. 7-9.

¹³ Eli Rodríguez, Torres Clemente, *Música*, pp. 7-9.

siendo un reflejo vibrante de quiénes somos y quiénes aspiramos a ser.

La música, entonces, no solo narra la historia de la humanidad, sino que la construye activamente. Si bien es un espejo de nuestras experiencias, también es una herramienta para moldear el presente y proyectar el futuro.¹⁴ Hasta aquí se ha subrayado la capacidad de la música para articular nuestra memoria, afectividad e identidad. Sin embargo, esas experiencias dependen de marcos de valoración que jerarquizan la elección de repertorios, habilitan ciertos modos de escucha musical, con preferencias que dependen de nuestros contextos culturales. Por ello, y antes de preguntarnos qué escuchamos y por qué, conviene interrogar cómo se construyen los cánones musicales y qué efectos producen en nuestras prácticas de apreciación y selección musical.

Cuestionar los cánones musicales

La pertinencia de los dogmas, tótems, panteones y cánones artísticos y culturales que han impactado occidente y sus geografías relativas sigue siendo un tema de intenso debate. José Hernández y Rodrigo Bazán, en su prólogo de *Cánones en rodó. Aproximación a la(s) música(s) en México*, argumentan que, aunque no se puede determinar con certeza cuánto de este debate es ruido mediático para enfatizar tendencias, es claro que está generando un cambio. Ellos sugieren que existe un interés analítico genuino entre algunos académicos para profundizar en la selección de manifestaciones canónicas con el objetivo de ampliar el campo de estudio en torno a las humanidades y la música

[...] la utilidad del canon como herramienta pero, igualmente, las exclusiones que supone; la forma en que, según dónde y cómo, reduce imaginarios e identidades mucho más amplios y complejos cuando los representa como cromos: estampitas construidas con unas pocas piezas o sonidos, pero también cómo esa forma de representación sintética supone identificaciones rápidas y provoca respuestas casi pavlovianas; su limitada capacidad para explicar lo que ocurre en su periferia y la paradoja que supone lograrlo cuando se canoniza la ruptura; los vaivenes del recuerdo a la Historia y el contraste constante entre la vivencia de escuchar y la necesidad de reflexionar, después, qué es lo que nos pasa en conciertos, habitaciones y vehículos cuando nos encontramos de frente con la música.¹⁵

José Hernández Riwes Cruz, en su capítulo titulado ¡Sí la hicieron! Delineando el canon occidental de rock y su mirada en México, ofrece una revisión historiográfica sobre el concepto del canon cultural occidental. Señala que, aunque se han hecho algunas propuestas de formalización en diversas disciplinas, no existe un catálogo definitivo de obras normativas de la cultura occidental, como sí sucede en los casos de los libros canónicos religiosos del judaísmo, islamismo o catolicismo.¹⁶

Menciona ejemplos significativos como la obra de Giorgio Vasari en *Le vite de più eccellenti pittori, scultori, e architettori* (1568) en el ámbito de las artes plásticas; las propuestas literarias de John Erskine en *Great Books* (1920), la *Enciclopedia Británica Great Books of the Western Civilization* (1952) y la de Harold Bloom en *The Western Canon: The Books and School of the Ages* (1994); así como las propuestas musicales de Joseph Kerman en *A Few Canonic Variations* (1983) y William Weber en *The History of Musical Canon* (1999). Hernández Riwes Cruz concluye que, más allá de estas propuestas, no hay un *summum* o catálogo definitivo que se considere normativo para la cultura occidental,¹⁷ además reflexiona que:

¹⁴ Capilla virreinal de la Nueva España. Tema: "300 Años de Música Colonial Mexicana", *YouTube*, <https://www.youtube.com/watch?v=cCdFSAlkPqM&list=PLo-qRvIrxBBjxNkpjPMPTAIFB3QipnsOJ>, [consultado el 13 de febrero de 2026]; Lili Obando, "Tres preludios para piano - III. Libre vuelo - Horacio Uribe Duarte (Piano: Farizat Tchibirova)", *YouTube*, https://www.youtube.com/watch?v=v-1MiaEph_OA&list=RDv1MiaEph_OA&start_radio=1, [consultado el 13 de febrero de 2026].

¹⁵ Hernández Riwes, Bazán Bonfil, "Prólogo", p. 12.

¹⁶ Hernández Riwes, "Sí la hicieron", p. 13.

¹⁷ Hernández Riwes, "Sí la hicieron", p. 14.

