

# La música no es arte (necesariamente)

La música no es arte, sino un lenguaje con el cual se puede hacer arte. Es un meta-lenguaje, subordinado a una intención expresiva. Esto significa que la música cumple la función de "transporte": es un vehículo, no un fin en sí mismo. Hay una diferencia entre la forma y el contenido: el medio (la música) y la intención artística (el arte).

Otro punto importante también es la necesidad de intencionalidad, o sea que para que algo sea arte debe haber un sujeto que quiera comunicar algo a través de un lenguaje, donde el arte es **“la transmisión intencionada de sentimientos”**. Y esto me permite hacer un análisis técnico: si ves a la música como lenguaje, podés hablar de su gramática (armonía, ritmo, melodía), de dialectos (géneros), e incluso de metáforas (disonancia, polirritmia, etc.).

Y uno podría decir algo como “hay música sin intención artística”, por ejemplo, un músico improvisando por placer, o el canto de un ave. ¿Eso no es música?

Y yo te diría que sí es música, pero no necesariamente arte, sino entretenimiento. El canto del ave es sonido organizado, pero sin intención de transmitir algo humano, ergo, no es arte.

Recuerdo también haber escuchado "la música es arte porque es una forma de expresión" o "la música es arte porque expresa emociones". Eso es un error común: equiparar “expresión” con “arte”. Pero no toda expresión es arte. Este razonamiento se basa en una idea muy difundida:

El arte es expresión → la música es expresión → entonces la música es arte.

Pero ese razonamiento confunde dos niveles diferentes:

- Nivel 1: expresión emocional (humana, espontánea, incluso biológica)
- Nivel 2: arte como construcción simbólica intencional

¿Y cuál es el problema con ese razonamiento? Pues reducir el “arte” a “expresar algo”. Si todo lo que expresa algo es arte, entonces un bebé llorando = arte, o un grito de dolor en la calle = arte, o una carcajada nerviosa = arte

Y eso lleva a un absurdo conceptual, porque no toda manifestación expresiva tiene una intención estética, simbólica o comunicativa hacia otro.

¿Entonces qué diferencia hay?

| Expresión | Arte |
|-----------|------|
|-----------|------|

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Espontánea                                | Construida                                |
| Personal                                  | Pública (comunicable)                     |
| No necesariamente simbólica               | Usa símbolos y formas (lenguaje, códigos) |
| No tiene por qué tener intención estética | Tiene intención estética o reflexiva      |

Ejemplo:

Llorar porque te duele una muela = expresión

Escribir una canción sobre el dolor de muela = arte

Entonces, la música puede ser arte cuando esas emociones están canalizadas de forma simbólica e intencional. Pero no toda expresión emocional se convierte en arte solo por el hecho de emocionar. Si no, estaríamos llamando 'arte' a un estornudo que te hace llorar.

Sería natural entonces pensar que todo lenguaje es arte si hay intención. Y la respuesta es que no. Porque la intención sola no basta: también tiene que haber una intención estética, simbólica o reflexiva, no simplemente comunicativa o funcional.

Por ejemplo: alguien escribe una carta para pedir aumento de sueldo. Usa un lenguaje correcto, emotivo, hasta conmovedor. Tiene intención: quiere expresar lo que siente y convencer.

¿Eso lo convierte en arte?

No. Porque su finalidad es funcional, utilitaria y directa: busca un resultado (el aumento), no una reflexión estética ni generar una experiencia simbólica.

En cambio, si esa misma persona toma esa vivencia y escribe un poema sobre la intervención Estatal en la economía y cómo esto impacta negativamente en los trabajadores, lo convierte en una metáfora sobre el monopolio de la fuerza, ahí sí estamos frente a una intención artística.

Susanne Langer decía que la música es un lenguaje de formas simbólicas no discursivas, útil para expresar emociones que el lenguaje verbal no puede.

Es por eso que si escucho música "porque me gusta", pero es música estandarizada, hecha para reproducir fórmulas y sin una intención artística profunda, entonces no estoy consumiendo arte, sino entretenimiento sonoro

o un producto cultural; lo cual no es malo per-se, pero confundir arte con entretenimiento sí.

## La música como producto vs. la música como arte

En la música comercial muchas veces hay una búsqueda de efectividad, no de expresión profunda. Theodor Adorno lo decía clarísimo: la industria cultural produce bienes que aparentan ser arte, pero están diseñados para el consumo pasivo y la repetición. No es lo mismo arte que artefacto. Lo segundo tiene función de mercado, lo primero tiene función simbólica/expresiva.

