

Cultura, creatividad y música: un acercamiento a su revisión

*Culture, creativity and music: an approach to its
systematic review*

Betty León Trujillo

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.
Huánuco, Perú.

 bleon@undar.edu.pe

RESUMEN

El ser humano, en su contexto social, desarrolla procesos cognitivos para analizar, aplicar y crear, dando sentido a todo lo que le rodea, permitiéndole, a su vez, tomar decisiones y resolver problemas de forma divergente, dominar nuevas habilidades, conectar con sus emociones y ser partícipe de experiencias significativas. El objetivo de este artículo es analizar la interrelación entre teorías y perspectivas sobre cultura, creatividad y música, áreas fundamentales en nuestra época, con el fin de establecer un marco conceptual que pueda servir de base para futuras investigaciones. Este artículo se basa en la revisión sistemática de la literatura científica de los últimos doce años (2013-2024). Se indagaron fuentes a través de motores de búsqueda como Google Académico, en bases de datos como Latindex y Scopus, y repositorios institucionales de universidades. La selección incluyó artículos científicos y libros escritos en idioma español. Se abordaron las siguientes temáticas: i) la cultura como un sistema de valores, conocimientos, lenguajes, creencias, tradiciones, normas y actitudes; ii) la creatividad vista como un proceso mental (preparación, incubación, iluminación y verificación) extraordinario que implica originalidad, curiosidad, ingenio e inventiva; y iii) la música como manifestación cultural y expresión de sentimientos. Se propone que estos tres aspectos se vinculan intrínsecamente. La creatividad se manifiesta en las ciencias, las tecnologías y las humanidades; y la música desempeña un

papel crucial como lenguaje universal que trasciende las barreras culturales y temporales. En síntesis, la cultura es creatividad; y la música, el lenguaje de los sentimientos.

Palabras clave: cultura, creatividad; música.

ABSTRACT

Knowledge is characterized by its complexity. Human beings in their social context develop cognitive processes to analyze, apply and create, giving meaning to everything around them, allowing them to make decisions and solve problems in a divergent way, master new skills, connect with their emotions and participate in meaningful experiences. The objective of this article is to analyze the interrelation between theories and perspectives on culture, creativity and music, fundamental areas in our time, in order to establish a conceptual framework that can serve as a basis for future research. This article is based on a systematic review of the scientific literature of the last 12 years (2013-2024). Primary and secondary sources were investigated in the Google Scholar search engine, in databases such as Latindex and Scopus, and institutional repositories of universities. The selection included scientific articles, books and graduate theses written in Spanish. This work addresses: culture as a system of values, knowledge, languages, beliefs, traditions, norms and attitudes; creativity seen as an extraordinary mental process implies originality, curiosity, ingenuity and inventiveness; and music, as a cultural manifestation and expression of feelings. Three aspects that are intrinsically linked. Creativity manifests itself in science, technology and the humanities; and music plays a crucial role as a universal language that transcends cultural and temporal barriers. In short, culture is creativity; and music, the language of feelings.

Keywords: culture; creativity; music.

Recibido: 10/09/2024

Aceptado: 13/10/2024

INTRODUCCIÓN

La humanidad, en la actualidad, se enfrenta a tres megatendencias: i) la globalización económica, que enriquece más a los países ricos; ii) el desarrollo vertiginoso de los medios de comunicación, que nos convierte en una aldea global; y iii) el cuidado del ambiente, que nos invita a preservar el lugar donde vivimos. En este contexto, la cultura, la creatividad y la música asumen el reto de seguir aportando valores, principios, originalidad, genialidad y costumbres en los diferentes campos de la ciencia, la tecnología y las humanidades, así como en los diversos componentes de la expresión artística, como la música.