[...] aquello que llamamos *canon occidental cultural* se puede ver, apreciar y estudiar en imaginarios institucionales, académicos o populares a través de determinadas obras y autores que se repiten en las selecciones que estos mismos imaginarios han elaborado a lo largo de la historia, y que cumplen, en un primer plano, con una propuesta estética determinada a través de sus partes (literatura, música, filosofía, artes plásticas, etcétera), contempladas desde la historia social, la de las ideas, de las instituciones, las mentalidades colectivas, los grupos intelectuales y la de la recepción. Y todo esto, a su vez, enlaza el canon, en un segundo plano, de manera consciente e inconsciente con agendas políticas, económicas o sociales determinadas.¹⁸

La música no solo nos conecta con el presente, sino que también actúa como un vehículo para comprender nuestro pasado. Funciona como un puente que enlaza nuestra identidad individual con nuestras raíces familiares, comunitarias y culturales. En un nivel más amplio, nos conecta con la historia de la humanidad, que, como plantea Jennifer Schuessler al comentar en *The Dawn of Everything: A New History of Humanity*, merece ser reinterpretada desde una perspectiva más amplia y crítica. Este libro cuestiona supuestos fundamentos sobre la evolución social, al igual que la música, puede cuestionar los límites de nuestra percepción de identidad y pertenencia.¹⁹

En el ámbito de la musicología, Emilio Ros-Fábregas adopta esta postura crítica al señalar que nuestra comprensión histórica debe someterse a un constante escrutinio. Según Ros-Fábregas, desafiar las perspectivas tradicionales puede ser un ejercicio saludable de humildad intelectual, abriendo paso a nuevas interpretaciones que cuestionen los cánones y teorías dominantes.²⁰

En este mismo espíritu, Rubén López-Cano reflexiona sobre la diversidad epistémica que caracteriza las investigaciones artísticas y musicológicas. Parafraseando a Mika Elo, quien retoma a Henk Borgdorff, López-Cano describe el núcleo epistémico de la investigación artísti-

ca como un espacio “vacío” o, más bien, “congestionado” por una multiplicidad de agendas extraordinariamente disímiles. Esta diversidad de intereses, metodologías y necesidades discursivas ha dificultado la consolidación del campo en una estructura unificada. Además, López-Cano señala que la etiqueta *artistic research* no solo ha servido para explorar el conocimiento en el ámbito de las artes dentro de instituciones académicas, sino que también ha sido utilizada como una estrategia burocrática para encajar la producción artística convencional en sistemas de evaluación académica cuantitativa. Esta tensión entre la pluralidad epistémica y las dinámicas institucionales complejiza aún más la configuración del campo de la investigación artística.²¹

Un ejemplo ilustrativo de esta diversidad epistémica lo aporta Johannes Boer,²² cuya propuesta explora los límites entre la interpretación históricamente informada y la musicología. Según Boer, estas disciplinas representan dos formas distintas de dialogar con el pasado, cada una con valores de verdad y reglas específicas. Sin embargo, esta polaridad resulta insuficiente para comprender prácticas como la improvisación y la interpretación musical de la época de Monteverdi. Boer sugiere una tercera vía que combina el rigor filológico de la musicología con la episteme práctica de la interpretación históricamente informada. Este enfoque híbrido no solo replantea preguntas fundamentales sobre la música de aquella época, sino que también adopta una hermenéutica especulativa y singular que encuentra resonancia incluso en los instrumentos utilizados. Así, Boer ilustra cómo las prácticas artísticas pueden generar conocimiento a través de métodos interdisciplinarios, expandiendo las fronteras epistémicas de la musicología.²³

Estas reflexiones destacan la riqueza y complejidad del núcleo epistémico de la investigación musicológica,

²¹ López Cano, *La música*, p. 135.

²² Boer, Johannes, “Sonate II in D Minor: Preludio (Largo – Allegro – Adagio)”, *YouTube Music*, <https://music.youtube.com/watch?v=WiS62kweGtK>, [consultado el 13 de febrero de 2026]; Boer, Johannes, “Variaciones sobre ‘La Folia’” (intérpretes: Johannes Boer y Regina Albanez), *YouTube Music*, <https://music.youtube.com/watch?v=14td8KPT9mk>, [consultado el 13 de febrero de 2026].

²³ López Cano, *La música*, p. 137.

¹⁸ Hernández Riwes, “Si la hicieron”, p. 14.

¹⁹ Jennifer Schuessler, “A revised course”, *The New York Times*, Nueva York, 4 de noviembre de 2021, p. 1 <https://www.nytimes.com/2021/11/04/arts/dawn-of-everything-graeber-wengrow.html> [consultado el 13 de febrero de 2026].

²⁰ Ros-Fábregas, “¿Y si todo lo que...”, p. 7.

que, lejos de ser uniforme, se nutre de perspectivas múltiples e interdisciplinarias. En un campo donde convergen el rigor académico y la práctica artística, cada investigación contribuye a un diálogo más amplio que no solo cuestiona los límites del conocimiento establecido, sino que también redefine las maneras de abordar, interpretar y comunicar el pasado musical. No obstante, este es un tema que será desarrollado con mayor profundidad en un próximo artículo, donde se explorará el papel de la música en las universidades públicas, con especial atención a los instrumentistas que combinan la docencia, la investigación y la creación musical en estos espacios académicos.

