

**LA MÚSICA COMO PROVOCADORA DE LA FORMA EN LA
CREACIÓN DE UNA IMAGEN**

LUISA FERNANDA ALARCÓN DURÁN

Trabajo de Investigación Dirigida presentado al
programa de Cine y Fotografía
como requisito parcial para optar al título de
TECNOLOGO EN CINE Y FOTOGRAFÍA

**HENRY ACERO
ASESOR**

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC
FACULTAD DE CINE Y FOTOGRAFIA
BOGOTÁ, D.C.
21 de mayo 2008**

LA MÚSICA COMO PROVOCADORA DE LA FORMA EN LA CREACIÓN DE UNA IMAGEN

Todo el trabajo descrito en este documento es de la autoría de la abajo firmante y fue realizado bajo la dirección del tutor asignado, excepto donde se han hecho referencias al trabajo de otros.

Luisa Fernanda Alarcón D.

Luisa Fernanda Alarcón Durán

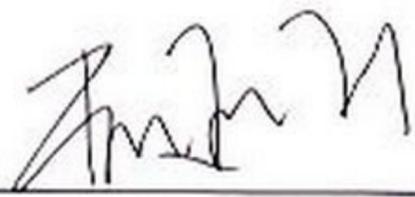
Certificado de aprobación _____

Los abajo firmantes certificamos haber leído este trabajo de investigación dirigida y que, en nuestra opinión, es totalmente adecuado, en calidad y nivel de profundidad, para optar al título de tecnólogo.

_____
Henry Accro
Asesor

_____
Gilberto Valderrama
Jefe del programa

_____
José Ignacio Duarte
Jefe del Departamento de
Promoción y Desarrollo Académico

_____
Ernesto Ocampo
usuario

CONTENIDO

	Página:
I. SUCESOS CRONOLÓGICOS DE LA INEVITABLE INCURSIÓN DE LA MÚSICA EN LA TRAYECTORIA POR EL MUNDO DEL SER HUMANO	8
II. RESPECTO DE LA ENVOLTURA INVISIBLE E INTERNA QUE SOSTIENE TODA CREACIÓN DEL SER HUMANO	20
III. IMPLICACIONES DE LA MÚSICA EN UN INDIVIDUO O UN GRUPO SOCIAL PARA LLEVARLO A UN ESTADO SINÉRGICO	25
1. Musicoterapia, sonidos biológicos	27
2. Sinestesia, conjugación excepcional de los sentidos	31
IV. LA IMAGEN DEL INTANGIBLE IMAGINARIO	35
1. Lo que construye y confecciona una imagen	35
2. Una pequeña historia pictórica	40
3. Kandinsky y la profundidad en el alma exquisita de la estética	46
4. La música y el espacio en vivo	48
5. La música se adhiere a la imagen en movimiento	49
V. LA MANIFIESTA IMAGEN MUSICAL	52
1. Lo incorpóreo se revela	54
2. La trascendencia a lo real	55
GLOSARIO	56
FUENTES	61

INTRODUCCIÓN

La motivación principal para el desarrollo de esta investigación se encuentra en la fascinación del poder transmisor de sensaciones por parte de una obra audiovisual, por cuanto el propósito de dichas obras es activar el poder perceptivo del espectador y generar así reacciones profundas e internas en cada ser humano.

Partiendo de lo anterior, la música que contiene cualidades extraordinarias de sensibilización se convierte en el punto de partida para lograr una imagen que busca incentivar a la imaginación y de esta manera activar y liberar al espectador en la experiencia perceptiva y/o de sensibilización.

Para especificar el procedimiento en el cual la música se convierte en la provocadora de la forma en la creación de una imagen, se toma en cuenta en el capítulo I la historia de la música relacionada con el ser humano y como a través del tiempo la utilización de los sonidos se involucra directamente en desarrollo de cada persona y así mismo en sociedades y culturas. Relacionado con este tema, se explica en el capítulo II el sentido natural creador del ser humano y su relación con el inconsciente y el espíritu, dando como resultado y expuesto en el capítulo III, la relación que genera el poder creador con la expresión y comunicación entre cada persona en un grupo social, esclareciendo así la concordancia entre la percepción, creación y expresión; como también los diferentes efectos que se producen según los fines en los que el ser humano aplica la música.

Dentro del capítulo IV se presentará la imagen y los elementos que la componen, como también las diferentes tendencias estéticas junto con algunas teorías en las que se relaciona la imagen y la música, terminando con el estado actual más notorio de esta unión representada en las obras audiovisuales.

Resultante y como conclusión de esta investigación, en el último y V capítulo se narra el método en el que la teoría de la música como ser sensibilizador se plasma en una imagen, convirtiéndose en una obra audiovisual.

I

SUCESOS CRONOLÓGICOS DE LA INEVITABLE INCURSIÓN DE LA MÚSICA EN LA TRAYECTORIA POR EL MUNDO DEL SER HUMANO

La música "el arte de las musas", quizá el lenguaje más fantástico dentro de los cuales se apoya el ser humano para expresarse, seguramente porque este lenguaje, abstracto e intangible es usado para expresar o comunicar las emociones, área del comportamiento del ser humano poco desarrollada, no por su práctica, sino en su comprensión, si es comparada con otras áreas de conocimiento humano, como la intelectual que es considerada la actividad por medio de la cual el ser humano se desarrolla por encima de otras especies, y logra así, por medio de su razón, comprender, estudiar y analizar al mundo en cualquiera de sus fases, creando así un conocimiento propio para elaborar un argumento que sustenta el proceso mental que ha llevado a cabo.

Esto sucede en la medicina, área en la cual el ser humano ha logrado comprender y dar respuestas a muchas de las manifestaciones físicas, o la psiquiatría que ha estudiado el funcionamiento de el cerebro como un órgano físico promotor de emisiones racionales, o la psicología que estudia la conducta y experiencia del humano, por sí mismo y dentro de un entorno, comportamiento que es la base para la relación que crea la comunicación, expresión habitual en el ser humano, no solo para dar a entender ideas... sino también emociones.

La expresión musical como producto de la necesidad de comunicación de estados diferentes al racional en el ser humano es más nomotético de lo que se cree, los vestigios que nos dejan hoy ver algunas piezas de dibujos provenientes de la prehistoria muestran huellas de gestos propios de la interpretación musical tanto como esbozos de danzas primigenias, que revelan un comienzo comprometedor en la utilización de la música como generadora de estados de ánimo.

La composición estética de los sonidos comienza a crearse cuando el ser humano inicia una identificación de determinados tonos que provienen de su entorno natural (sonidos de la naturaleza) e imita estos sonidos, sobretodo con su voz. Es aquí cuando se cree, se añadió un carácter místico a la música, ya que se trata de una relación directa entre el ser humano y el universo que lo rodea y supera.

Esta relación humano-naturaleza, se manifiesta por medio de una actividad espiritual, actividad que es expresada a partir de establecer una comunicación con los seres divinos por medio de el lenguaje sonoro, entrando a participar lo sobre natural, de manera que este tipo de comunicación va evolucionando a ritual o ceremonias, casi siempre dirigidas a los favores que se creían de carácter celestial, como lo son la cacería o la fertilidad.

Los primeros testigos indiscutibles de la existencia de la música en el hombre, son algunos instrumentos encontrados (paleolítico inferior) fabricados de huesos y frutos que se usaban a modo de instrumento de percusión, como una especie de maracas o rascadores; estos instrumentos aportaron a la elaboración de una pieza musical un elemento importantísimo para su lenguaje, el ritmo, que no solo marcaba la duración o intervalo de los sonidos sino que cargaba el significado de la música, a partir del concepto de la existencia de los ciclos naturales de la vida como modo exacto de marcar la duración de las etapas de la misma.

No solo la música incito la relación directa entre el ser humano y sus divinidades sino también con otros y entre comunidades. La actividad musical fomentó también la expresión física del baile, que buscaba encarnar mediante movimientos del cuerpo, a algunos animales y/o eventos naturales, estas actividades solicitaban casi siempre la participación en grupo, demostrándose así como una sociedad completa y organizada.

Las manifestaciones realizadas por los grupos sociales a modo de baile y música en las ceremonias o cultos prehistóricos no solo cumplían una función espiritual, sino que también desempeñaban la tarea de reforzar los lazos que unen a los seres humanos y por los cuales estos se desarrollan dentro de una cultura propia de una comunidad. Al danzar, cada participante del ritual aportaba a través de su cuerpo un sentido, una emoción a la creación del ritual común y al mismo tiempo este miembro participante del rito se abastecía de la vida en comunidad.

Es así como el hombre comienza a recorrer el tiempo de la mano de la música y su interpretación. Los modos de interpretación constituyen la herramienta indiscutible de expresión y comunicación; a mediados del 4.000 A.C. por ejemplo, en terrenos del pueblo Sumerio se encontraron las primeras pruebas que dan cuenta de la relación directa entre la actividad litúrgica y musical, al parecer los sacerdotes realizaban un canto de tipo "responsorial", muy peculiar por su reiteración y acompañamiento musical. Otra gran sorpresa dada por los sumerios es que al ser ellos los primeros en mostrar impresiones de la escritura, dejaron también, obviamente de la misma forma, la primera obra musical escrita, que lleva como nombre El Himno Sumerio.

En desarrollo de los hechos históricos encontramos a los Babilonios, quienes contaron con adelantados procesos matemáticos y astronómicos, los que aportaron a la evolución de los conceptos musicales como la implementación de la escala hepta tónica (escala de 7 sonidos), ya que se presume que antes la música de los pueblos mesopotámicos era penta tónica (escala de 5 sonidos).

Conjuntamente a su aporte en los conceptos para el entendimiento musical, los Babilonios y en general los pueblos Mesopotámicos desde el año 5000 a.c., ya implementaban la utilización de instrumentación variada en sus danzas y cantos religiosos, este impulso en el manejo de diferentes instrumentos proviene de las mezclas de las distintas culturas y la tendencia a la conquista de nuevos territorios y expansión de cada pueblo.

Los pueblos Mesopotámicos eran de tendencias religiosas politeístas y sus dioses castigadores y temibles. Esto provocaba que cada ritual de alabanza para buscar el bienestar y los favores de las divinidades, estuviera elaborado con las mejores técnicas y métodos

conocidos dentro de la estética propia de cada cultura, logrando así que los avances más importantes en los conceptos musicales y artísticos se dieran siempre dentro de espacios religiosos.

Los Egipcios, sobre todo durante el imperio antiguo, 3200-2000- a.c. tenían ciertas características parecidas a las de los pueblos mesopotámicos en cuanto a su religión, tanto en la estructura politeísta como en la implementación de una amplia instrumentación para la ejecución de los rituales. Los Egipcios se diferenciaban de los Mesopotámicos básicamente en que la carga mística de la música en la cultura egipcia era mucho más fuerte, ya que para ellos las siete notas se relacionaban con los 7 planetas y que la voz humana se relacionaba al aliento, a la vida y por ende a la divinidad. Todo esto repercute en los egipcios para mantener una vida musical muy intensa que se refleja tanto en el ámbito religioso como civil.

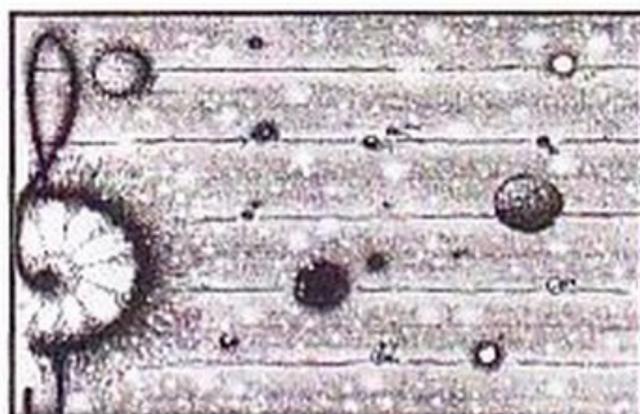
Es en la India, donde se ven las manifestaciones musicales más elaboradas y conectadas con el estado del alma, a los músicos hindúes se les trasmite sin interrupción la tradición musical y éstos desarrollaron tal habilidad hasta lograr expresar de la manera más sofisticada y sutil la ejecución perfecta de una pieza musical que podía durar varias horas. Este acontecimiento se compara con un estado de meditación o nirvana, donde el intérprete musical logra captar la esencia de un sentimiento para expresarlo en dicha pieza musical. Aun hoy la tradición musical en la India se conserva, manteniéndose dentro de su rigor íntimo pero sin evitar su natural evolución.

Antes de la implementación del Islam en gran parte de los territorios del oriente, las expresiones musicales eran un arte muy refinado, tanto como por sus melodías elaboradas como por el perfeccionamiento en la interpretación de cada instrumento. La música para estos pueblos orientales no solo era de carácter sagrado sino que también era destinada a dar señales a la gente ante el anuncio o la aparición de algún gran personaje. La música se empezó a utilizar como vehículo o código para expresar otras funciones, introduciéndose en el campo laboral y militar de algunas culturas, es así como desde la noción musical del oriente se induce al perfeccionamiento de éste arte como camino espiritual y por ende componente inseparable de todas las expresiones culturales.

En Grecia y Roma entre los siglos 500 a.C. y 300 d.C., se avanzó rápidamente en las artes y las filosofías, la música fue vista en este momento con una carga significativa más artística, más elevada, y se convirtió en un elemento de perfección, que ayudaba no solo a fomentar una excelente conducta en los hombres, sino también a desarrollar el pensamiento ético entre los pueblos, siendo así que la música podía influir en los seres humanos de acuerdo al modo que se usase, este modo podía provocar melancolía, tristeza, ternura, o simplemente relajar o dar ánimo a un grupo de oyentes.