La universidad, como la casa del saber, busca verdades a través de la investigación científica, tecnológica, artística y musical; asimismo, tiene la responsabilidad de formar a los jóvenes integralmente para su inserción como profesionales, preparándolos para dar solución a los problemas de una sociedad que reclama una mayor sensibilidad social y ambiental. En este contexto, las instituciones especializadas del Estado y las universidades tienen la responsabilidad de promover acciones que desarrollen y fortalezcan prioritariamente la curiosidad, la imaginación, el talento y la inventiva de sus estudiantes. Solo las sociedades que crean e innovan cimentan su libertad y desarrollo socioeconómico y cultural.

En el campo educativo la misión debe ir encaminada a desarrollar, en forma integral, las potencialidades humanas, y una de ellas es el pensamiento creativo (Sánchez-Macías, 2020). Una pedagogía de la creatividad debe tener su finalidad en la realidad o en la aplicación educativa (De la Torre, 1984). Así pues, la cultura, la creatividad y la música son temas esenciales para entender las dinámicas contemporáneas en las ciencias sociales. La música, como una de las manifestaciones culturales más importantes, desempeña un rol clave en la expresión de emociones y la construcción de identidades culturales (Del Carpio, 2017).

Por tanto, el objetivo del presente estudio es analizar la interrelación entre teorías y perspectivas sobre cultura, creatividad y música. Para reforzar estos conceptos se revisaron diferentes publicaciones en el motor de búsqueda Google Académico, bases de datos y repositorios institucionales.

METODOLOGÍA

Se tuvo en consideración los siguientes criterios:

1. El estudio se centra en la revisión de revistas indexadas, tesis de posgrado y libros, porque contienen conocimiento de actualidad con respecto al tema de investigación (cultura, creatividad y música), por lo que fue necesario tener un parámetro temporal de doce años, es decir, un período de tiempo comprendido entre el 2013 y 2024.
2. Se realizó una revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias, que fueron consultadas en el motor de búsqueda Google Académico, en bases de datos como Latindex y Scopus, y en repositorios institucionales. Se incluyeron artículos científicos y libros en español.
3. La metodología de búsqueda de información se basó en datos científicos, en los que se encuentran artículos indexados de interés en búsqueda avanzada, filtrando las palabras clave «cultura», «creatividad», «música», «cultura» AND «creatividad», «cultura» AND «música», y «creatividad» AND «música».
4. Se empleó una metodología de análisis cualitativo de los textos, que permitió sintetizar los conceptos clave de cultura, creatividad y música desde una perspectiva interdisciplinaria.
5. Se seleccionó y organizó la información que cumplió con los criterios pertinentes en una matriz de conceptualización según autores.

RESULTADOS

En la tabla 1, se observan las variables del estudio.

Tabla 1
Variables del estudio

N.º	Variables
1	Cultura
2	Creatividad
3	Música

Conceptualización de las variables

Con respecto a las variables de la investigación se abordaron los autores de artículos científicos, tesis de posgrado y libros (tabla 2).

Tabla 2
Base conceptual de la cultura

Autor	Conceptualización
<ul style="list-style-type: none"> • Unesco y Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2018) • Fernández et al. (2020) 	<p>La cultura es un sistema de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valores y principios; • Conocimientos, creencias y actitudes; • Lenguajes, tradiciones y normas; y • Educación.
<ul style="list-style-type: none"> • Matovic y San Salvador del Valle (2019) • Martinell (2020) • Ministerio de Cultura (2017) • Pupiales y Verdugo (2017) 	<p>Cultura, según Margaret Mead, «es el conjunto de formas adquiridas de comportamiento, formas que ponen de manifiesto juicios de valor sobre las condiciones de la vida, que un grupo humano de tradición común transmite mediante procedimientos simbólicos (lenguaje, mito, saber) de generación en generación».</p> <p>«La aspiración de todo pueblo es el desarrollo social, político y económico a fin de alcanzar los más altos niveles del bienestar y oportunidades de superación; para conseguirlo se requiere trabajo, estudio, investigación y, sobre todo, patriotismo de sus ciudadanos que solo puede lograrse con una auténtica y comprometida formación de sus estudiantes».</p>

Tabla 2
(Continuación)

«La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad [...]. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad» (artículo 2 de la Ley n.º 28044, Ley General de Educación).