Por su parte, el musicólogo Alejandro L. Madrid señala que la relevancia de la música en el siglo XXI no radica en incluir géneros marginados de manera simbólica dentro del canon, sino en aceptar un cambio epistemológico que conecte la disciplina con problemas más amplios de las humanidades y las ciencias sociales.²⁴ En esta línea, Ros-Fábregas enfatiza la importancia de actuar con ética en la investigación y docencia, evitando prácticas discriminatorias y promoviendo la inclusión de la mayor cantidad de músicas en el ámbito académico.²⁵

La apertura a explorar nuevas formas de música, incluso aquellas que no coinciden con nuestros gustos iniciales, puede transformar nuestra percepción y ampliar nuestros horizontes culturales. Al aceptar que “toda música puede ser la mejor” dependiendo del contexto y la disposición del oyente, y así reconocer que el valor de la música no reside únicamente en sus cualidades intrínsecas, sino en su capacidad para resonar con nuestras emociones y experiencias.

En suma, el canon no es un inventario neutral, es un ordenamiento cultural que produce inclusiones y exclusiones, y que se actualiza mediante instituciones, pedagogías y mercados. Con esto en mente, la pregunta por la escucha deja de ser una preferencia únicamente individual para convertirse en un tema social e histórico.

¿Qué escuchamos y por qué?

El subtítulo de este artículo, “El *soundtrack* de nuestra vida”, alude al concepto cinematográfico de *soundtrack* o banda sonora, entendido como el conjunto de piezas musicales que enmarcan las emociones y contextos de una película. En nuestra vida diaria, cada uno de nosotros también tiene su propia banda sonora, creada por las canciones y géneros que elegimos escuchar. Pero ¿somos conscientes de por qué escuchamos lo que escuchamos?

Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre cómo la música nos influye y cómo podemos utilizarla conscientemente para mejorar nuestra calidad de vida. La música puede actuar como un catalizador emocional, ayudándonos a navegar por los altibajos de la existencia. Por ejemplo, en momentos de estrés o ansiedad, escuchar música con ritmos suaves y repetitivos puede calmar la mente, mientras que en situaciones que requieren energía o motivación,²⁶ una pieza enérgica y vibrante puede revitalizarnos.²⁷

Pero no solo se trata de los estados emocionales inmediatos. Hacernos conscientes de nuestra relación con la música también puede ayudarnos a crear experiencias significativas. Al igual que un director de cine selecciona cuidadosamente las piezas para su película, podemos diseñar *playlists* que enriquezcan los momentos más importantes de nuestra vida.

Las elecciones que tomamos respecto a lo que escuchamos, muchas veces, si no es que la mayoría del tiempo, están determinadas por la oferta de música grabada disponible en el mercado. En este sentido, Eduardo Contreras Soto, investigador del Centro de Investigación y Documentación Musical “Carlos Chávez”, en su libro *La tradición grabada. Las primeras grabaciones de la música de concierto mexicana*, nos brinda una visión

²⁴ Madrid, “Exceptional”, p. 702.

²⁵ Ros-Fábregas, “¿Y si todo lo que...”, p. 8.

²⁶ Mantras para dormir profundamente y sanar, “Mantra de sanación física, mental, emocional y espiritual. Música para dormir”, *YouTube*, https://www.youtube.com/watch?v=czF0kySBMq0&list=RDczF0kySBMq0&start_radio=1, [consultado el 13 de febrero de 2026].

²⁷ Septentrión Metal, “Guardián de lo perdido (canción heavy metal en español)”, *YouTube*, <https://www.youtube.com/watch?v=KRQVT1bcb48&list=RDKRQVT1bcb48&index=1>, [consultado el 13 de febrero de 2026].

sobre la rica tradición que existe en México relacionada con la música de concierto. Su análisis nos permite tener una idea del vasto acervo que se conserva sobre esta parte del repertorio musical mexicano.²⁸

Desde la invención de las grabaciones sonoras, estas han adquirido un papel crucial en el conocimiento y la reflexión sobre la música. Tener un acervo específico de grabaciones del repertorio mexicano de concierto representa un logro significativo en la historia cultural de México. Es notable que pocos países fuera del ámbito de las economías desarrolladas posean un acervo similar. La disponibilidad y comercialización de estas grabaciones responden a una necesidad natural de un público que generalmente adopta una postura pasiva ante la música, donde la mayoría de los consumidores no son músicos formales.

En el ámbito profesional y académico, las grabaciones son cada vez más importantes, ya que a menudo son la única forma en que los estudiosos pueden acceder a ciertas obras, dada la dificultad o imposibilidad de obtenerlas en partitura, y la aún más lejana posibilidad de escucharlas en vivo. A través de las grabaciones que escuchamos, adquirimos y atesoramos, construimos nuestra cultura musical. Este fenómeno ha influido radicalmente en la cultura musical de millones de personas, superando la práctica individual y doméstica y la asistencia a conciertos públicos. La variación en la música disponible ha evolucionado en paralelo con los avances tecnológicos en el registro y reproducción sonora:

En el caso específico del repertorio de la música mexicana de concierto disponible en grabaciones, se puede asegurar que este acervo representa un medidor evidente del grado de conocimiento e interés que el medio artístico de nuestro país ha tenido por su propia tradición musical. Al no estar cubierto el aprendizaje del repertorio mexicano en las enseñanzas habituales de nuestros conservatorios, no puede afirmarse que el profesional de la música en nuestro país tenga un sustento básico de la cultura musical de su propia tierra, y por ende se ha vuelto natural que acabe adquiriendo dicho sustento por medio de las grabaciones.²⁹