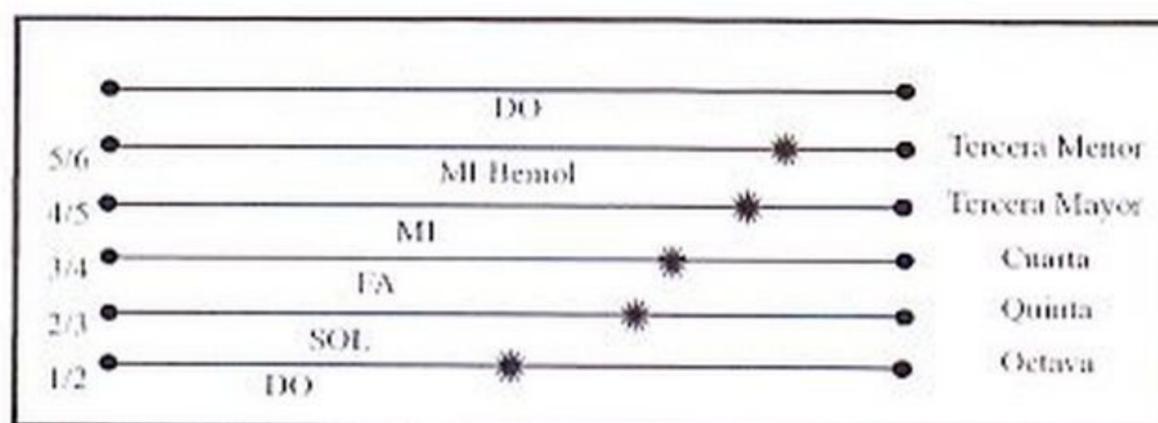
Es aquí, en este ambiente de pensadores y grandes filósofos, donde Pitágoras De Samos idea su teoría llamada: La armonía de las esferas, donde se plantea que: "la música es un modelo del funcionamiento del universo, ya que tanto el universo como la música son armonía, es decir, orden y belleza, e igual que la armonía musical depende del número, se

puede pensar que ocurre así en el universo (es el tema de la música celestial, de la música de las esferas)¹.

1. Fenómeno musical del universo

El aporte de Pitágoras hacia la música, también se vio expuesto en la idea de establecer una proporción matemática a los sonidos, de forma tal que: "los intervalos entre las notas de la lira pueden formularse numéricamente, la altura del sonido depende de la longitud de la cuerda y es posible representar la escala con razones numéricas"².

2. Relaciones matemáticas en la música

En la grafica anterior podemos observar que, dentro de la distancia que produce la nota DO, la división en $5/6$ produce MI bemol, si se divide la cuerda en $4/5$ produce un MI, igual que en $3/4$ FA, en $2/3$ SOL y en $1/2$ DO, comprobando así la teoría de las proporciones matemáticas de Pitágoras.

Para los Griegos, la música fue creada directamente por los dioses y cumplía un papel muy importante en el equilibrio universal. Su función social fue incrementándose rápidamente, se mezcló con la poesía y las artes de expresión corporal, erigiendo así la tragedia griega, donde la voz, los movimientos y gestos de los actores se regían por la música.

¹ <http://es.wikipedia.org/wiki/Pit%C3%A1goras>.

² <http://es.wikipedia.org/wiki/Pit%C3%A1goras>.

La tragedia Griega fue usada sobre todo para representación a grandes masas de la mitología o ritos sagrados a modo de dramatizado, donde el público podía ver con sus propios ojos a cada personaje actuando como un sujeto autónomo a los demás, y donde la esencia de cada personaje podía ser expresada por medio de la inflexión de su voz o manteniendo su cuerpo en una posición explícita.

Roma como imperio conquistador de Grecia, heredó gran parte de la cultura musical que se desarrollaba en este territorio. Con la expansión del imperio romano también se difundió el conocimiento de la música adelantado por los Griegos dentro del territorio conquistado. Al convertirse el cristianismo en la religión oficial de roma, muchas de sus fiestas y rituales cambiaron, aunque se conservaron algunos hábitos clásicos de la cultura.

La mezcla entre paganos y cristianos, entre música profana y música religiosa, dio un resultado encantador. Los padres de la iglesia fueron muy minuciosos a la hora de escoger los usos vocales y los instrumentos que le acompañarían, de tal manera que conservando la teoría armónica de los griegos, fusionaron las formas helénicas con los salmos judíos; de tal manera realizaron composiciones melódicas con estribillos donde las lecturas santas eran emitidas en forma musical, dando una especial atención a la puntuación y entonación de cada palabra, como si se tratase de un diálogo entre Dios y el ser humano en un idioma específico, delicado y profundo, que debería ser cuidado hasta en su más mínimo detalle.

La "palabra de Dios" es un tesoro de la humanidad, en cualquiera de las religiones se ha intentado proteger y difundir. La música se ha caracterizado por ser su vehículo de preferencia, los sacerdotes cristianos encontraron en la interpretación musical la contribución perfecta para reformar y unificar antiguos himnos, así como divulgar los salmos, versículos y alabanzas a Dios, transmitiendo así su espiritualidad a los nuevos creyentes, la práctica de la liturgia ayudó a que ésta se expandiera, provocando así la evolución y perfeccionamiento de esta expresión músico-espiritual.

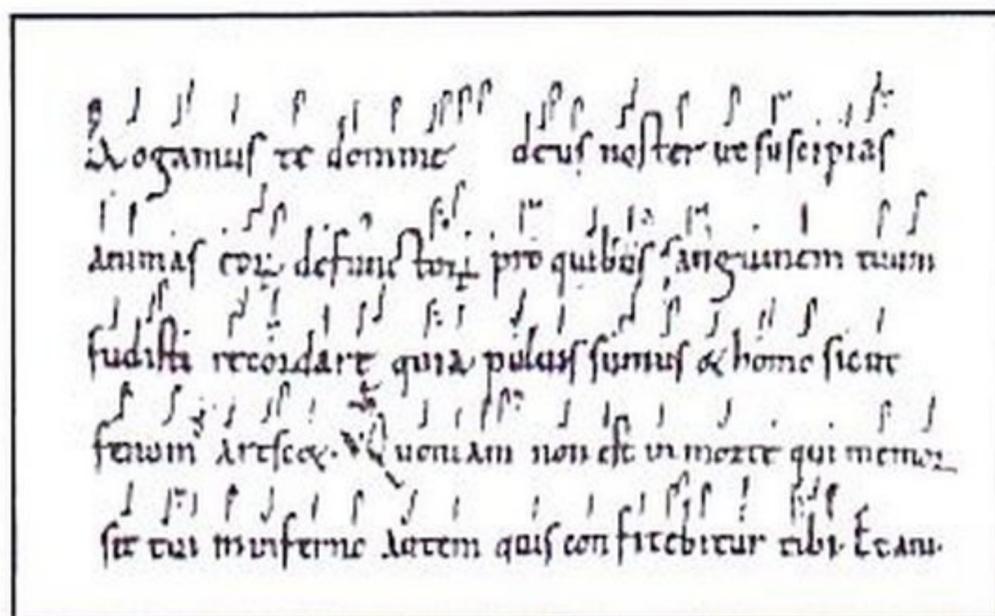
Al caer el Imperio Romano, se expande el movimiento apostólico, dando paso a la era cristiana o edad media, donde la música es principalmente mantenida unida al culto religioso.

La característica más importante de la música propia de esta época es el canto, ya que la iglesia rechazaba todo lo que provenía de las creencias paganas, incluyendo los instrumentos, el canto fue primero realizado en lengua griega, y luego en latín. La influencia judaica promovió la conservación del canto realizado en la ceremonia por un solista y algunas veces un coro que interviene alternativamente.

La misa cantada fue convirtiéndose poco a poco en un arte, indispensable en todas las ceremonias religiosas. A partir del siglo VI se le denomina a este canto, Canto Gregoriano, gracias al Papa Gregorio I Magno, quien promovió la expansión a partir del uso único constante de este canto hasta que alcanzó su esplendor.

El Canto gregoriano se caracteriza por ser libre en su interpretación, por basarse principalmente en una melodía y carecer de un ritmo definido. Por cuanto no existía un código para descifrar el fenómeno inmaterial de la música, los intérpretes se apoyaron en

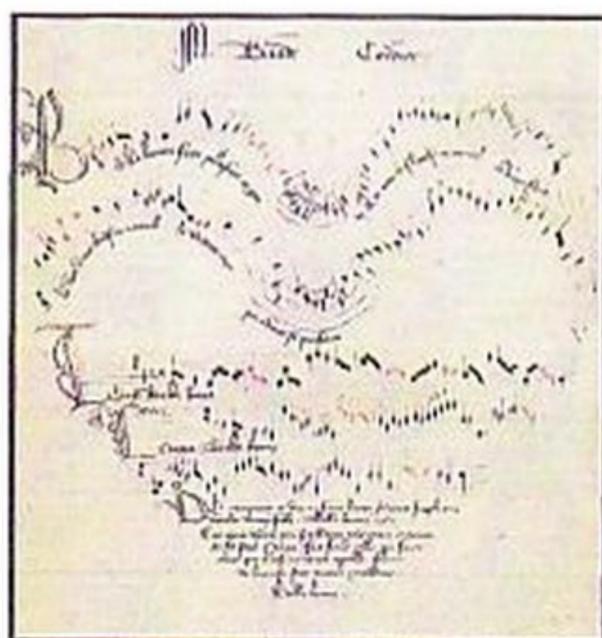
los neumas, una especie de código escrito donde las vocales pronunciadas se adaptaban a un texto, para reproducir la música y sobre todo como soporte para la memoria.

3. Ilustración de un Neuma.

A partir del siglo IX surgen las primeras polifonías, que son el resultado de buscar acompañar ese hilo melódico único en el que se basa el canto gregoriano, de tal manera que a esta melodía se le mezclan otras voces o otras melodías originales, estando todas simultáneamente de forma armónica.

Al estar sincronizadas varias melodías, comienza a ser importante el concepto rítmico para su interpretación, de tal manera que los primitivos neumas fueron evolucionando, los signos usados en el cada vez fueron más claros y complejos. Se añadieron más líneas, y según la forma y posición de los signos dentro de estas líneas, era posible registrar de manera física la música interpretada en los lugares dispuestos para la oración.

4. Partitura del siglo XVI.

Aunque la música santa, promovida por los grandes prelados y dirigentes políticos, había sido expuesta solo para el culto católico y casi era la única exhibición musical incitada y aceptada; otras manifestaciones, llamadas profanas, resurgían de la sobre vivencia de tradiciones muy arraigadas en la cultura popular.

La expresión espontánea e individual, mezclada con canciones que solían tratar de amor o naturaleza, y el conocimiento desarrollado de la música sacra; fue el punto de partida para la aparición de los trovadores, artistas que provenían casi siempre de cuna noble y que por lo tanto tenían acceso a un conocimiento musical desarrollado, éstos artistas se encargaban de componer e interpretar historias populares, a veces en forma muy parecida a la poética. Usaron ritmos y melodías originales o imitadas de alguna tradición popular.

Los trovadores mantenían una estrecha relación con el mundo de la aristocracia, casi siempre interpretaban sus obras ante reyes o personas de alto rango social, poco a poco fueron contratando a músicos para que interpretaran sus obras en lugares a los que ellos no podían asistir más; a estos intérpretes se les llamo juglares.

Estos artistas cultivaron la creación de nuevas letras y música, los juglares aprendieron a tocar hábilmente instrumentos, sobre todo los de cuerda y pronto comenzaron a participar en todas las fiestas y celebraciones, seguidos por el pueblo, se encargaron de contar historias cotidianas a través de sus líricas, de representar las emociones de sus coterráneos en las letras, de animar los encuentros entre la gente, cualquiera fuera el motivo a celebrar, encontrando un sentido musical en la expresión popular.

Ya a finales de la edad media, a partir del siglo XIV comienza un nuevo movimiento musical denominado *Ars Nova*, este movimiento se origino en Francia pero fue en Italia donde se desarrollo totalmente. Su función principal fue la de dar movilidad y articulación a la música, dando lugar a obras polifónicas más complejas, dotando de distintos fragmentos rítmicos y vocales a una sola melodía o composición.

El surgimiento del *Ars Nova* en la música no solo fue favorable para la creación de una nueva variedad musical, sino que también promovió la graficación de la música, sobre todo en la duración del compás; ayudando a que diversos signos establecidos dieran una guía más elaborada al lector en los diferentes campos de la composición e interpretación musical.

En el transcurso del siglo XIV, la música polifónica tuvo tal desarrollo que llegó al punto en que perdió su sencillez y naturalidad, esto dio como resultado que a mediados del siglo XV los compositores musicales, optaran por volver a las bases melódicas sencillas, donde se podían escuchar claramente la voz de los intérpretes de modo que era más claro el mensaje que se quería enviar a las multitudes.