«La cultura se ha reconocido como una fuerza transversal en el desarrollo sostenible [...]». «La diversidad cultural es un valor intrínseco de nuestra sociedad y motor para el desarrollo».

En el Perú, la diversidad cultural es extraordinaria y se evidencia en su maravillosa gente y las manifestaciones culturales de cada pueblo, como, por ejemplo, sus respectivas lenguas, tradiciones, cosmovisiones y costumbres.

La cultura como creación, como suma de actos innovadores, escenario donde se despliega el potencial creativo de las comunidades, se ha ido construyendo a sí misma, movida por ideales de progreso, paz y bienestar. Esta creatividad colectiva es, pues, un motor de desarrollo cultural porque permite el cambio, la emergencia de lo nuevo y la adaptación de nuevas circunstancias.

En esencia, la cultura es un sistema de valores y principios; conocimientos, creencias y actitudes; lenguajes, tradiciones y normas; y educación y artes. La educación, como parte del sistema, es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida, que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y comunidad.

La cultura fundamentalmente es creatividad; una cultura que no crea se niega a sí misma.

Tabla 3*Base conceptual de la creatividad*

Autor	Conceptualización
<ul style="list-style-type: none"> • De Bono (2014) • Campos et al. (2018) • De la Torre (1984) • Fernández (2019) • Guilford (1975) • Torrance (1997) 	<p>La creatividad es un proceso humano y extraordinario.</p> <p>Eduard De Bono (2014) asume que la creatividad «es una aptitud mental y una técnica del pensamiento».</p> <p>Para J. P. Guilford (1975), «la creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los individuos originales».</p> <p>Paul Torrance (1997) señala que «la creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas, deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos y lo lleva a identificar dificultades, buscar soluciones, hacer especulaciones o formular hipótesis, aprobar y comprobar los supuestos, a modificarlos si es necesario, además de comunicar los resultados».</p> <p>La creatividad como proceso la apreciamos en los diferentes campos del saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En ciencia, como disciplina orientada a descubrir verdades. • En tecnología, con su multiplicidad de aplicaciones técnicas. • En humanidades, con estudios y disciplinas relacionadas con la sociología, la pedagogía, la lingüística, las bellas artes, las artesanías, entre otras. <p>Características del pensamiento creativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Originalidad • Flexibilidad • Fluidez • Profundidad de pensamiento • Sensibilidad a los problemas <p>Wallas (1926) afirmaba que el espacio creativo implica procesos mentales del pensamiento creativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preparación • Incubación • Iluminación • Verificación

Una evidencia de ello es el aporte de las culturas precolombinas al Imperio de los incas. El Imperio incaico aplicó una política de innovación permanente: de la cultura Paracas, en medicina, asimiló la trepanación de cráneos; y en textilera, los procesos para elaborar mantos. La cultura Chavín, en agricultura, aportó nuevas técnicas para utilizar el abono; y en ingeniería alimentaria, métodos para

conservar los alimentos básicos como el chuño y el charqui. La cultura Mochica influyó en el trazado de canales de regadío; y en agricultura, la utilización del guano de la isla como fertilizante. La cultura Nazca, en metalurgia, contribuyó con la técnica de fabricación de objetos de oro y plata; y en astronomía, con el calendario astronómico que permitió precisar el comienzo y el fin de las estaciones.

En principio, la creatividad es el producto de procesos mentales (preparación, incubación, iluminación y verificación) que se caracteriza por su originalidad, flexibilidad, fluidez (verbal, analógica, asociativa, imaginativa y figurativa), profundidad de pensamiento y sensibilidad a los problemas.

La creatividad es la capacidad para encontrar y proponer formas originales de actuación superando las rutas conocidas o los cánones establecidos, desarrollando estrategias divergentes que busquen nuevas alternativas para la solución de problemas. La creatividad fundamentalmente es originalidad, el que no crece perece.