En este contexto, la música grabada se erige como una herramienta invaluable para el conocimiento y la apreciación de nuestro acervo cultural. La disponibilidad de estas grabaciones no solo democratiza el acceso a un vasto repertorio, sino que también permite a cada individuo construir su propia cultura musical a través de la escucha y la colección personal. Tal como Eduardo Contreras Soto señala, en el caso del repertorio de la música mexicana de concierto, las grabaciones se convierten en un reflejo del interés y conocimiento que el medio artístico de nuestro país tiene por su propia tradición musical. Dado que este repertorio no siempre está incluido en las enseñanzas habituales de las universidades o conservatorios, las grabaciones son a menudo el único medio por el cual tanto profesionales como aficionados pueden familiarizarse con la rica herencia musical de México. Así, la música grabada no solo conserva y difunde nuestra cultura, sino que también desempeña un papel crucial en la formación de identidades musicales individuales y colectivas, reafirmando su poder para transformar y enriquecer nuestras vidas.

²⁸ Contreras Soto, *La tradición*, p. 9; García Calderas, Rolando Vidal, "Pianistas mexicanos del s. XIX" (playlist), *YouTube Music*, https://music.youtube.com/playlist?list=PLVGwoSLxUJqPHfKJ4kXIJ_u8kwc_oL6h-, [consultado el 13 de febrero de 2026]; García Calderas, "Acervo pianístico hispanoamericano" (playlist), *YouTube Music*, 2023, <https://music.youtube.com/playlist?list=PLVGwoSLxUJqPcHbuHs5214V8zx6147bDY>, [consultado el 13 de febrero de 2026]; García Calderas, "Música en el porfiriato" (playlist), *YouTube Music*, 2026, <https://music.youtube.com/playlist?list=PLVGwoSLxUJqPh7zmJkQdf3K5ZQm5kEXIK>, [consultado el 13 de febrero de 2026]; García Calderas, "Exclusiones y resistencias" (playlist), *YouTube Music*, 2025, <https://music.youtube.com/playlist?list=PLVGwoSLxUJqNspg3drYXp73JkwXLIeUUV>, [consultado el 13 de febrero de 2026].

Intimidad, energía y transformación

La música tiene la capacidad de moldear nuestras experiencias tanto íntimas como públicas o colectivas.³⁰

²⁹ Contreras Soto, *La tradición*, p. 10.

³⁰ Violeta Parra, Tema: "Gracias a la vida", *YouTube*, https://www.youtube.com/watch?v=Y5KZSIUxBi8&list=RDY5KZSIUxBi8&start_radio=1, [consultado el 13 de febrero de 2026].

En los momentos de soledad, puede ser una herramienta para meditar, reflexionar y encontrar paz interior. Se ha demostrado que ciertas frecuencias musicales tienen efectos terapéuticos, ayudando a aliviar la ansiedad, el insomnio y hasta el dolor físico.³¹

Por otro lado, la música también puede ser un motor de energía y transformación.³² Piense en aquellas canciones que lo llenan de entusiasmo, que lo impulsan a dar lo mejor de sí,³³ ya sea en una rutina de ejercicio,³⁴ en un reto laboral o en un proyecto personal. Esta capacidad de la música, de influir en nuestros estados de ánimo, subraya su versatilidad como herramienta para mejorar la vida cotidiana.

La música no solo transforma nuestras emociones y experiencias cotidianas, sino que también se presenta como un campo de estudio profundo, cargado de significado y reflexión. Desde su capacidad para provocarnos distintas sensaciones, hasta su influencia en contextos de estudio académico y de actividad artística, la música despliega un amplio espectro de posibilidades interpretativas. En este sentido, Rubén López Cano, en su libro *La música cuenta*, nos invita a considerar estas dimensiones desde una perspectiva analítica y conceptual, proporcionando herramientas útiles para el estudio del significado musical en relación con la práctica musical interpretativa.

López Cano describe cómo su obra busca ofrecer categorías teóricas y estrategias analíticas que permitan interpretar los significados expresivos inherentes a las obras musicales, con el propósito de integrarlos en el acto performativo. El texto se orienta tanto hacia intérpretes profesionales como hacia quienes exploran

las relaciones entre la teoría y las interpretaciones semióticas y hermenéuticas de la música. Asimismo, subraya su utilidad en la investigación artística al abordar el desafío de construir discursos reflexivos sobre la música.³⁵ Estos discursos, a los que se refiere, pueden y deberían ser consumidos no solo por especialistas (estudiantes o profesionales de la música), sino también por un público más amplio, no especializado, que simplemente busca obtener una comprensión más profunda de la música que escucha y, por lo tanto, tener una experiencia más rica.

Sin embargo, el autor no se detiene en una visión esencialista del significado musical. López Cano aclara que su propuesta no busca descubrir mensajes ocultos en las obras ni desentrañar intenciones autorales específicas. Más bien, su enfoque se centra en actos de comprensión que surgen de nuestra interacción con las músicas que estudiamos, interpretamos, escuchamos o recordamos. En palabras del autor, estos significados emergen del encuentro entre la música y nuestras experiencias personales, lo que convierte a cada análisis en un proceso profundamente subjetivo y significativo:

Estos actos de comprensión se fundan en aspectos formales, históricos, cognitivos, semiótico-hermenéuticos y culturales que conocemos, manejamos y aplicamos, explícita o tácitamente, y se desarrollan dentro de experiencias posibles que todos tenemos con lo musical.