Este cambio también fue impulsado por los nuevos pensamientos culturales de la época, donde el humanismo tomo fuerza, resaltando el texto que acompañaban a cada pieza musical para llevar un mensaje afectuoso y moralista a cada ser humano, y por lo tanto dando una equivalencia entre la palabra y la música. En los conceptos humanistas también son tomados en cuenta los factores que conforman las emociones humanas, las piezas musicales son liberadas de la carga religiosa y comienzan también a tener en cuenta los

valores humanos, donde se demuestran claramente que los sentimientos no solo provienen de la fe, sino de la experiencia vivida por el ser humano, quien allora por medio del tono musical, el manejo de la voz y los instrumentos, que puede cantar libre, cultivando el arte a la proporción del hombre.

Un género naciente en el siglo XVII fue el madrigal, este género fue muy popular en los días de fiesta, estaba escrito a cuatro voces y acompañado de uno o dos instrumentos; era sensual, amoroso, melancólico, intentando resaltar la resignación sentida por el curso implacable del destino; este modo fue determinante en una futura visión racionalista.

Aunque la iglesia siempre estuvo dotada de los recursos para dedicarse a desarrollar el arte y la ciencia, los cambios sociales de la época dieron pie para que algunos grandes aristócratas de origen popular, enriquecidos por algún tipo de comercio, patrocinaran las artes de orden civil, este apoyo, específicamente en el mundo musical fomentó el nacimiento de una industria, industria que consiguió acercar, promover y expandir la música a mucha más gente, enriqueciendo el lenguaje musical y consolidando la idea de su poder como trasmisor de ideologías, emociones y sensaciones, reafirmando tradiciones culturales.

La música como acompañante recreativo también siguió su curso, en la mitad de los tomos y desfiles se comenzó a dar una mezcla entre la danza, la música y la literatura, todo junto provocaba una especie de obra de corta duración, muy parecida al teatro griego, pero con efectos malabarísticos y musicales. Esta creación que al inicio fue creada como entretenimiento puro, se le denominó intermedio, y fue la matriz para el origen de la ópera.

La ópera es una pieza musical donde predomina una voz, su letra está compuesta a manera de diálogo poético, y es puesta en escena en un teatro donde la majestuosidad de la escenografía y vestuario van acorde con la compañía realizada por una gran orquesta a los cantantes.

El significado más importante de una ópera no es solo mostrar su elaborada y refinada estética, pues la carga principal de su sentido es la interpretación dada por los cantantes, que aparte de un gran manejo en las técnicas vocales tenían que poseer cierta magia y destreza para reflejar a través de su voz la tensión y pasión profunda en cada diálogo expresado, recreando una emoción imaginada en cada nota entonada, relacionando los cambios melódicos con los diferentes estados del alma.

El realce de la sensibilidad en la interpretación musical de la época operística animó aun más al ser humano para expresar explícitamente de sentimientos, el alma de los oyentes de este género es seducida y concienciada de su ilimitada vulnerabilidad a las afecciones a las que es sometida el intérprete, la intimidad en la que se viven los sentimientos es reflejada a través de las sonoridades, las dimensiones afectivas son encontradas en la libertad y poderío dramático de las piezas musicales.

La reunión armónica de las artes en un mismo escenario, siendo esta la intención de la ópera, era la representación perfecta del alcance de los ideales filosóficos y culturales de finales del siglo XVI y durante el siglo XVII. La capacidad de manifestarse sensiblemente

por medio de las artes requería de un profundo estudio en las diferentes áreas, para plasmar coherentemente las complejas afecciones del alma.

No siendo suficiente con el avance en las técnicas y conceptos artísticos, la masificación de estas manifestaciones fue acelerada por el bienvenido proceso de la impresión en serie, las partituras fueron elaborándose entonces con una carga simbólica capaz de recrear totalmente una composición por sí sola.

Entre el siglo XVII y el siglo XVIII, época conocida como el Barroco, surge un nuevo estilo desligado de la ópera, la música Concertante. Ya que la ópera era acompañada por una gran orquesta, y que no todo el tiempo el intérprete vocal se encontraba activo, la compañía de los instrumentos fue fundamental a tal punto que en algunos casos se convirtió en una especie de diálogo entre un grupo pequeño de solistas y un conjunto orquestal.

La interpretación de un instrumento comenzó a ganar protagonismo dentro de la escena musical predominante. Entre las composiciones empezaron a sobresalir las que resaltaban a un instrumento como solista. Los llamados "virtuosos"; compositores e/ó intérpretes con una gran destreza y sensibilidad a la hora de manipular los instrumentos; fueron los abanderados para la nueva manera de interpretar sensaciones sin el uso de las letras como herramienta explícita de un sentimiento o de una escenografía que contextualizara la evocación de determinada emoción.

Producto de la exploración en la interpretación musical por medio de los instrumentos, se concibe un nuevo lenguaje musical, el Clasicismo; este se caracteriza por mantener el equilibrio entre cada uno de los elementos que componen una pieza musical, se suavizan las melodías y son resaltadas las armonías sin tanta ornamentación, la intensidad varía dinámicamente, fijándose en cada parte que compone una pieza musical, desde los instrumentos, hasta el significado de la pieza misma, incitando una mayor expresividad.

El abandono de los músicos de la dependencia para su sostenimiento por parte de la aristocracia y la convicción de que todas las personas cuentan con una sensibilidad y racionalidad natural, acorde para recibir toda clase de contenido musical, hizo reflexionar sobre la difusión de las obras, promoviendo la diversificación del público, de tal manera que cualquier persona podía disfrutar de estas obras musicales.

Debido al estudio profundo de la interpretación instrumental y a la conciencia del poder de la música para transmitir sensaciones, en el siglo XIX el ambiente musical penetra en la búsqueda de la revelación de sentimientos y fantasías por medio de expresión musical, este movimiento artístico se le llamó Romanticismo, que se caracterizó por propagar la independencia de la música para dar libertad total a la hora de expresar esa inspiración emocional.

Es desde aquí, de la exaltación de la sensibilidad y la libertad de poder comunicarlo, desde donde el Romanticismo se desarrolla, logrando crear un estilo musical en donde la intimidad del estado emocional del creador es transmitida totalmente al espectador, donde las atmósferas dramáticas son evocadas para revelar la profundidad de un sentimiento, donde la orquesta conduce y descifra las pasiones del autor, ampliando el lenguaje musical.

en la exploración de la tonalidad y armonía, provocando una gama de modulaciones enriquecidas.

Los compositores fueron transformando sus creaciones, lo que se quería expresar era la sencillez de un sentimiento, ya sea tristeza o alegría, odio o venganza, y descomponer este sentimiento en un sin fin de reacciones o cadenas de acontecimientos o repercusiones emocionales. Gran parte de los autores lograron la inspiración de sus obras a raíz de la provocación de una emoción por parte de una pintura, o una pieza de literatura. Este es el primer vestigio de una relación provocada y consciente, entre la música y otras artes, no por su forma, sino en su contenido, esencia y concepto.

La adaptación de estos sentimientos o sensaciones que provienen de obras literarias a un lenguaje musical dio inicio a los llamados poemas sinfónicos, obras musicales donde, a partir de la línea dramática que provee una obra literaria se crea una pieza musical, esta obra musical describe las sensaciones que ansía expresar la misma obra literaria a través de las distintas agrupaciones de sonoridades.

Los poemas sinfónicos partían de la identificación de un personaje principal el cual conducía la historia y era representado a partir de una melodía definida, esta melodía atravesaba todos los estados dramáticos que requería la pieza musical, enmarcada dentro de sucesos que eran representados por el transcurso de diferentes ambientes. Las temáticas tratadas dentro de los poemas sinfónicos provenían de diferentes ramas sociales, de escritos o tratados políticos que desencadenaban una historia de guerra y eran acompañadas casi siempre por himnos, o de obras de literatura que enaltecían las cualidades humanas. Una de las obras más representativas de este proceso creativo fue la novena sinfonía de Beethoven, inspirada en la obra literaria "*oda a la alegría*" de Friedrich Schiller, en esta obra la participación de los instrumentos está ligada directamente con el texto escrito a manera de poema, cada instrumento responde a una parte del texto como si se tratara de las palabras que puede pronunciar la voz humana, al final, la voz y los instrumentos se unen para declamar armónicamente la "*oda a la alegría*" resultando así una de las piezas musicales más reconocidas mundialmente por su carga afectiva, donde se intenta expresar las cualidades de la fraternidad humana.

La adaptación de las obras literarias a la música aportó también un avance en los estudios de la codificación musical, promoviendo el progreso en el lenguaje escrito musical. Ya que se creía que la expresión gráfica del significado de una obra musical era totalmente intangible, y que igual que cuando es leído un poema, el declamador le da un sentido aparte de el ya escrito, con la expresión del sentimiento que es leído siendo menester que se especificaran los signos en la escritura musical para cada uno de los elementos que la componen, como la melodía, ritmo, armonía, altura etc., y fuesen así representados simbólicamente, de tal manera que la lectura para un intérprete o una orquesta sea la misma sin interferir con la libertad del sentimiento que quiera darse a la hora de la expresión musical.

5. Partitura, novena sinfonía de Beethoven

Los grandes espectáculos continuaron su camino acompañados de la música y evolucionando en su puesta en escena, las operas se diversificaron en su temática, y los grandes ballets usaron piezas musicales como hilo conductor para su actuación, intentando así dar forma a la música con una reacción espontánea o elaborada del cuerpo.

La llegada del siglo XX originó un explosivo cambio en las concepciones musicales, el Impresionismo como movimiento artístico principalmente pictórico, incito composiciones que se basaban en la búsqueda de la encarnación de personajes o escenas cotidianas, no como una representación real, si no como un reflejo de ésta, que provoca una sensación.

La utilización de las artes pictóricas como inspiración para la creación de obras musicales fue el comienzo para la compleja búsqueda de la comprensión de la percepción humana, el significado y valor de algunos colores o formas, fue traducido subjetivamente por los compositores, la sensación provocada por las imágenes, que a su vez procedían de una sensación plasmada por el pintor, este proceso tocaba las fibras del inconsciente creador desde otro punto, uno más irracional. El ensamble de diferentes estados del ser humano, reales, emocionales o fantasmagóricos convergían libremente en este estilo musical.

El significado subjetivo de estas obras y su originalidad al ser piezas donde el sentido de la música esta dado a partir de la manipulación de sus elementos, da inicio a nuevos experimentos como el dodecafonismo que resalta la variedad tonal en una nueva escala de doce semitonos puestos en un orden preestablecido.

La llegada de la tecnología y el desenfreno por los nuevos parámetros musicales, dieron paso a las nuevas formas compositivas, a la exploración de cada sonido, al convertir cualquier objeto en instrumento, a la música directamente emotiva.

Indagar, descubrir, declarar, definir, descifrar, reconocer, revelar, extractar, son algunas de las acciones que se incrementan en los nuevos lenguajes musicales, la experimentación, la apertura a varios circuitos culturales y la adaptación musical a un medio que resulta de su perpetua evolución, surge a comienzos del siglo XX. El Jazz, género caracterizado por la libertad que proporciona a los músicos para su interpretación, utiliza la improvisación como componente principal y acompaña a los nuevos géneros en su nacimiento.

El rock, el pop, el punk, el ska, el regge, el folk, el metal, son algunas de las manifestaciones musicales que más allá de caracterizarse por su potente sonido y su rítmica energizante, son la manifestación de muchas ideologías y sentimientos populares, propios de la juventud de cada época, el reconocimiento de los artistas a través de los medios masivos de comunicación y la identificación de los cantantes y músicos con un signo de rebeldía y nuevos comportamientos hacia la sociedad fueron el mejor impulso para la propagación de estos géneros musicales por todo el mundo.

El espectáculo que proporciona cada artista, en su género, a un público se a vuelto más completo, los escenarios son enriquecidos por un juego de luces y el artista ya no solo muestra sus dotes musicales sino también histriónicos, la originalidad del artista ya no se encuentra en lo elaborado de sus obras musicales, sino en la capacidad de plasmar en esta una emoción que se identifique con un suceso real cultural, desde el más simple, hasta el más complicado y contestatario; es decir que a través del artista el público pueda sentir ser parte de un grupo cultural, que demarca su propia estética y consolida su propio estilo.

La utilización de la música como trasmisor y provocador de sentimientos no solo ha servido para el arte del enamoramiento, temática mas común manejada hoy en día por la música, donde casi siempre se muestran, además de hermosas letras poéticas y armonías muy delicadas, la magia trasmisora de emociones, lo que ha servido para vivificar las labores y los trabajos pesados, en terapias de recuperación física y mental, en ceremonias sociales y festividades, en rituales religiosos, para celebrar eventos naturales o políticos... e infinitas actividades, tanto mundanas como espirituales.

El placer que otorga la música al ser compuesta, interpretada y escuchada no solo es un proceso dinámico de comunicación, es también un completo código abstracto, por el cual el ser humano puede transmitir cualquiera sea la época o la ideología dominante en el momento, su forma de sentir, solo trasportando esta forma y traduciéndola a un lenguaje musical.

La habilidad para la descomposición de los elementos que forman parte una pieza musical y el poder resaltar armónicamente cualquiera de estos que se identifique más con el sentimiento o emoción que se quiere expresar, hacen del ser humano, un ser capaz se expresar totalmente sus emociones y casi contagiar involuntariamente de estas a cualquier oyente, por medio de un lenguaje tan amplio y maleable como el musical.

La versatilidad de la música ha estado siempre a favor del innegable medio trasmisor de emociones que es, por su poder estimulante y por agregar al comportamiento de los oyentes una respuesta incesante ante los sentimientos que transporta. Esto, hace entender el significado de la música como un ser envolvente, al cual reaccionamos sensiblemente como seres humanos perceptivos que somos.