Tabla 4*Base conceptual de la música*

Autor	Conceptualización
<ul style="list-style-type: none"> • Caballero et al. (2018) • Del Carpio (2017) • Duran et al. (2022) • Elliot (1995) • Fubini (2001) • Gobierno Regional de Huánuco (2016) • Montalvo et al., (2016) 	<ul style="list-style-type: none"> • Caballero et al. (2018) señalan que Howard Gardner (2005) define que «la inteligencia musical es la habilidad para apreciar, discriminar, transformar y expresar las formas musicales, además de la sensibilidad al ritmo, el tono y el timbre». • «La música es una forma de expresión de valores culturales propios». • «La música es la combinación de sonidos y silencios que siguen una serie de leyes en el momento de componer, como la armonía, el ritmo y la melodía». • Fubini (2001) menciona que «la música presenta mil engranajes de carácter social, se inserta profundamente en la colectividad humana, recibe múltiples estímulos ambientales y crea, a su vez, nuevas relaciones entre los hombres». • Para Elliot (1995), la música es la práctica humana que, por medio de la construcción auditiva-temporal, fomenta valores primarios, como son el placer o el gusto, el autocrecimiento y el autoconocimiento. <p>A continuación, se presenta una evidencia de la expresión artístico-musical y cultural de las dos regiones naturales (sierra y ceja de selva) del departamento de Huánuco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Artes: Música tradicional huanuqueña (variedad de género: huayno, vals, muliza, yaraví). - Danzas: Los Negritos de Huánuco, las Pallitas, Tuy-Tuy, Rucu, Huanca, Chuncho, Mamarayhuana, Auga, Tatash, Turco, Goriturco, Pallas, Huarahua, Jija-rucu, entre otros. - Fiestas: Aniversario de Fundación Española y Semana Turística de Huánuco, presentación de Cofradías de Los Negritos, carnaval huanuqueño y de Tomayquichua, Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Tingo María, Fiesta del Sol. - Pueblos originarios: Ashaninka, Kakataibo, Quechuas, Shipibo-Konibo y Yanesha. • «Es sonoridad organizada, según una formulación perceptible, coherente y significativa». • Hormigos y Martín (2004) señalan: «La música es un medio para percibir el mundo, un instrumento de conocimiento que incita a descifrar una forma sonora del saber».

La música es un lenguaje universal de la cultura; y, como lenguaje sublime, puede expresar en sonidos las emociones que en cualquier idioma quedan cortas las palabras. La música como manifestación cultural se representa en mulisas, huaynos, yaravíes, fiestas costumbristas, entre otros, identificándose con un país o un pueblo.

La música es una forma de expresión sublime del pueblo que presenta su identidad personal y aspira su realización sociocultural a través de valores y principios, sentimientos y emociones. También es la capacidad de expresión, apreciación, discriminación y transformación que emplea formas musicales asociadas a la sensibilidad al ritmo, el tono y el timbre.

La música es fundamentalmente el lenguaje de los sentimientos.

DISCUSIÓN

Este estudio de revisión sistemática tuvo como objetivo analizar la interrelación entre teorías y perspectivas sobre cultura, creatividad y música. Estos conceptos se han ido enriqueciendo a través del tiempo.

La cultura como concepto complejo tiene una gran variedad de elementos (valores, principios, creencias, expresiones artísticas, lenguaje, conocimiento, símbolos, objetos), los cuales son transmitidos de generación en generación (Unesco, 2018; Bolívar, 2019; Pupiales y Verdugo, 2017). Asimismo, nos damos cuenta de que, a través del tiempo, la cultura evoluciona en respuesta a los cambios sociales, económicos y tecnológicos (Matovic y San Salvador, 2019; Martinell et al., 2020; Fernández et al., 2020; Ministerio de Cultura, 2017).