Pueden compartir verdades históricas e intenciones autorales, pero también están inexorablemente atravesados por imaginarios, ficciones y deseos *subjetivamente localizados* que la música es capaz de modelar dentro de cada uno de nosotros de manera individual o colectiva.³⁶

Fomentar una manera más profunda de cómo nos relacionamos con la música que consumimos trasciende lo que escuchamos en un nivel superficial; se trata más bien de cómo percibimos y experimentamos esas sonoridades. Nuestra interacción con las obras musicales no solo implica una recepción pasiva, sino

³¹ Relax your soul: Tema, "Música relajante para aliviar estrés y ansiedad / sanación de mente, cuerpo y alma", *YouTube*, https://www.youtube.com/watch?v=a-y3cFzpw60&list=RDa-y3cFzpw60&start_radio=1, [consultado el 13 de febrero de 2026].

³² Release - Topic, "Quiero la poesía", *YouTube*, https://www.youtube.com/watch?v=Vhl3FY-iH-Y&list=RDVhl3FY-iH-Y&start_radio=1, [consultado el 13 de febrero de 2026].

³³ Militantedeacero, "¡Que vivan los estudiantes!", *YouTube*, <https://www.youtube.com/watch?v=0x5qxFCSPd0>, [consultado el 13 de febrero de 2026].

³⁴ YouTube Music, "Hacer ejercicio con rock clásico" (playlist), https://music.youtube.com/playlist?list=RDCLAK5uy_kovrJvA0zuQCku4kU98wko0ydwQTGjdPY, [consultado el 13 de febrero de 2026].

³⁵ López Cano, *La música*, p. 13.

³⁶ López Cano, *La música*, pp. 33-34.

que activa mecanismos interpretativos basados en inferencias, empatía y agencia. Estos conceptos son fundamentales para este trabajo, pues nos permiten explorar las conexiones que establecemos con la música y las experiencias que emergen de esas relaciones.

Cada obra musical encapsula un fragmento de tiempo, pero no se trata de un tiempo homogéneo o uniforme. Como señala Rubén López Cano, el tiempo musical es dinámico y multifacético: puede ser estriado, accidentado o suavemente fluido. Es un tiempo que se tensa y relaja, que puede ser trágico o trivial, decidido o incierto, y que alterna entre susurros delicados y alaridos desgarradores.³⁷

Este carácter expresivo de la música, según diferentes tradiciones teóricas, se asocia a lo que llamamos agencia. La agencia musical se manifiesta en la capacidad de las composiciones para sugerirnos gestos, acciones y expresiones que parecen cargadas de intenciones humanas. Estas intenciones, aunque antropomorfizadas, facilitan nuestra conexión emocional y cognitiva con la música, permitiéndonos interpretar su significado y relacionarlo con nuestras propias vivencias.³⁸

Además de su capacidad para modelar nuestras experiencias y su profunda expresividad, la música actúa como un puente hacia nuestra historia personal. Cada canción, cada obra que escuchamos, tiene el potencial de convertirse en un marcador temporal, evocando recuerdos específicos y emociones que habíamos atesorado o incluso olvidado. De esta manera, la música no solo nos conecta con el presente, sino que se erige como una forma de autobiografía emocional, un medio a través del cual narramos quiénes somos y cómo hemos llegado a serlo.

Esta conexión íntima con la música se explica en parte por su "agencia", esa capacidad de evocarnos gestos y acciones cargadas de expresividad humana. Como sugiere López Cano, el significado musical no reside en un mensaje oculto o preestablecido, sino

en los actos de comprensión y relación que surgen de nuestra interacción con la música, en la manera en que nos susurra nuestras historias o desgarrar nuestras emociones más profundas.³⁹ Así, cada experiencia musical es un encuentro único (si así nos lo proponemos), entre nuestras vivencias personales y la expresividad contenida en el tiempo encapsulado de cada obra.

En definitiva, la música trasciende su naturaleza sonora para convertirse en una experiencia profundamente humana y multidimensional. Desde su capacidad para provocarnos una rica gama de sensaciones físicas y racionales, hasta su potencial para evocar recuerdos y construir narrativas emocionales, la música se revela como un espejo de nuestra historia personal y colectiva. Su agencia, expresividad y conexión con nuestras emociones no solo nos invitan a interpretarla, sino a vivirla como un diálogo constante entre nuestras vivencias y las intenciones que percibimos en ella. Así, la música no es solo un arte, sino un lenguaje comunicante cargado de significado subjetivo, capaz de moldear quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea.

Música y vínculos interpersonales

Además de su impacto individual, la música tiene un profundo efecto en nuestras relaciones con los demás. En el contexto familiar, por ejemplo, la disposición a escuchar la música favorita de otro miembro de la familia puede ser un acto de empatía y conexión. Un padre que decide explorar los gustos musicales de su hijo adolescente, quizás a través de una plataforma de streaming compartida, no solo aprende sobre sus preferencias, sino que también establece un puente emocional que fortalece la relación.