II RESPECTO DE LA ENVOLTURA INVISIBLE E INTERNA QUE SOSTIENE TODA CREACIÓN DEL SER HUMANO

*La voluntad debe ser conducida por la inteligencia,
La inteligencia debe provenir del corazón y este debe estar guiado por el amor,
Cuyo misterio permanece custodiado en el cofre del alma...*
Berti y Lupatelli

Descubrir el Alma, verla, sentirla, tocarla, entenderla, ha sido siempre esquivo para el ser humano, el estudio de esta entidad intangible que muchas filosofías o religiones la explican como el estado invisible que controla el poder de acción de todos los seres vivos, esta escondido misteriosamente detrás de cada creencia individual, quizás por estar por fuera de los límites racionales, es dependiente aceptar su existencia de acuerdo a la cultura en la que se nace o la decisión que se tome de acuerdo a ideologías o creencias.

Para los occidentales creyentes, el alma puede superar la muerte, es la parte humana con más valor, ya que después de pasar por el plano físico o la vida, se decide, si el alma va al cielo o al infierno según haya sido su comportamiento dentro de las leyes de "Dios"; es decir, el alma es totalmente dependiente de su creador, ella constituye el elemento primordial del hombre, que solo posee un alma, así como un solo cuerpo, y al finalizar su existencia carnal, su esencia o alma puede ver plenamente a Dios, en este punto, el alma no solo juega un papel individual, sino también social, influyente en la ética y la moral, y por ende en lo aprobado benévolamente dentro de una cultura creyente.

Para las culturas orientales creyentes, el alma se encuentra presa dentro del cuerpo, el alma es infinita, insustancial, todo en el universo es transformable, incluida el alma, por esto no solo existe un solo "yo" sino que cuando el cuerpo muere, el alma, según sea su estado de conciencia, se transforma y renace en otra forma. El universo esta en armonía por su constante flujo, la continuación de este movimiento vital, es la vida misma y la capacidad para sentir se refleja en el alma o estado conciente.

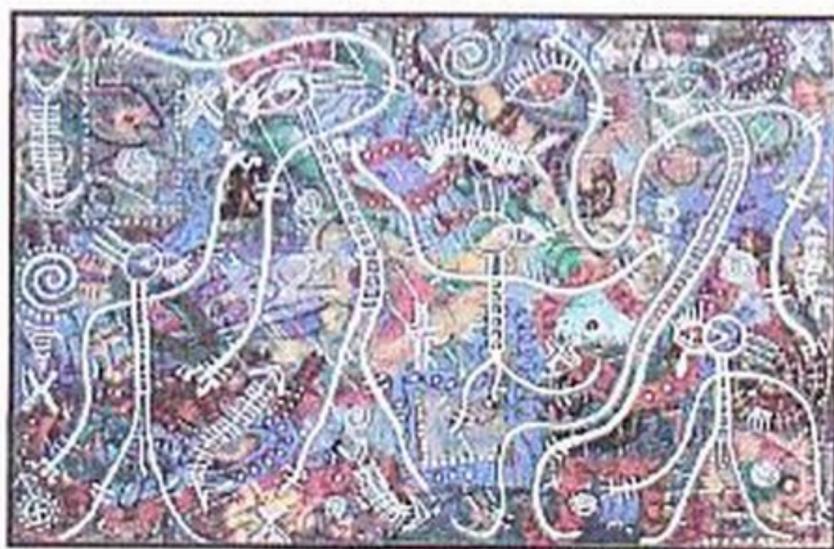
El desarrollo de las teorías a través del tiempo ha producido también otras explicaciones para lo que comúnmente se denomina alma, la más racional, y por la cual se guían los científicos, es la que acredita al alma como la parte interior del ser humano que es sensible, y que demuestra esa sensibilidad reaccionando emocional y mentalmente a los estímulos producidos por un ambiente exterior mezclándose con la moral y el conocimiento que la persona ha recogido en su vivir, es decir, la respuesta a los estímulos depende totalmente de la experiencia y aprendizaje, recuerdos o deseos, contrapuestos a la incitación de la vivencia presente, que desemboca en una actitud y decisión frente a cualquier circunstancia.

Muchos científicos han intentado encontrar el lugar o la naturaleza del alma, Francis Crick, científico estadounidense ganador de Nobel, desentraña cada célula cerebral, y siguió cada paso de los neurotransmisores mediante varios experimentos, allí encontró que por cada estímulo recibido, millones de células se disparan en una sincronía total y producen así las conexiones entre lo perceptible y la absoluta conciencia. También descubrió que al morir el ser humano pierde un total de veintiún gramos de su peso total, a lo que él llamó el peso del alma o de la energía producida por el funcionamiento de cada célula.

Existen muchas maneras de entrelazar la música con las manifestaciones biológicas y espirituales, la más popular en la cultura occidental, por ser descendiente de la corriente de las religiones Abrahámicas es la del soplo de Dios, mecanismo por el cual él da la vida a los seres naturales, les proporciona el aliento, el cual hereda el ser humano y es por el mismo por el que manifiesta su propia alma, el canto o la voz; el manejo armónico de este don hace parte de la mayor diferenciación entre el ser humano y el reino animal y vegetal; por medio de la voz, las personas se expresan, y de manera estética lo hacen cuando cantan, para muchos esta manifestación artística es el enlace más profundo con expresión espiritual.

La respiración es la acción inicial para producir la voz o el aliento y es la iniciación de la vida. Para respirar es necesario el aire, medio intangible, nido de la música que mantiene su misma esencia, ser invisible, la música es impalpable pero perceptible, con base en esta afirmación, existen muchas analogías entre los fenómenos musicales y los biológicos, la manipulación armónica de la voz fue el inicio para lograr las melodías, componente imperativo de la música; igualmente el latir del corazón es a la par proporcional al ritmo, otro indiscutible elemento musical; así como son indispensables estas funciones para vivir, lo son para crear la música.

Las manifestaciones artísticas que acompañan al ser humano están dispuestas para manifestar aquello, que sea cual sea la ideología llamamos emociones o sentimientos, la utilización de la música para este fin ha estado ligada principalmente a la espiritualidad, como lo vimos en el capítulo anterior, el mayor desarrollo musical se debió a los cantos litúrgicos, a los ritos o al encuentro de la sensibilidad humana.

6. Lilia Luján – Ensayos oníricos.

La importancia de la música como vehículo para manifestar emociones y provocar estados de ánimo es el reflejo de la sensibilidad perceptiva del ser humano, la comunicación de dichas emociones son fundamentales en el proceso creativo de las personas, e incitan a convertir todas las sensaciones internas a un estado comprensible para el exterior, contagiando de alguna manera a los receptores de dicha expresión de la emoción proveniente de las profundidades individuales, incitando así la generación de nuevas emociones en el receptor.

En el interior del ser humano existe un ser individual y único, ya sea por su racionalidad y/o por su espiritualidad; la manifestación de este ente se encuentra sujeta a su entorno el cual también lo influencia de acuerdo a su susceptibilidad, este lazo entre lo interno y lo externo proporciona en el comportamiento la experiencia afectiva y la implícita conciencia sobre su existencia.

El significado de la música ayuda a la expresión según esta relación interna-externa, ella, la música, lleva el producto de la interpretación sonora de forma estética y significativa, desde el interior de una persona hasta el exterior, donde incitara nuevamente otras emociones internas en el oyente, funcionando como conector entre las sensibilidades humanas.

La comprensión del significado musical también es acorde con un pensamiento racional, los objetivos del significado musical pueden estar predispuestos según sea la elaboración de la pieza musical intencionalmente cargada con una propósito específico, es decir, que según la utilización de las partes musicales; tono, textura, intensidad, etc... La pieza musical puede crearse para provocar o evocar una sensación en particular, este suceso se debe en parte a la formación de los límites éticos y morales, donde el comportamiento del ser humano es guiado en pro de una favorable convivencia social, así como también en el desarrollo de experimentos donde se estudia la reacción de determinado grupo de personas a un acordado estímulo.

El poder comunicador de las personas acondiciona la adaptación de la parte racional con la parte sentimental, es decir en la conjugación de ambos elementos se encuentra la debida reflexión necesaria para alcanzar el objetivo o expresión comprensible del significado cuando, esto es debido a la complicada abstracción del significado, mas tratándose de emociones o sensaciones.

Al acoplar los elementos racionales con la sensibilidad se obliga a la óptima significación de una intención en la comunicación, este carácter en las artes, más específicamente en la música consigue dar por parte del creador o interprete al oyente una experiencia emocional.

La forma más racional y directa que acompaña a la música es la lírica o letra en las canciones, la palabra lírica, proviene de lira que fue en la antigua Grecia, el instrumento por preferencia que acompañaba los poemas, estos poemas buscaban manifestar de manera conciente, por medio de palabras, los sentimientos a los que era sometido su creador gracias a un ingrediente inspirador.

Se dice que la música es el "*Lenguaje del amor*", y esto parece no haber cambiado mucho, la mayoría de las canciones manejan en sus letras la temática amorosa, en la cual se encierran el dolor, la felicidad, el miedo, etc... Las palabras pueden reflejar explícitamente según su orden y coherencia un pensamiento específico, aunque en algunos casos son limitadas para dar a entender pensamientos fantasiosos o irracionales, las palabras cuentan con cuatro enfoques principales, fonología, morfología, funcionalidad y semántica, que la acreditan perfectamente para acompañar aquello que es abstracto e intangible.

El acompañamiento racional por medio de palabras como medio de expresión tácito de las emociones, simplifica la labor de especificar un sentido o significado en una canción; aun así el estímulo sonoro continua más allá de la variedad idiomática o los diferentes lenguajes, proporcionando la mayor parte del sentido emocional de cada pieza musical.

La labor racional-sensitiva, que se lleva a cabo al crear una obra musical, produce otro efecto más táctil, corpóreo. El movimiento físico armónico o danza es lo más próximo que se tiene a la materialización de las vibraciones musicales, por medio de la danza se expresa el estado anímico de un ser dentro de un contexto, es decir, dependiendo de la destreza gestual, el cuerpo de un bailarín es capaz de demostrar una reacción afín con el estímulo sonoro.

El baile captura físicamente el ritmo, la forma, el espacio, el tiempo y la energía; todo reunido en un movimiento cargado significativamente. El estado de la materia o cuerpo danzante cambia armónicamente, fluye, el cuerpo modifica su forma dentro de un espacio, su energía vibra envuelta en un ritmo atravesando la oscilación del tiempo.

7. Alfred Goekel , Take Five.

Aun sin música, en silencio, el bailarín crea su pauta sonora interior, esta pauta es reflejada al exterior, de tal manera es posible "observar" abstractamente el tipo de música interna que

guía al bailarín. La destreza física para materializar las ondas vibratorias sonoras produce un destello enorme de energía cinética, esta energía posee un amplio don contagiante, es lo que induce a estados de éxtasis grupales; cuando un cuerpo se mueve desprende energía, si ésta energía es enfocada en una acción, tal acción, produciría una reacción en cadena.

Este sentido inconciente para comunicarnos de otra forma, fuera del lenguaje gráfico o verbal, proviene de nuestra naturaleza perceptiva-reactiva. En reunión con la experiencia cultural diaria y el funcionamiento biológico, el ser humano cuenta con un lenguaje inasible pero legible.

Cuando se crea un conjunto de sonidos armónicos, la elaboración de cada parte que compone este conjunto condensa una carga en pro de la comunicación aspirada, el tono, la textura, la melodía, la armonía, el ritmo, la altura, la densidad, la duración, el timbre, son, dentro de una analogía, una inmensa gama de colores que al ser reunidos dentro de un espacio pueden crear las más infinitas formas.

Es por medio de esta fórmula que el ser humano encuentra el método para comunicar sus pensamientos o sentimientos estéticamente, produciendo para cada individuo una satisfacción a modo de expresión artística.

El estado o la disposición anímica dentro de cada persona estimula el proceso social para elaborar estilos o corrientes artísticas dentro de cada comunidad, esto induce en la formación o desarrollo de culturas, en compartir gustos estéticos que identifican la historias o tradiciones de un grupo humano, que manifiestan el producto que se hereda, el pasado, conjugado con el presente a través de una visión única comunicada, expresada, que estimula e incita a la reacción espontánea de todos individuos semejantes en un entorno.

En consecuencia se podría decir que la creación musical proviene de la esencia intangible de los sentimientos, estos sentimientos se albergan en el alma, los que estimulan la mente y ésta a su vez da valor a cada sentimiento para expresarlo según un lenguaje o técnica, siendo incalculables las opciones o alternativas para crear una obra musical. Según el modo como este sentimiento sea expresado desencadena infinitas reacciones al oyente, quien recibe y es afectado por el mensaje codificado del creador. Es por esto que la música al provenir del alma libera todas las emociones, incita y promueve estados de ánimo irresistibles por el ser humano; envuelve las almas que sorprende, las sensibiliza, las alienta a reaccionar, en sueños, en acciones o pensamientos.

De modo que para la creación, usamos como materia prima nuestros sentimientos, pero también dependemos de nuestra razón en el proceso de creación. En el razonamiento convocamos todo nuestro conocimiento a favor de una idea y en cada modo de pensamiento influyen creencias o ideologías, como también la información e imaginación con la que se cuenta; el fruto de la razón se desenvuelve biológicamente para convertirse en algo físico, encontrando un camino viable por donde se puede expresar lo sentido. La magia de la música como medio de expresión de sentimientos costa de su esencia, de ser intangible e infinita, de pertenecer al estado etéreo, el mismo estado al que pertenece el alma, y por el cual, valga la similitud se acompañan mutuamente.