La creatividad como proceso dinámico es la base y motor del desarrollo humano que permite el progreso cultural de todos los pueblos, impulsando la innovación, la resolución de problemas y la adaptación a nuevos desafíos (De Bono, 2018; De la Torre, 2022; Campos y Palacios, 2018). Además, fomenta la expresión individual y colectiva, enriqueciendo el patrimonio cultural y generando nuevas formas de conocimiento y expresión (Fernández, 2019; Carranza, 2021).

Asimismo, la música es un medio para percibir el mundo, un instrumento de conocimiento que incita a decifrar una forma sonora del saber (Montalvo y Moreira, 2016; Angel, 2013; Caballero y Curiel, 2018; Duran et al., 2022). Además, la música ha sido siempre una forma de expresión cultural de los pueblos y de las personas a través de la que se expresa la creatividad (Del Carpio, 2017; Meza et al., 2024).

CONCLUSIONES

La cultura es un sistema de valores y principios; conocimientos, creencias y actitudes; lenguajes, tradiciones y normas; y educación y artes. La educación, como parte de este sistema, es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad.

La cultura, fundamentalmente, es creatividad; una cultura que no crea se niega a sí misma. La creatividad es el producto de procesos mentales (preparación, incubación, iluminación y verificación) que se caracteriza por su originalidad, curiosidad, ingenio e inventiva, flexibilidad, fluidez (verbal, analógica, asociativa, imaginativa y figurativa), profundidad de pensamiento y sensibilidad a los problemas. La creatividad es la capacidad para encontrar y proponer formas originales de actuación superando las rutas conocidas o los cánones establecidos desarrollando estrategias divergentes que busquen nuevas alternativas para la solución de problemas. Indispensable en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y las humanidades. La creatividad es originalidad, el que no crece perece.

La música es una manifestación cultural y expresión de los sentimientos. Se consolida como un lenguaje que trasciende las barreras sociales, temporales y económicas.

Estas conclusiones invitan a seguir explorando la interconexión entre estas variables, reconociendo su relevancia en el desarrollo de las sociedades modernas.

REFERENCIAS

- Alvarado, A. R. (2013). La música y su rol en la formación del ser humano [archivo PDF]. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales. https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/122098/La_musica_y_su_rol_en_la_formacion_del_ser_humano.pdf;sequence=1
- Caballero-Sanjuan, N. E. y Curiel-Amastha, C. (2018). Cultura e inteligencia musical mediante la investigación como estrategia pedagógica en educación básica. *Cultura, Educación y Sociedad*, 9(3), 813-822. doi:<http://dx.doi.org/10.17981/cultedusoc.9.3.2018.96>
- Campos, G. y Palacios, A. (2018). La creatividad y sus componentes. *Creatividad y Sociedad*, (27), 167-183. <http://creatividadysociedad.com/wp-admin/Art%C3%ADculos/27/7.La%20creatividad%20y%20sus%20componentes.pdf?t=1576012033>
- Carranza, M. (2021). Pensamiento creativo: un estudio holístico en la educación. *Revista Innova Educación*, 3(4), 123-132. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2021.04.009>
- De Bono, E. (2014). *El pensamiento lateral*. Paidós.
- De la Torre, S. (1984). *Creatividad plural. Sendas para indagar sus múltiples perspectivas*. Promoción Publicaciones Universitarias.
- Del Carpio, M. (2017). La música, un medio universal de expresión. En M. B. Castro y M. C. Zeballos (eds.), *Aportes prácticos para la investigación social* (pp. 141-154). Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología. https://www.academia.edu/34180955/La_m%C3%BAsica_un_medio_universal_de_expresi%C3%B3n_Consideraciones_generales_sobre_la_m%C3%BAsica_como_manifestaci%C3%B3n_cultural
- Duran Veloz, M. F., García Palomino, G. A., Pérez Castillo, D. F., & Mora Avilez, B. E. (2022). La educación musical y motricidad en la formación integral de los estudiantes. *Revista Multidisciplinar Ciencia Latina*. Obtenido de <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/1783>