De manera similar, en entornos sociales más amplios, la música puede actuar como un lenguaje común que une a personas de diferentes edades, culturas y antecedentes. Desde los festivales musicales

³⁷ López Cano, *La música*, p. 34.

³⁸ López Cano, *La música*, p. 34.

³⁹ López Cano, *La música*, p. 35.

hasta las reuniones casuales, compartir música es una forma de celebrar la diversidad y encontrar puntos en común.

Personalmente, no he tenido muchas oportunidades de viajar fuera del país, pero detrás del atril de una orquesta he recorrido mundos enteros a través de la música. Cada partitura que interpreto, cada concierto al que asisto, es un viaje imaginario que me transporta a otros tiempos y lugares. Es fascinante pensar cómo, sin necesidad de desplazarnos físicamente, la música nos abre puertas a culturas, tradiciones y paisajes sonoros que de otro modo no conoceríamos. En este sentido, he encontrado especial disfrute al leer el capítulo titulado *La tierra del fandango, el bolero y la guitarra: evocaciones y estereotipos en la producción de los viajeros por España en la década de 1830s*, de Fernández Sinde. En este texto, el autor, a partir de relatos de viajeros del siglo XIX, nos lleva a descubrir una España pintoresca y rica en prácticas musicales, vista a través de los ojos de quienes la visitaron.⁴⁰

En las descripciones de estos viajeros, España aparece como un país lleno de exotismo, donde la música impregna la vida cotidiana. Fernández Sinde explica cómo la música se hacía presente en reuniones sociales, posadas, teatros, iglesias y conventos. Estos escenarios musicales, recogidos en publicaciones como las de Richard Ford, Arthur de Capell Brooke y Alexander Mackenzie, delinearon una imagen singular del país. Por ejemplo, era común encontrar relatos que destacaban melodías interpretadas en calles y plazas, así como cantos y danzas en veladas íntimas, o piezas majestuosas ejecutadas en órganos dentro de espacios religiosos.⁴¹

Lo que me parece más interesante de estas narraciones es cómo los viajeros no solo documentaban lo que escuchaban, sino que transformaban estas experiencias en relatos románticos. Según Fernández Sinde, el viaje por España ofrecía una experiencia que

combinaba peligrosidad, aventura y exotismo, elementos que resultaban irresistibles para quienes buscaban una vivencia distinta a la de sus países de origen. La música, en este contexto, no era simplemente entretenimiento: era un elemento que refleja la singularidad del país visitado, una suerte de emblema cultural que contribuye a difundir, tanto dentro como fuera de España, una visión idealizada de su identidad.⁴²

Reflexionar sobre este texto lleva a valorar aún más el papel de la música como vehículo para construir narrativas culturales y emocionales. Así como aquellos viajeros encontraron en las prácticas musicales de España una forma de comprender y experimentar lo desconocido, yo también, desde mi lugar en una orquesta o como espectador, he podido viajar y descubrir mundos que, aunque físicamente lejanos, se sienten extraordinariamente cercanos a través del arte sonoro.

La música, como he aludido, tiene el poder de moldear nuestras emociones, conectar con nuestra historia personal y ofrecernos viajes imaginarios que nos transportan a otros tiempos y lugares. Sin embargo, su influencia no se limita al ámbito individual; trasciende hacia nuestras relaciones interpersonales y sociales, convirtiéndose en un vínculo que fortalece los lazos familiares y une comunidades enteras.

En el núcleo familiar, la disposición de un padre para escuchar y comprender la música que apasiona a su hijo es más que un simple intercambio de canciones; es un acto de empatía que fomenta la conexión emocional y la comprensión mutua. Este tipo de interacciones nos recuerda que la música no solo es un medio de expresión personal, sino también una herramienta para construir relaciones más significativas.

En espacios más amplios, la música tiene un efecto unificador, derribando barreras culturales, generacionales y sociales. Desde la intimidad de una reunión familiar hasta la multitud vibrante de un festival, compartir música nos permite celebrar la diversidad y encontrar puntos en común, fortaleciendo el tejido social a través de una experiencia en común.

⁴⁰ Hilliard Ensemble, "Cancionero de Palacio: No. 422 'Triste España sin ventura'", YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=CLoDxmW4Vyw&list=RDCLoDxmW4Vyw&start_radio=1, [consultado el 13 de febrero de 2026].

⁴¹ Fernández Sinde, "La tierra", pp. 105-109.

⁴² Fernández Sinde, "La tierra", pp. 105-109.

CONCLUSIONES

En conclusión, la música no solo nos define como individuos, sino que también nos conecta como colectivo. Es un lenguaje emocional, cultural y social que permite entendernos mejor a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Su capacidad para evocar recuerdos, inspirar empatía y unir personas, refleja su papel central en la construcción de nuestras identidades y nuestras comunidades. Así, cada nota, cada canción y cada melodía se convierte en un puente que nos une, trasciende diferencias y celebra lo que compartimos como seres humanos.