III

IMPLICACIONES DE LA MÚSICA EN UN INDIVIDUO O UN GRUPO SOCIAL PARA LLEVARLO A UN ESTADO SINÉRGICO

Cada vez que el ser humano realiza una acción física; como caminar, comer, acariciar, etc., se produce un sonido, este sonido en si, no es una composición musical, pero cuando se afianza una acción dentro de un sistema cultural, la referencia sonora que produce esta acción se carga de significado, es decir, que este sonido intrascendente comienza a participar cualitativamente dentro de la elaboración musical de una sociedad.

La música, entendida como una composición armónica de sonidos, opta por encontrar estos sonidos en la referencia cotidiana de la vida, una acción, como labrar la tierra, produce un sonido que, si así se decide, podría pasar a hacer parte de una pieza musical representativa para un grupo cultural, este sistema, en el que existe una retribución entre el contexto social y el estado anímico de las personas para la creación musical, logra conseguir que la música participe directamente como acompañante en la actividad diaria de un colectivo y gracias a este acompañamiento la música adquiere un significado aún más notorio e influyente en la vida de las personas.

Cada persona interactúa dentro de una sociedad de acuerdo a distintos parámetros establecidos para su óptimo funcionamiento. Estos lazos que unen socialmente a una persona con otra, están premeditados según la actividad en que se especialice por gusto o no cada una de ellas. Esto provoca infinitos caminos para que un individuo participe en sociedad, dentro de estos caminos la identificación del individuo con una ideología, corriente de pensamiento o credo demarcan igualmente su gusto musical, que reafirma la identificación de la persona frente a un sistema social.

Esta característica en la que un ser humano afirma su gusto musical para fortalecer y enriquecer su identidad, proviene de otra función que cumple la música en una sociedad que es la evocación de estados de ánimo. En esta área, la música funciona como un archivo de situaciones que son significadas y ratificadas en una pieza musical, guardadas en la memoria de oyente, y que al ser recordadas o escuchadas nuevamente traerán al recuerdo el contenido escondido dentro de la obra musical.

Este proceso puede ser consciente o inconsciente, puede estar creado a partir de una experiencia grupal o individual y puede contraer un poder simbólico al masificar su mensaje o convertirse en un entidad característica para un grupo representativo de gente.

Estas dos funciones sociales musicales, la identificación y la evocación de circunstancias en las personas, desencadenan un poder energizante, otra de las funciones en las que la música interfiere, esto ocurre cuando estos dos factores, el identificante y el evocante, suscitan un estado de ánimo que logra motivar la óptima realización de una acción o labor.

Esta penetración musical en la sociedad, mas específicamente en la conducta del ser humano para realizar diferentes actividades es perceptible bajo las exposiciones más significantes de identidad en un grupo social; la conformación de un himno es una de ellas, en estas obras musicales la lirica o letra se refiere enfáticamente a la disposición que a tenido un grupo social para defender una ideología, un territorio, un recurso natural, un sistema económico y/o un poder político que le pertenece por tradición o por nacimiento.

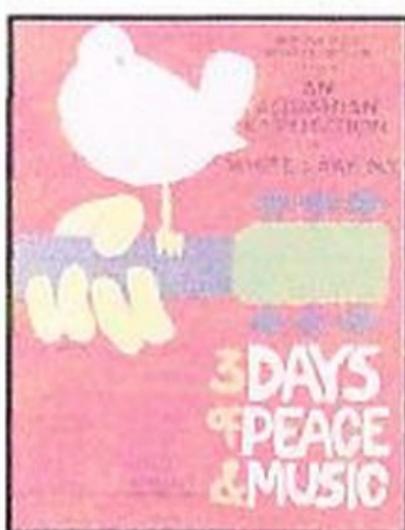
También hacen referencia a las hazañas que se han vivido para conseguir una victoria, y los héroes que sobresalieron durante estas gestas, como también el resultado cuantitativo y cualitativo que obtuvieron durante y después de los sucesos; todo manifestado en una obra musical que trasciende como herencia a los beneficiarios de este territorio o grupo social, recibiendo de esa manera un compromiso general por mantener en las mejores condiciones su legado, ya sea en participación, social, política, económica, cultural y/o geográfica.

La utilización de la música para la identificación de naciones o grupos sociales independientes desarrolla el proceso de unir como parte de un todo a las personas, identificándolas con patrones propios y llenando su memoria de la historia trascurrída para lograr dichos patrones de independencia; esto repercute en el sentimiento de pertenencia por cada persona al grupo al que esta vinculado, e incita al mismo a participar enérgicamente a favor de dicho grupo.

Cada aporte que da un individuo en sociedad imprime en ésta un carácter en su forma de expresión, esto incide en la identificación de géneros musicales en cada área en la que se desempeña el ser humano, como un ejemplo, en los deportes, específicamente en el básquetbol; la identificación de este deporte con el hip hop acompaña los caracteres urbanos propios del contexto al que pertenece este deporte, igual ocurre en el fútbol, que según sea su ubicación geográfica, se utiliza una música muy popular para recrear las "barras" que animan a cada equipo.

Aunque no se puede generalizar, si es importante demarcar la importancia que tiene la música como identificadora y evocadora de estados emocionales compartidos en sociedad, su uso en celebraciones, matrimonios, milicia, trabajos físicos, denuncias políticas, manifestaciones culturales, diversión y recreación, etc.; es imprescindible e innegable para la conformación de grupos de personas consolidados y afianzados.

Una de las demostraciones más interesantes y conocidas de estos procesos socio-musicales fue Woodstock, donde un grupo trascendente de personas se unieron en pro de una serie de ideas políticas, económicas, culturales, ecológicas y afectivas, demarcando una conducta abanderada por la música.

8. Woodstock, póster.

1. Musicoterapia, sonidos biológicos

Existen estudios que también indican las facultades de la música para mejorar el estado de salud de las personas, este procedimiento se llama la musicoterapia, y consta principalmente en utilizar la música como medio para provocar sensaciones, estas sensaciones causan que el cerebro desencadene una respuesta biológica segregando por medio de las glándulas diferentes componentes químicos que afectan el sistema inmune del cuerpo.

El conocimiento del empleo de la música para curar problemas de salud se remota desde el principio en que se estudiaron de los efectos en el hombre por parte de los sonidos; siendo así como desde culturas muy antiguas como la egipcia o la griega ya se le acreditaban efectos importantes en la conducta y salud de las personas, al punto de llamar dichos efectos como mágicos. El desarrollo histórico de estos estudios también se encuentra como factores más relevantes las ideas de que la música podía curar males aparte de los físicos, los específicamente mentales, como fobias, terrores o alteraciones nerviosas.

Gran parte de las bases de la música terapia provienen de las prácticas orientales de la música, en estas practicas se ejecuta un sonido o mantra para lograr un estado mental pleno propicio para conseguir un logro. La mayoría de los mantras son palabras en lengua sánscrita, y su efecto ocurre por que cada palabra esta cargada de un significado sonoro, al repetir este "canto", la mente es afectada por una vibración producida por cada sonido que conforma una palabra, las vibraciones son expresiones de energía, y la energía desencadena hechos; los mantras son utilizados dentro de las practicas budistas e hinduistas para conseguir tanto beneficios mundanos, como también efectos más trascendentes para el alma.

Cuando comenzó la evolución científica, la ciencia pudo comprobar a partir de diferentes instrumentos las características de las enfermedades y en consecuencia de sus posibles remedios; reafirmando por medio de variadas pruebas la capacidad de la música para influenciar en la salud del ser humano; hoy en día la musicoterapia funciona brindando bienestar a niños, adultos y la tercera edad, en afecciones físicas, psicológicas, emocionales y sociales, como una alternativa para afrontar enfermedades terminales, en terapias

ocupacionales, trastornos profundos en el estado emocional y/o social, en enfermedades degenerativas, en daños cerebrales, en abuso de sustancias o adicciones, o simplemente en encontrar un estado armónico y relajado para combatir el estrés, o superar los cambios e imprevistos en la vida, así como mejorar las habilidades creativas o las relaciones sociales. Aumentar o mejorar la productividad.

Estas terapias son manejadas por especialistas, que a partir de su conocimiento pueden encontrar la mejor acción de la música como instrumento para curar enfermedades, aunque la música ofrece beneficios para permanecer sanos, partiendo de la eficacia de algunas obras clásicas para lograr efectos favorables en los pacientes, algunas de ellas se han organizado en las siguientes categorías:

Insomnio:

- Nocturnos de Chopin (op. 9 n.º 3; op. 15 n.º 22; op. 32 n.º 1; op. 62 n.º 1)
- Preludio para la siesta de un Fauno de Debussy
- Canon en Re de Pachelbel

Hipertensión:

- Las cuatro estaciones de Vivaldi
- Serenata n.º13 en Sol Mayor de Mozart

Depresión:

- Concierto para piano n.º5 de Rachmaninov
- Música acuática de Haendel
- Concierto para violín de Beethoven
- Sinfonía n.º8 de Dvorak

Ansiedad:

- Concierto de Aranjuez de Rodrigo
- Las cuatro estaciones de Vivaldi
- La sinfonia Linz, k425 de Mozart

Dolor de Cabeza:

- Sueño de Amor de Liszt
- Serenata de Schubert
- Himno al Sol de Rimsky-Korsakov

Dolor de estómago:

- Música para la Mesa de Telemann
- Concierto de Arpa de Haendel
- Concierto de oboe de Vivaldi

Relajación:

- Vals opus 39 nº 15 (Brahms)
- Minueto (Beethoven)
- Sinfonía inacabada (Schubert)
- Andante (Mozart)
- Barcarola (Offenbach)
- Largo del concierto en La (Bach)
- Suite en Si bemol (Bach)
- Concierto de Brandeburgo nº 4 (Bach)
- Sinfonía Heroica (Beethoven)
- Sonata Claro de Luna (Beethoven)
- Carnaval de los animales (Saint-Saëns)
- La Sexta Sinfonía (Tchaikowsky)
- Preludio de Parsifal (Wagner)
- Canción de cuna (Brahms)
- Flowers love (Fajerman)
- Ave Maria (Schubert)
- El Mar (Debussy)
- Renacimiento del arpa (Stivell)
- Concierto de oboe (Vivaldi)
- Claro de Luna (Debussy)
- Adagio (Albinoni)
- Para Elisa (Beethoven)
- Tristeza (Chopin)

Estimulantes:

- La gran marcha de Tannhauser (Wagner)
- El final de Los maestros cantores (Wagner)
- La obertura de Rienzi (Wagner)
- Sinfonía nº 5 del Nuevo Mundo (Dvorak)
- Minueto (Boccherini)
- Días lejanos (Popular escocesa)
- Santa Lucía (Popular napolitana)
- Don Juan, minueto (Mozart)
- El Príncipe Igor (Borodin)

Energizantes:

- Marcha de Ponpa y Circuntancia n.1 (Elgar)
- Marcha triunfal de Aida (Verdi)
- Marcha Eslava (Tchaikovsky)
- Marcha Turca (Mozart)
- Obertura de Guillermo Tell (Rossini)
- Las bodas de Figaro (Mozart)
- Serenata (Mozart)
- Sinfonia Jupiter (Mozart)
- Daphnis y Cloe (Ravel)
- In Paradisum (Faure)
- Serenata (Toselli)
- La suite Karalia de sibelius
- Serenata de cuerdas (op.48) de Tschaiikowsky
- Obertura de Guillermo Tell de Rossini³

Dentro de los estudios de la musicoterapia se encuentra la sensibilidad del cuerpo físico a un estímulo mental-emocional, esto se explica científicamente debido a que cada sonido cuenta con un tono y este tono esta compuesto por una frecuencia armónica que viaja a modo ondas vibratorias, estas ondas son perceptibles por el cuerpo y aún más profundamente por el cerebro.

Varias pruebas realizadas por el físico y médico suizo, Hans Jenny, comprueban las reacciones físicas a los sonidos de ciertos elementos, Hans tomo determinadas sustancias como arena, plástico o agua y las expuso a constantes ondas sonoras, encontrando que cada sustancia era modelada según el tipo de onda a la que era expuesta cambiando la forma de las partículas que componían dichas sustancias.

Muchas de las teorías y prácticas sobre la musicoterapia han sido rebatidas por que la interpretación de sus resultados no es general ni exacta, mas sin embargo algunos científicos han encontrado que aparte de las sensaciones provocadas por la música de bienestar emocional al armonizar un ambiente y hacerlo propicio para realizar cualquier tarea, la música también puede repercutir sobre el desarrollo las habilidades de las personas.

El "Efecto Mozart" es el principal exponente de los resultados favorables en le desarrollo de las capacidades racionales y motrices del ser humano. Comenzó como un experimento en donde un grupo de treinta personas fue sometido de diez a quince minutos a escuchar la sonata para dos pianos en re mayor, mas conocida como K448 de Mozart, luego de la intervención musical, se realizaba una prueba de tipo racional enfocada en los factores espacio-temporales a cada uno de los participantes, encontrando que los resultados

³ <http://www.rubens51.com/musicoterapia.htm>, http://mfotk.blogspot.com/infotk/2003/10/msico_terapia.html

superaban significativamente de manera positiva a los resultados de la misma prueba hecha personas que no eran sometidas anteriormente a dicha intervención musical.