- Echevarría, B. (2019). *Definición de la cultura*. Fondo de Económica.
- Fernández, P. (2019). *El poder de la educación*. FCA Grupo Consultor.
- Fernández, P., León, B. y Galarza, M. (2020). *La educación del poder. La crisis de la educación nacional y la presencia de Leviatán*. [Percy Fernández, editor].
- Gardner, H. (2005). *Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica*. Paidós.
- Gobierno Regional de Huánuco (2016). *Plan de Desarrollo Concertado «Huánuco al 2021»*. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4799416/3-PLAN%20DE%20DESARROLLO%20REGIONAL%20CONCERTADO%20-%20HUANUCO%20AL%202021.pdf?v=1688577950>
- Hormigos, J. y Martín Cabello, A. (2004). La construcción de la identidad juvenil a través de la música. *Revista Española de Sociología*, (4), 259-270. <https://recyt.fecyt.es/index.php/res/article/view/64973>
- Huánuco, G. R. (2016). *Plan de desarrollo concertado “Huánuco al 2021”*. Huánuco. Obtenido de <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4799416/3-PLAN%20DE%20DESARROLLO%20REGIONAL%20CONCERTADO%20-%20HUANUCO%20AL%202021.pdf?v=1688577950>
- Ley n.º 28044, Ley General de Educación 28044. (2003, 28 de julio). Comisión Permanente del Congreso de la República. http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf
- Martinell, A. (dir.) (2020). *Cultura y desarrollo sostenible. Aportaciones al debate sobre la dimensión cultural de la Agenda 2030*. Red Española para el Desarrollo Sostenible. https://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2020/04/REDS_Cultura-y-desarrollo-sostenible-2020.pdf
- Matovic, M. y San Salvador del Valle, R. (2019). Cultura, creatividad y gobernanza internacional. *La Nueva Agenda Urbana. Bitácora Urbano Territorial*, 30(1), 39-49. <https://doi.org/10.15446/bitacora.v30n1.62995>
- Ministerio de Cultura (2017). *Política Nacional para la transversalización del enfoque intercultural*. <https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Politica-nacional-para-la-transversalizacion-del-enfoque-intercultural-final.pdf>
- Muñoz, C. (2022). Enfoques, teorías e investigaciones sobre el pensamiento creativo. Un estudio de revisión. *Innova Educación*, 4(1), 157-171. <https://doi.org/10.35622/j.rie.2022.01.012>

- Meza Arguello, D. M., Estrada Realpe, K. J., Franco Valdez, J. L., Pazmiño Gómez, G. Y., Luzuriaga Peña, L. L., & Rodríguez Paredes, C. L. (2024). La música como vehículo cultural: Impacto de las canciones en la identidad y cohesión social. *Revista Científica Multidisciplinaria Oigma*, 55-68. Obtenido de <https://revistaogma.com/index.php/home/article/view/49/84>
- Montalvo Herdoíza, J., & Moreira Vera, D. (2016). El cerebro y la música. *Revista Ecuatoriana de Neurología*, 50-55. Obtenido de <https://revecuatneurologia.com/wp-content/uploads/2017/05/Cerebro-y-musica.pdf>
- Pupiales, B. E. y Verdugo, Á. M. (2017). Cultura y creatividad en la región de Otavalo (Ecuador). Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, (48), <https://revistaseug.ugr.es/index.php/caug/article/view/6223/5536>
- Sánchez-Macías, I. (2020). *Creación artística y cultura visual y musical: formando en creatividad a futuros maestros*. https://www.researchgate.net/publication/351691090_CREACION_ARTISTICA_Y_CULTURA_VISUAL_Y_MUSICAL_FORMANDO_EN_CREATIVIDAD_A_FUTUROS_MAESTROS
- Unesco y Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2018). *Derechos culturales y derechos humanos*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366656>