La música, en todas sus formas, nos acompaña a lo largo de la vida. Nos ayuda a enfrentar desafíos, a celebrar triunfos y a navegar por la complejidad de nuestras emociones. Al hacernos conscientes de nuestra relación con la música, podemos aprovechar su poder para enriquecer nuestras experiencias y fortalecer nuestras conexiones con los demás.

La invitación, entonces, es a explorar y cuestionar. Pregúntese qué música forma parte de su *soundtrack* personal y por qué. Atrévase a descubrir nuevos géneros y estilos, a escuchar sin prejuicios y a crear listas de reproducción que reflejen sus emociones, metas y sueños. Como en una gran película, la música que elija puede marcar la diferencia al percatarse de cómo recuerda cada capítulo de su vida.

La música es mucho más que sonido; es memoria, identidad, lenguaje y conexión. Es una fuerza que trasciende el tiempo y el espacio, moldeando quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. En cada nota, en cada ritmo, en cada melodía se encuentran las huellas de nuestra humanidad, tejidas en una sinfonía interminable que nos invita a escuchar, interpretar y vivir. Así, la música seguirá siendo una constante en nuestras vidas, un testimonio de lo que fuimos, somos y seremos.

FUENTES

Alerce La Otra Música, "La Nueva Canción Chilena Vol. 1 (Álbum completo)", *YouTube*, https://www.youtube.com/watch?v=0hWWX9BYdnA&list=RD0hWWX9BYdnA&start_radio=1, [consultado el 13 de febrero de 2026].

Bioletto Bueno, Natalia, "Las prácticas musicales y el persistente trabajo de la memoria a cincuenta años del golpe de Estado", en *Resonancias. Revista de Investigación Musical*, vol. 27, núm. 53 (2023), pp. 167-179.

Boer, Johannes, "Sonate II in D Minor: Preludio (Largo - Allegro - Adagio)", *YouTube Music*, <https://music.youtube.com/watch?v=WiS62kweGtK>, [consultado el 13 de febrero de 2026].

Boer, Johannes, "Variaciones sobre 'La Folia'" (intérpretes: Johannes Boer y Regina Albanez), *YouTube Music*, <https://music.youtube.com/watch?v=14td8KPT9mk>, [consultado el 13 de febrero de 2026].

Capilla Virreinal De La Nueva España: Tema, "300 Años de Música Colonial Mexicana", *YouTube*, <https://www.youtube.com/watch?v=cCDfSAIkPqM&list=PLoqRvIrxBBjxNkjpPMP-TAIFB3Qipns0J>, [consultado el 13 de febrero de 2026].

Concepto de, "Streaming", <https://concepto.de/streaming/#ixzz8sdMZe5mJ>, [consultado el 25 de noviembre de 2024].

Contreras Soto, Eduardo, *La tradición grabada: Las primeras grabaciones de la música de concierto mexicana*, México, Conaculta, INBAL, Cenidim, 2015.

Costa, César, "Mi primer amor", *YouTube Music*, https://music.youtube.com/watch?v=i1yHz_IUB4Y&si=fUYiAL87dkaPtFRE, [consultado el 13 de febrero de 2026].

Dylan, Bob, "Blowin' in the Wind (Official Audio)", *YouTube*, https://www.youtube.com/watch?v=MMFj8uDubsE&list=RD-MMFj8uDubsE&start_radio=1, [consultado el 13 de febrero de 2026].

Dylan, Bob, "Masters of War (Official Audio)", *YouTube*, https://www.youtube.com/watch?v=JEml_FT4YHU&list=RDJEml_FT4YHU&start_radio=1, [consultado el 13 de febrero de 2026].

Eli Rodríguez, Victoria, y Elena Torres Clemente, *Música y construcción de identidades: poéticas, diálogos y utopías en Latinoamérica y España*, España, Sociedad Española de Musicología, 2018.

Fernández Sinde, María Jesús, "La tierra del fandango,

el bolero y la guitarra”: evocaciones y estereotipos en la producción de los viajeros por España en la década de 1830”, Cristina Bordas Ibáñez, Ruth Piquer Sanclemente y Isabel Rodríguez, *Imágenesmusica. Iconografía musical en la actualidad: nuevas perspectivas y retos*, España, Sociedad Española de Musicología, 2022, pp. 105-129.

García Calderas, Rolando Vidal, y Fabián Herrera León, *Himno Nicolaíta del siglo XIX*, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2019.

García Calderas, Rolando Vidal, “Acervo pianístico hispanoamericano”, *YouTube Music*, [https://\[pegar_URL_de_la_playlist\]](https://[pegar_URL_de_la_playlist]), [consultado el 13 de febrero de 2026].

García Calderas, Rolando Vidal, “Acervo pianístico hispanoamericano”, *YouTube Music*, <https://music.youtube.com/playlist?list=PLVGwoSLxUJqPcHbuHs5214V8zx6147bDY>, [consultado el 13 de febrero de 2026].

García Calderas, Rolando Vidal, “Exclusiones y resistencias”, *YouTube Music*, <https://music.youtube.com/playlist?list=PLVGwoSLxUJqNspg3drYXp73JkwXLiEUUV>, [consultado el 13 de febrero de 2026].