Este efecto positivo proveniente de la música de mozart ha sido implementado para desarrollar, desde la etapa de gestación mayores aptitudes en el aprendizaje de niños, y aunque no se puede afirmar que los hace mas inteligentes si los hace mas receptivos a enseñanzas posteriores.

Se explica desde el punto de vista científico que lo que hace especial a la música de mozart y otros autores por el estilo como Bach y Beethoven, es que cada pieza musical esta construida a partir de ondas a corto y largo plazo que se conjugan y repiten armónicamente, activando varias partes del cerebro necesarias para la apreciación de la música; en muchas ocasiones esta acción en algunas partes del cerebro esta ligada con el proceso implícito de la formación de imágenes mentales, incidiendo en la relación escucha musical-razonamiento espacial.

2. Sinestesia, conjugación excepcional de los sentidos

Ocurre que en algunos casos el fenómeno de percibir la música varia de acuerdo a el sujeto oyente, la impresión que produce la música en determinada persona puede desencadenar que otro de sus sentidos perceptivos, aparte del oído, obtenga un estímulo, a esto se le llama sinestesia.

La sinestesia, (sensaciones-juntas) es la facultad de algunas personas que al recibir un estímulo en algunos de sus sentidos, mas frecuentemente en el auditivo, creen una correspondencia hacia otro de sus sentidos. Los sinestéticos pueden percibir a partir de un sonido un sabor o un color de forma involuntaria, este tipo de suceso ocurre de forma individual de manera irracional y casi inmediata, es muy diferente a lo que ocurre normalmente cuando se escucha un sonido por que no crea una imagen eidética sino que combina esta imagen con las otras sensaciones percibidas por cada sentido físico.

El estudio de la sinestesia es un poco arduo por su carácter particular en cada paciente, pero muchos médicos especialistas en la neurología han encontrado patrones de concordancia en cada caso, con estadísticas en relación al estímulo versus el resultado del sentido acompañado al estimulado. Por ejemplo un 24 % de sinestéticos evocaban colores al escuchar el sonidos de diferentes voces, un 23 % mientras eran sonidos ambientales, un 21 % sonidos musicales y un 16 % notas musicales; también se encontró que es más común la sinestesia en personas creativas, sensibles o dedicadas a las artes.

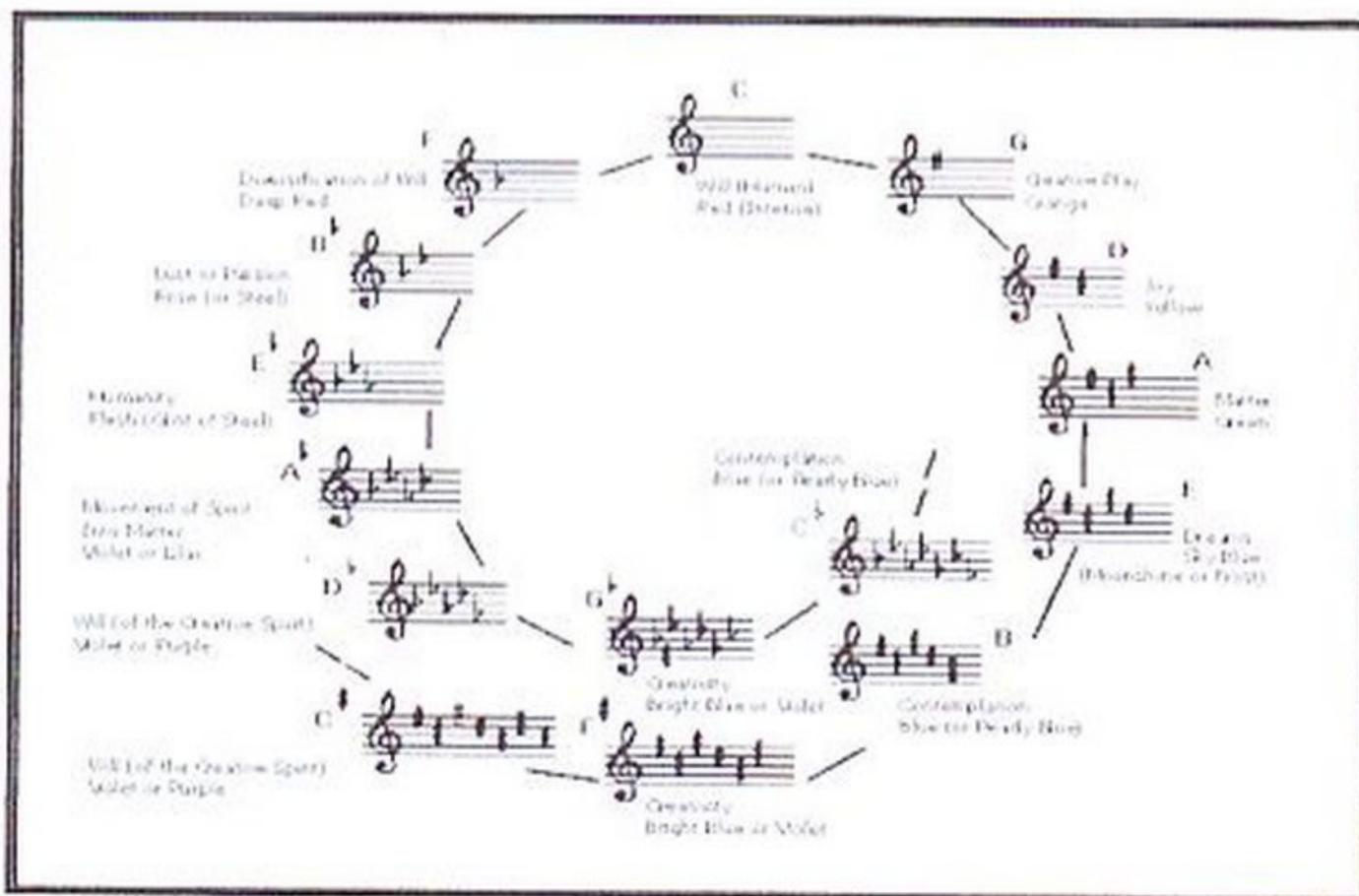
Muchas de las percepciones sinestesicas han quedado plasmadas en obras como experiencias sensitivas de una situación o pensamiento y han enriquecido las artes rebasando las fronteras comunes de percepción-expresión, en la literatura las ideas comunes de metáfora y analogías hacen referencia a un estado sinestesico, igual que en las artes plásticas el implemento de recursos literarios, y como a sido antes mencionada la utilización de imágenes para la composición tanto en lirica como en instrumentación de

diferentes canciones. Un ejemplo de esto es cuando algunos músicos se refieren a su obra, en este caso alguien describió el jazz como una lluvia suave de sentimientos.

Varios de los componentes de semejanza entre la música y las artes pictóricas se encuadran en sus valores, es decir el tono de un sonido iguala su valor en el tono de un color, puesto de esta manera la relación existente entre obras audibles y obras visibles es equivalente según su composición y significado, los estudios sobre esta igualdad demuestran que si se vinculan ambas formas de expresión es más profundo su alcance y su valor.

Los estudios realizados sobre la sinestesia pronostican también que si es estimulada una persona de acuerdo a parámetros perceptivos, es decir fomentando la sensibilidad de sus sentidos receptores, esta persona desarrollara mejores aptitudes intelectuales, artísticas y sociales. Estas aplicaciones de las investigaciones sinestésicas podrían transformar los métodos clásicos de enseñanza y en consecuencia cambiarían los ideales y comportamientos del ser humano.

Alexander Scriabin, (Moscú enero 6 de 1872- abril 27 de 1915) pianista y compositor ruso que incentivo el pensamiento religioso y filosófico con la expresión musical, desarrollo una teoría de relaciones de espectros cromáticos con tonos musicales, argumentando lo que se denominaría una "obra de arte tonal" titulada "Misterio", en ella reuniría todas las artes; parte de lo que quedo del trabajo de investigación de Scriabin fue una tabla donde especifica la representación de cada sonido por un color; también se encuentra que cada color comparte una sensación, por ejemplo cuando se menciona la lujuria o pasión del color rosa acero.

9. Ilustración de entre espectros cromáticos relacionados con notas musicales según Scriabin

Varios artistas de diferentes áreas han contado con la facultad de ser sinestéticos, muchos de ellos desarrollan sus obras alrededor de esta capacidad, y aunque Scriabin afrontó y aportó directamente a esta condición, otros artistas se desarrollaron sutilmente en este tema, entre ellos Paul Klee, quien profundizó en la pintura pero siempre mantuvo un lazo directo con la música plasmando notas musicales o palabras en sus cuadros; también Charles Baudelaire, quien en su prosa creó la nueva concepción del significado de las palabras partiendo de la sensibilidad perceptiva de las condiciones de otros órganos, como el olfato o el gusto, argumentando que cada sensación descubre lo oculto; o M.K. Ciurlionis, quien siendo compositor, escritor y músico dejó un legado de obras pictóricas de nombres referidos a piezas musicales.

Lo que genera dentro de una sociedad la música comprende todos los lados sensitivos, perceptivos y expresivos del ser humano, lo más importante de esta influencia es como se aprovecha para compartir experiencias de toda índole, y como estas experiencias enriquecen una sociedad, la fortalecen y consolidan globalmente. Cada función social donde se incluye la música: identificar, evocar, y energizar, cumple un papel importante en el acople de cada ser humano a un grupo social, interviene en el cuerpo y las psiquis de las personas involucrándolas profundamente con el entorno e incitando a la participación activa en él.

La música posee el don de la universalidad, todos son propensos a sentir su poder trasmisor, ambienta la vida de las personas, comunica sus sentimientos y enriquece las comunicaciones, es tan infinita como la imaginación y tan bondadosa en sus cualidades como el amor.

La incidencia de los cambios sociales en la música no siempre ha incentivado las cualidades del sonido, en algunas ocasiones las bondades que otorga la música al ser humano o a una comunidad son transformadas en factores negativos, uno de ellos es la contaminación auditiva, que afecta principalmente a las grandes ciudades en sus sectores comerciales o industriales, donde la aglomeración de personas con un gusto similar sobre una actividad que conlleva la utilización o formación de sonidos sobrepasa los límites sanos, alterando las condiciones y estado de un ambiente, estas condiciones afectan nocivamente a las personas que habitan en dicho espacio, puesto que los niveles elevados de sonido, se transforman en ruido, el ruido perjudica directamente aspectos psicológicos y fisiológicos en el ser humano.

Una persona expuesta a niveles elevados de sonidos puede lesionar su sistema auditivo, provocando sordera parcial o total, así como disminuir en sus capacidades funcionales, obstruyendo la concentración y análisis, además de incitar al estrés, el insomnio, fatiga o neurosis.

Por otra parte las incidencias negativas de los cambios sociales en la música no solo se presentan en una realidad individual o como una afección, también la influencia de tendencias culturales en los campos de creación musical han provocado transformaciones absurdas incitadas por un comercio o un sistema de consumo iniciado por una moda. En

algunas ocasiones el uso de la música para promover ideas banales afecta el sentido en que es apreciada por el oyente, disminuyendo los agentes positivos que trasmite una obra musical, esto lleva a que se suscite la multiplicación y expansión fortuita de obras musicales sin un sentido enriquecido, donde solo es importante mostrar el valor de una idea dado por una sociedad de consumo en una forma sonora.

La relación directa de la música con otras expresiones sensitivas o perceptivas es expuesta directamente en el sentido de la comunicación; la reunión y sensibilización de todos los medios perceptivos desencadenan un complemento cualitativo mayor o un estado sinérgico interno que confluye en la recepción total por parte de un individuo.

La sinergia que por definición sería el valor potencializado que toma un elemento por la reunión con otros y que enriquece el valor mismo de esta reunión, se sostiene en la mayoría de medios de comunicación siendo la base para transmitir cualquier idea o concepto y del que para este caso se toma como ejemplo la puesta en escena de obras teatrales que son acompañadas por músicos o rituales en los que narran historias custodiadas por melodías y rítmicas para incrementar el sentido expresivo conciente.

De esta manera es notorio que la música como cualidad incidente en la percepción humana, enriquece y expande los efectos de las representaciones cualitativas de una sociedad. A partir de la reunión interna de los atributos musicales dispuestos desde la mente, el cuerpo y el espíritu en la creación de una pieza musical, se añaden en sí mismos, estos atributos, a las cualidades que provoca ésta mezcla en la manifestación socio-cultural reiterada en el individuo.

Por lo anterior es posible contemplar que la reunión o suma activa de efectos que refuerzan el sentido de la intervención musical en el ser humano, aplica tanto en un individuo como medio perceptible que se conjuga con otros sentidos, y que converge por esto mismo en una sociedad como medio manifestador y representativo, logrando así un gran estado sinérgico.

IV LA IMAGEN DEL INTANGIBLE IMAGINARIO.

Las imágenes son ideas o conceptos compuestos a manera de una forma y color, las imágenes pueden ser tangibles o intangibles, las tangibles, suceden dentro de un espacio físico limitado, dentro del cual se componen diversas figuras de forma y color descriptibles, las imágenes intangibles son aquellas que suceden en la mente, provienen de la memoria y/o del imaginario, son infinitas, incalculables y en ocasiones indescriptibles.