## La estandarización y fórmula

Si la música obedece a patrones prefijados (estructura de 3 minutos, beat estándar, armonías seguras, letras vacías), entonces su “intención” no es la de comunicar algo humano profundo, sino capturar atención y generar placer inmediato. Es como comparar una comida gourmet con una hamburguesa de McDonald's: ambas son “comida”, pero no tienen la misma intención, ni el mismo trabajo conceptual, ni despiertan la misma reflexión.

La música estandarizada funciona como **producto cultural optimizado**:

- Dura entre 2:30 y 3:30 minutos.
- Empieza con el estribillo o lo presenta antes del minuto.
- Tiene estructuras tipo verso–estribillo–puente–estribillo final.
- Usa progresiones armónicas seguras (como I–V–vi–IV).
- El beat está alineado al pulso de consumo (dancehall, reggaetón, pop trap).
- Las letras son simples, repetitivas, emocionales pero genéricas.

Este tipo de música no busca explorar el lenguaje, sino repetir fórmulas que ya funcionan. Su intención es clara: atrapar al oyente en los primeros 10 segundos. Es música pensada para plataformas, no para procesos simbólicos.

¿Y dónde está la experimentación?

La experimentación rompe la fórmula:

Se atreve a cambiar estructuras narrativas, ritmos, armonías, timbres.

Explora silencios, disonancias, cortes abruptos, superposiciones, etc.

Usa la música como laboratorio simbólico, no como respuesta a demanda.

La experimentación es el terreno fértil donde puede nacer lo original, lo que no existía antes.

La hamburguesa de McDonald's es sabrosa, pero su receta está pensada para complacer el mínimo común denominador. La comida gourmet o experimental no siempre gusta al primer bocado, pero busca explorar sabores, contrastes, experiencias sensoriales.

Así también, la música estandarizada busca la aceptación inmediata. La música como arte puede requerir tiempo, atención, incluso incomodidad. Pero ahí es donde aparece la originalidad y la potencia simbólica.

## **Diferencias:**

### Música seria/académica/clásica:

- Complejidad: Suele tener estructuras más complejas, con múltiples capas y desarrollo de temas.
- Intención artística: Prioriza la expresión artística, la exploración de la forma y el contenido musical.
- Audiencia: Dirigida a un público que valora la profundidad y la complejidad musical, con la intención de explorar.

### Música popular:

- Simplicidad: Tiene estructuras más sencillas, con melodías y ritmos pegadizos, pero con predisposición a la experimentación.
- Intención de entretenimiento: Busca la conexión emocional con el público y la diversión, a través de ritmos contagiosos y letras que resuenan con la experiencia cotidiana.
- Audiencia: Dirigidas a un público amplio, sin requerir conocimientos musicales previos, buscando conexión emocional y el disfrute.

### Música comercial:

- Intencionalmente simple: busca agradar a cuanta más gente posible, lo cual la lleva a rebajar su complejidad a lo mínimo necesario.
- Intención monetaria: la música no hace con otros fines que no sean económicos, y se la trata como un bien utilitario más que como forma de expresión. Quienes participan en su creación son mercaderes de la música, no artistas genuinos.
- Lógica de producción: más que un género es una forma de hacer música y puede aparecer en cualquier estilo (trap, pop, EDM, reggaetón) cuando la música es producto antes que obra.

*“Pero hay artistas en el mainstream que sí transmiten cosas profundas”*

Y sí, es cierto, pero una cosa es tener llegada masiva, otra es ser producto diseñado exclusivamente para el consumo fácil. El mainstream no mata el arte por sí mismo, pero la estandarización sí, cuando vacía de contenido simbólico o de riesgo al objeto musical.

Muchos artistas mainstream rompen el estándar desde adentro. Ahí sí hay intención artística.

Entonces,

## ¿Por qué una persona podría considerar que todo lo que le conmueve es arte?

Esa idea de que “todo lo que emociona es arte” suena intuitiva y tiene un atractivo romántico, pero cuando la analizás, es más una posición emocionalista o expresivista ingenua. Hablo de la confusión entre “arte” y “experiencia subjetiva”.

Mucha gente asocia el arte con la emoción que le produce, no con la intención o estructura de la obra. Piensan que si una canción me hace llorar, o una película me eriza la piel, entonces tiene que ser arte, porque “me tocó”.