García Calderas, Rolando Vidal, “Música en el porfiriato”, *YouTube Music*, 2026, <https://music.youtube.com/playlist?list=PLVGwoSLxUJqPh7zmJkQdf3K5ZQm5kEXIK>, [consultado el 13 de febrero de 2026].

García Calderas, Rolando Vidal, “Pianistas mexicanos del s. XIX” (playlist), *YouTube Music*, https://music.youtube.com/playlist?list=PLVGwoSLxUJqPHfkJ4kXIJ_u8kwc_oL6h-, [consultado el 13 de febrero de 2026].

Hernández Riwes, José, “¡Sí la hicieron! Delineando el canon occidental del rock y su mirada en México”, en José Hernández Riwes y Rodrigo Bazán Bonfil, *Cánones en rodó. Aproximación a la(s) música(s) en México*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, División de Ciencias y Humanidades, 2023.

Hernández Riwes, José, y Rodrigo Bazán Bonfil, *Cánones en rodó. Aproximación a la(s) música(s) en México*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, División de Ciencias y Humanidades, 2023.

Hilliard Ensemble, “Cancionero de Palacio: No. 422 ‘Triste España sin ventura’”, *YouTube*, https://www.youtube.com/watch?v=CLoDxmW4Vyw&list=RDCLoDxmW4Vyw&start_radio=1, [consultado el 13 de febrero de 2026].

Jiménez, José Alfredo, “Ella (Original Version)”, *YouTube*, https://youtu.be/vAJnYt6huQs?si=crnvn_RlmYp0ZvJK, [consultado el 13 de febrero de 2026].

López Cano, Rubén, *La música cuenta. Retórica, narratividad, dramaturgia, cuerpo y afectos*, Barcelona, Esmuc, 2020.

Madrid, Alejandro, “Exceptional Matters, Exceptional Times: A Conversation about the Challenges of U.S. Music in the Age of Black Lives Matter and Trump”, N. T. Jones & E. A. Stanley (Eds.), *Sounding Together: Collaborative Perspectives on U.S. Music in the 21st Century*, United States, University of Michigan Press, 2021.

Mantras para dormir profundamente y sanar, “Mantra de sanación física, mental, emocional y espiritual. Música para dormir”, *YouTube*, https://www.youtube.com/watch?v=czF0kySBMq0&list=RDczF0kySBMq0&start_radio=1, [consultado el 13 de febrero de 2026].

Militantedeacero, “¡Que vivan los estudiantes!”, *YouTube*, <https://www.youtube.com/watch?v=0x5qxFCSPdQ>, [consultado el 13 de febrero de 2026].

Myrian Ft, “Álbum completo – La Hermandad – Canciones de Navidad”, *YouTube*, https://youtu.be/qTSo_0jSk6w?si=ha-chUjP0Kr9TzN6a, [consultado el 13 de febrero de 2026].

Obando, Lili, “Tres preludios para piano – III. Libre vuelo – Horacio Uribe Duarte (Piano: Farizat Tchibirova)”, *YouTube*, https://www.youtube.com/watch?v=v1MiaEph_OA&list=RDv1MiaEph_OA&start_radio=1, [consultado el 13 de febrero de 2026].

Parra, Violeta, Tema “Gracias a la vida”, *YouTube*, https://www.youtube.com/watch?v=Y5KZSIUxBi8&list=RDY5KZSIUxBi8&start_radio=1, [consultado el 13 de febrero de 2026].

Relax your sould, Tema “Música relajante para aliviar estrés y ansiedad / sanación de mente, cuerpo y alma”, *YouTube*, https://www.youtube.com/watch?v=a-y3cFzpw60&list=RD-a-y3cFzpw60&start_radio=1, [consultado el 13 de febrero de 2026].

Release – Topic, “Quiero la poesía”, *YouTube*, https://www.youtube.com/watch?v=VhI3FY-iH-Y&list=RDVhI3FY-iH-Y&start_radio=1, [consultado el 13 de febrero de 2026].

Ros-Fábregas, Emilio, “¿Y si todo lo que aprendiste sobre la historia de la música está equivocado? Musicología en la sociedad actual”, *Anuario Musical*, Barcelona, Consejo

Superior de Investigaciones Científicas, núm. 76 (2021), pp. 7-10, <https://doi.org/10.3989/anuariomusical.2021.76.01>

Schuessler, Jennifer, "A revised course of human history. What if everything you learned about human history is wrong?", *The New York Times*, Nueva York, 4 de noviembre de 2021, <https://www.nytimes.com/2021/11/04/arts/dawn-of-everything-graeber-wengrow.html>

Septentrión Metal, "Guardián de lo perdido (canción heavy metal en español)", *YouTube*, <https://www.youtube.com/watch?v=KRQVT1bcb48&list=RDKRQVT1bcb48&index=1>, [consultado el 13 de febrero de 2026].

YouTube Music, "Hacer ejercicio con rock clásico", https://music.youtube.com/playlist?list=RDCLAK5uy_kovrJvAQzu-QCku4kU98wko0ydwQTGjdPY, [consultado el 13 de febrero de 2026].