Las imágenes que se crean en el cerebro provienen más allá de lo que se ha visto de la realidad, son producto de la inagotable imaginación del ser humano, excitada por alguna sensación percibida donde en ocasiones interfiere la memoria. Para incentivar la imaginación y crear una imagen, las personas utilizan instintivamente elementos significativos o referenciales, que en coincidencia con una nueva idea animan la representación mental provocando la imagen.

La imagen tangible procede en mayor cantidad de la imagen mental, plasmar en físico cualquier realidad siempre es el resultado de un proceso mental en que surge primero la imagen intangible de acuerdo a una idea. La materialización de las imágenes esta limitada por los recursos físicos, la manipulación talentosa y estudiada de cada recurso físico proporciona a la imagen riqueza en su significado, orden estético en su composición y una mayor similitud a la imagen original intangible.

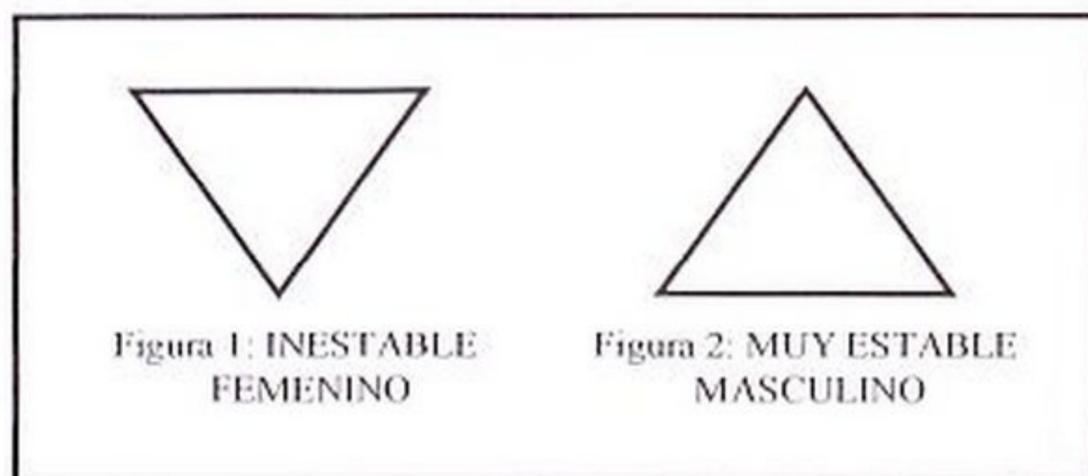
I. Lo que construye y confecciona una imagen

La conformación de una imagen tangible esta sujeta a tres principales factores, la forma, el color y el espacio, cada uno de estos componentes determinan el resultado de la imagen y el valor que a cada uno de estos se designa, se encuentra ligado según la idea de la que proviene la imagen.

La forma es el límite del objeto, su contorno, una forma puede estar compuesta de varias partes o simplemente por una figura básica, el color y la textura de los objetos son la base para diferenciar cada forma, la ubicación de la forma es lo que nos da un punto de referencia sobre su posición en el espacio, determina un orden y una composición; el tamaño de cada forma se determina comparativamente, según su entorno y otros elementos alrededor de cada forma. Por consiguiente cada característica tomada por la forma determina su valor dando cualidades implícitas en el orden de un todo o espacio.

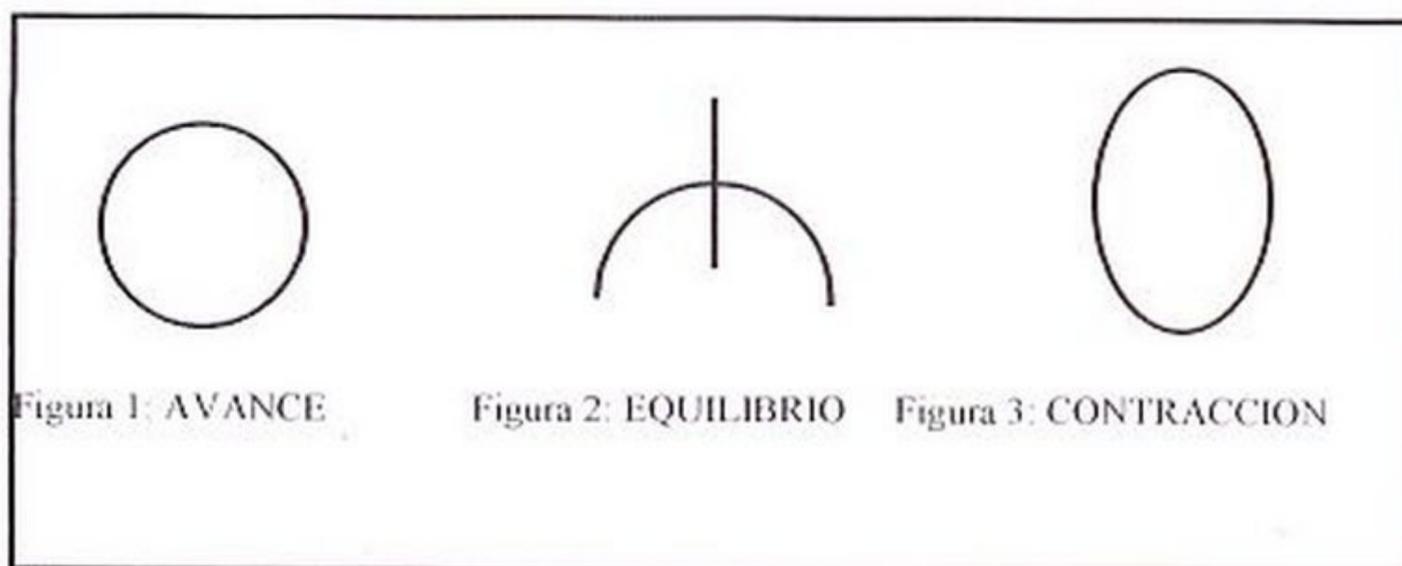
Es importante saber lo que conforma una imagen ya que cada elemento que participa en su creación esta sujeto a un valor significativo que será expuesto según un comportamiento gráfico. Cada forma puede ser clasificada dentro de parámetros mayormente geométricos, es decir, como este compuesto el trazo de su límite, algunas formas son clasificadas dentro

de lo orgánico y lo inorgánico, otras formas de acuerdo a su simbolismo, o lo que expresa y esta implícito en la forma. También una forma puede estar clasificada por su modo abstracto, figurativo, tridimensional, bidimensional, simétrico, estilizado; así como por su ocupación directa en el espacio, llamando a esto formas negativas o positivas; o por su integración y relación con el fondo o contexto, denominando a estas figuras abiertas o cerradas, o simplemente figuras ambiguas que admiten cualquier interpretación.

10. Estados simples simbólicos de la forma

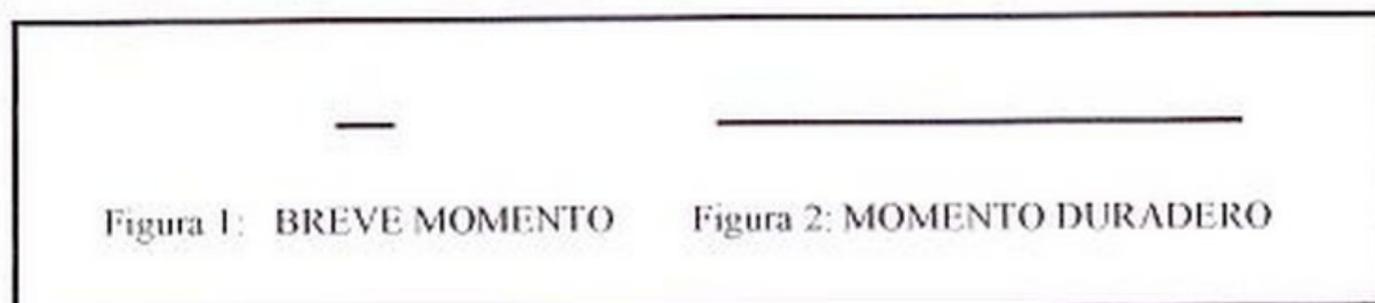
La conjugación de varias formas o la manipulación de una en particular pueden sugerir ciertos tipos de circunstancias en un espacio; tensión, relajamiento, obstrucción, separación, unión, interior, exterior, reciprocidad, armonía, profundidad, parentesco, etc., la forma según como se sugieran sus límites dentro de un espacio, da una noción de la idea inicial conduciendo cada elemento a la construcción de una composición guiada a favor del sentido principal de la obra gráfica.

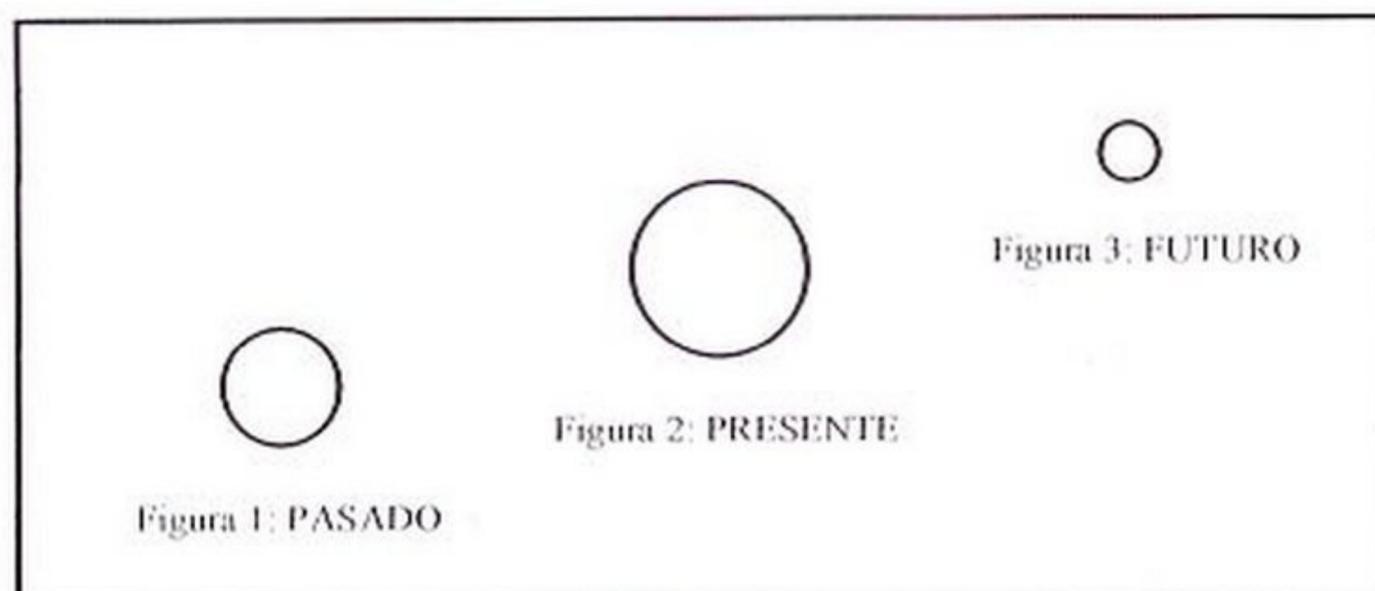
11. Formas compuestas a favor de un sentido.

Otra cualidad representativa de la forma es el tiempo, este es suscitado debido al tamaño de la forma dentro de un espacio, un lapso corto de tiempo tendrá la mínima ocupación de la

forma en un espacio, la dirección en la que se encuentre ubicada o trazada la forma indicaría el estado del tiempo, llamase presente, pasado o futuro.

12. El tiempo en la forma

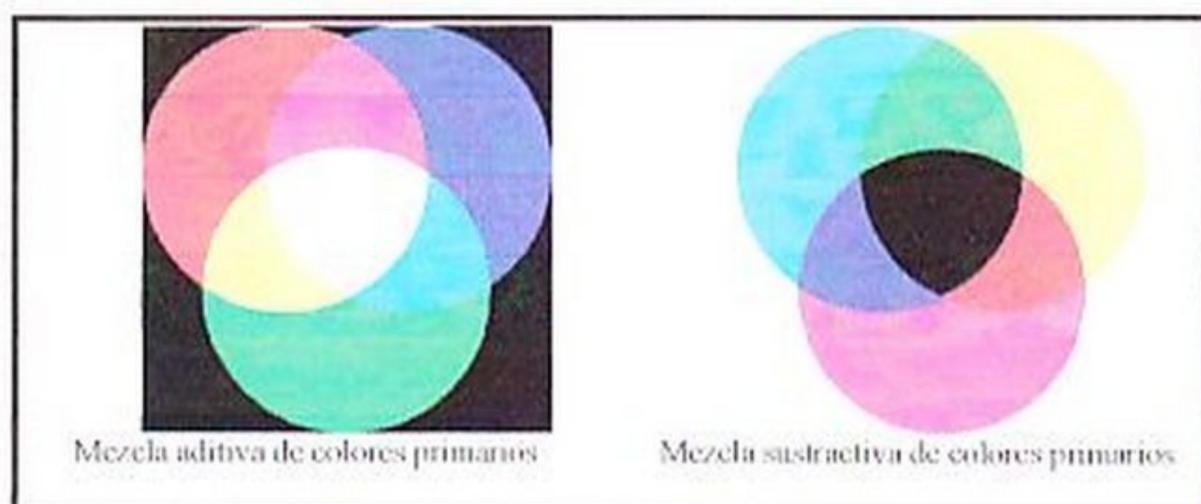
13. La forma en el estado del tiempo

El color descrito desde la ciencia física, es la reacción de los conos o células de la retina a las diversas longitudes de las ondas emitidas por la luz. Cuando una onda luminica choca contra un objeto, este de acuerdo con su composición molecular, absorbe o refleja determinadas longitudes de onda, las ondas reflejas por el objeto son las que le procuran el color perceptible.