Y esto viene del romanticismo, que puso en el centro la emoción, la expresión individual y la subjetividad. Y es cierto que el arte suele conmover. Pero...

- Emoción ≠ Arte: Una emoción es una reacción humana, no una construcción. El arte, en cambio, es una construcción simbólica con una intención estética, reflexiva o expresiva. Por ejemplo: me emociono viendo un video de un perro rescatado. Lloro. Pero ese video no fue creado como obra de arte: fue grabado como contenido de documentación.
- La experiencia emocional puede surgir de cosas no artísticas:
  - Un atardecer te puede conmover.
  - El gol de tu equipo favorito puede erizarte la piel.
  - Escuchar a tu mamá cantar puede hacerte llorar.

Todo eso puede ser estéticamente poderoso, pero no necesariamente arte, porque no fue construido simbólicamente para comunicar una visión, una forma o una estética

- El arte no depende solo del receptor: la experiencia emocional es algo personal, depende de vos. El arte, en cambio, tiene existencia independiente del espectador, porque hay un sujeto (el artista) que construyó algo con una intención más allá del gusto o la emoción momentánea.

En resumen:

| Emoción                           | Arte                            |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Es una reacción                   | Es una construcción             |
| Es subjetiva                      | Tiene intención y forma         |
| Puede ser provocada por cualquier | Requiere un trabajo simbólico y |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| cosa              | formal               |
| No necesita autor | Implica una creación |

Si todo lo que emociona es arte, entonces un gol de Messi en el mundial 2022 es una sinfonía, y el video de un gato siendo rescatado es cine de autor. La emoción es real, pero el arte es otra cosa: es construcción simbólica con intención estética.



# La visión subjetivista radical

Es la idea de que:

El arte no reside en la obra en sí, sino en la respuesta subjetiva del espectador. O sea: no importa lo que sea la obra, sino lo que te genera. Si algo me emociona, me impacta o me hace reflexionar, entonces es arte para mí. Suelo escucharla como “el arte está en el ojo del que mira”.

¿Qué consecuencias trae esta postura?

## 1. Todo puede ser arte

Bajo esta lógica:

- El ruido del ventilador → puede ser arte si me genera algo.
- Un paquete de yerba sobre la mesa → puede ser arte si lo “interpreto”.
- Un insulto callejero → puede ser arte si me hace pensar en la agresión social.

Entonces la categoría “arte” pierde todo marco distintivo, porque cualquier cosa que yo quiera considerar arte, lo es.

## 2. Relativismo absoluto

Si todo depende de lo que yo sienta, entonces:

- No hay diferencia entre un poema de Alejandra Pizarnik y un comentario de Facebook si ambos me “pegan fuerte”.
- No hay forma de distinguir entre una obra construida con años de trabajo y un accidente que me conmovió.
- Esto debilita el concepto de arte hasta hacerlo inútil como categoría.

Si todo es arte, nada lo es realmente.

## 3. El romanticismo y democratización

“No me importa la técnica, si lo siento, es arte”.

- Mucha gente se rebela contra lo “elitista” del arte académico o técnico, y busca validar su sensibilidad: “a mí me emociona, entonces vale”.
- Es una forma de reivindicación emocional, donde lo importante no es lo que el artista quiso, sino lo que yo sentí.

Pero esto desplaza al artista y a la obra como elementos clave del proceso artístico.

¿Por qué es seductora esta visión?

Porque:

- Democratiza la experiencia del arte: cualquiera puede “descubrir” arte en lo cotidiano.
- Refuerza el poder del receptor como intérprete activo.
- Rompe las jerarquías tradicionales de “alta” y “baja” cultura.

Pero el problema es que esto destruye los criterios compartidos que nos permiten discutir, valorar o incluso enseñar arte

El arte no puede definirse solo por la reacción del receptor.

Porque eso implicaría que el objeto artístico no importa en absoluto.

Y si el objeto no importa, ni su forma, ni su intención, ni su técnica, ni su lenguaje... entonces estamos vaciando el concepto de arte.

Que algo te emocione no lo convierte automáticamente en arte. Las emociones pueden surgir de muchos estímulos: una canción de supermercado, un grito, un recuerdo. Pero el arte es una construcción deliberada, simbólica, con una intención estética o expresiva. No todo lo que emociona es arte, y no todo el arte tiene que emocionar.