Dentro de la teoría del color la reunión de todos los colores da blanco, mientras que la ausencia de todos da negro, esto se explica ya que el fenómeno de la luz, compuesto de todas sus frecuencias es perceptible como blanco, pero si este espectro lumínico es descompuesto por medio de un prisma, objeto que logra reflejar, refraccionar y descomponer la luz, son observables todos los colores, por el contrario la ausencia (por si misma o por absorción) de luz es totalmente negra.

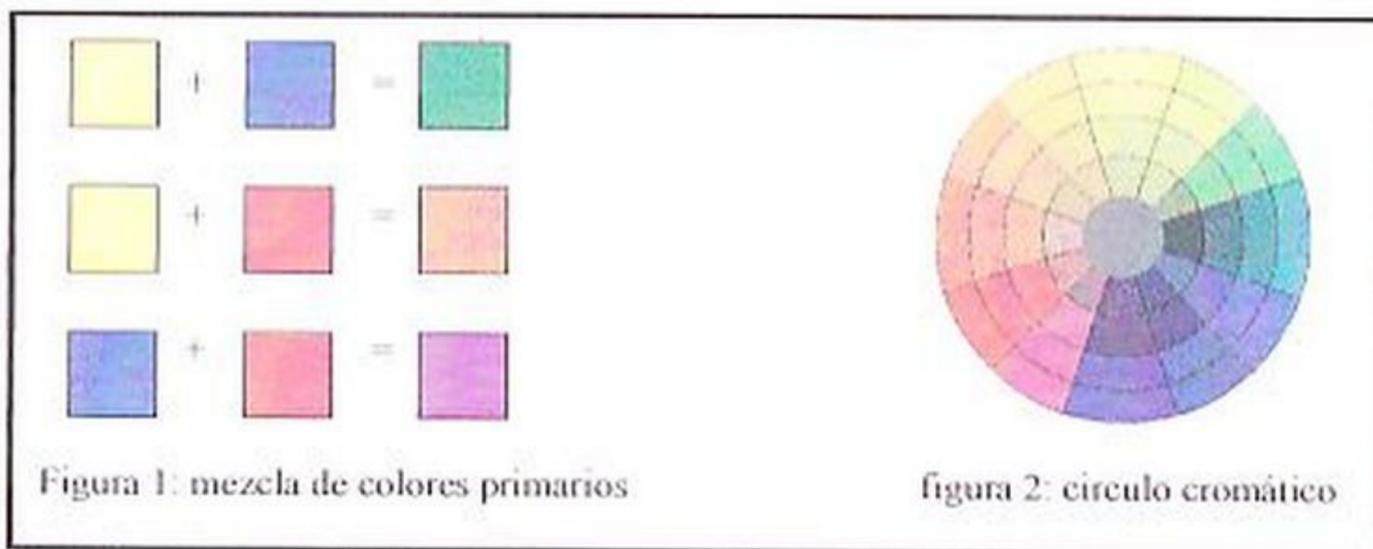
La sensibilidad a la luz de nuestros ojos esta relacionada con los picos de ciertas longitudes de onda luminica. La frecuencia de cada onda incita la reacción del ojo por medio de determinadas sustancias para percibir el color; el ojo es más sensible a las longitudes de onda de el rojo, el verde y el azul, llamados colores primarios aditivos, por que por medio

de la combinación de sus longitudes luminicas se generan los demás colores; los colores primarios sustractivos son el cian, el magenta y el amarillo y son el inverso a los colores aditivos, por consecuencia al aplicar a un color aditivo un color sustractivo en determinada proporción este filtrara cuanto color aditivo se mostrara.

14. Los colores como fenómeno fisico.

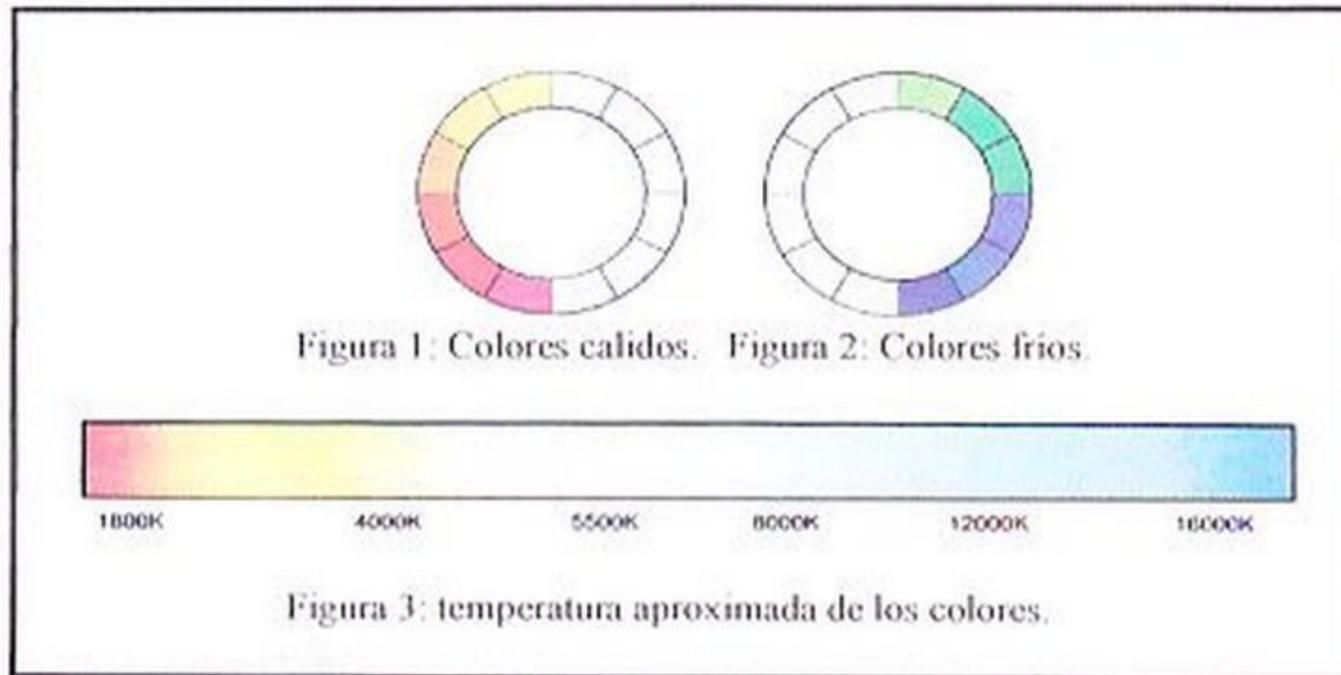
Ya en la plástica el uso de tintas y pigmentos cambia la concepción de colores primarios, en esta área los colores principales son el azul, el rojo y el amarillo, y de la proporción de mezcla entre sustancias de color azul, rojo y amarillo se derivan el resto de colores.

15. Colores en pigmentos y tintes. Atributos del color.

El color posee diferentes atributos según su matiz, tonalidad, luminosidad y saturación; El matiz es la esencia misma de cada color, es lo que nos hace diferenciar a uno de otro; la luminosidad es el valor que se le da al color según su cercanía al blanco o al negro, según lo oscuro o claro que sea; la saturación es proporcional a la pureza de color, los colores saturados son aquellos que están limpios o sin interferencias, este valor esta dado de acuerdo a la escala de grises que afecte el color; la tonalidad es la característica que toma el color al reunir todos sus atributos. Véase figura 2

Los colores se clasifican entre fríos y calidos; esta clasificación se hace debido a la temperatura y sensación que refleja cada color. Los colores fríos dan la sensación de serenidad y tranquilidad, mientras que los colores calidos se relacionen con la alegría, actividad y dinamismo.

16. Colores calidos y fríos

Existen otras cualidades añadidas a cada color que provienen de su sentido expresivo relacionado con el sentido perceptivo o como equivalencia significativa, un ejemplo de esto es cuando se da valor al blanco como silencio o pureza, al negro como la muerte o el entierro, al rojo como excitación o sangre, el verde como fresco o reconfortante; las relaciones entre una sensación y un color son de carácter inconsciente, el significado de cada color es casi generalizado por las relaciones del mismo color con la naturaleza y el entorno, de ahí que el amarillo, al tener como referente la luz que proyecta el sol dará la sensación de calidez y estimulación en cada individuo.

En consecuencia el color funciona en la creación de una imagen como la carga conceptual, que es dirigida por medio de la forma hacia la idea que se quiere plasmar. Es decir cada forma contiene en si y por medio del color lo que la idea necesita para plasmarse sobre una superficie.

El espacio es el lugar o sitio donde sucede la creación de una imagen, en el caso de la imagen tangible sus dimensiones y superficies son las características más importantes, no solo por la escogencia de la técnica plástica para lograr la imagen, sino porque también sus características son dicentes a la hora de plasmar conceptos visuales; una superficie de grandes dimensiones proyectará imponencia y fuerza, así como una superficie de pequeñas dimensiones dará a entender delicadeza y fragilidad.

El significado de la imagen esta sujeto directamente a su funcionalidad, cada elemento que compone una imagen esta dirigido para dar un mensaje de acuerdo a un emisor o receptor, es decir lo que simboliza la imagen puede estar constituido dentro de parámetros politicos, comerciales o sociales; dentro de la imagen estética entendida como expresión artística, el significado aunque puede abarcar situaciones reales, realza la percepción sensible del autor a determinadas situaciones.

El autor de una imagen trasforma una idea o un sentimiento en una imagen visual, a partir del uso guiado de los elementos, forma color y espacio, la conjugación de cada elemento suscita el simbolismo en el conjunto de la imagen, la expresión que denote la misma va acorde con su composición. Diferentes técnicas usadas en la construcción de las imágenes plásticas y la época en que suceden durante el desarrollo histórico han intervenido en la significación de las imágenes.

2. Una pequeña historia pictórica

Los primeros vestigios del arte pictórico comienzan en el periodo prehistorico, durante este periodo el ser humano plasmó en su mayoría escenas sobre la vida cotidiana y elementos naturales, la técnica usada se basaba en tintes naturales sobre rocas dentro de cuevas, hechas a mano o con fibras naturales, la obra más representativa de esta época son las pinturas de la cueva de Altamira, plasmadas hace 15.000 años en el periodo paleolítico por cazadores. La imagen más conocida es la representación de un bisonte; aunque en Blombos, Sudáfrica, se encontraron piedras adornadas con dibujos rojos muy complejos que datan de hace 70.000 años, y que demuestran que el homo sapiens temprano, desarrollo la capacidad de abstracción, de habilidades cognoscitivas y de representaciones artísticas.

Estos hallazgos confirman que antes de la consolidación de civilizaciones complejas, el ser humano naturalmente sentía la necesidad de expresar estéticamente sus ideas, y que gracias a la resonancia de los símbolos representativos construidos por las personas, las ideas no son inertes, tanto así que el ser humano se modifica así mismo según el arte.

En las civilizaciones antiguas, es decir entre el 6.700 a.c. y el año 0, la representación de estados reales en el comportamiento de la sociedad y las manifestaciones de divinidad eran comunes dentro de cada cultura, los Egipcios fueron quizás los mas desarrollados de esta Era en las artes pictóricas. La decoración de las tumbas, muestra un técnica muy perfeccionista con una amplia gama de colores que abarca minuciosamente la concepción gráfica de las acciones en las que se desenvolvían las personas, así como un amplio conocimiento en la morfología de la fauna y la flora que rodeaba esta civilización, elementos que usaban para añadir ciertos dones sobrenaturales a un personaje, o para representar una divinidad.

Dentro de la civilización egipcia la escritura era fundamentada en pictogramas; dibujos significativos que representaban según algunos diseños un objeto real con valores cualitativos, este método enriquecía aun más la expresión artística según composición y forma de los egipcios.

Otra civilización de gran esplendor artístico de la época fue la Griega, las bases para la creación de sus obras artísticas era de carácter mayormente decorativo. Plasmaban sobre las paredes de lugares importantes figuras naturales en serie; método también usado para decorar utensilios de cerámica. En las representaciones de personajes según los griegos se demarca el estudio de la anatomía y fisonomía; el ser humano era representado sin atribuirle a éste alguna simbología sobrenatural explícita, mas bien eran sobresaltadas las cualidades del personaje contextualizándolo en alguna acción específica; de igual manera los dioses del arte griego eran representados atribuyéndoles la perfección de la forma del humano, de hay que se conozcan los perfiles de los rostros griegos como la expresión de belleza absoluta.

Luego de la expansión y dominio de la religión católica, el arte paso de ser dominada de la representación de escenas cotidianas o objetos reales a enfocarse directamente lograr imágenes ilusorias referidas al icono, al hijo de dios y a las obras celestiales, influidos por la filosofía y la fe. El cambio en la composición de las obras plásticas fue notable, por la búsqueda de plasmar lo invisible de la divinidad dentro de parámetros morfológicos, el personaje central de la obra era mostrado totalmente de frente al espectador, las sombras fueron excluidas, la acción que plasmaba el personaje reflejaba una vida santa y era contextualizada en un fondo paradisiaco lleno de luz; el fin de estas obras estaba sujeto a reconocer a cada personaje por su significación de acuerdo a unas cualidades encamadas.

El reflejo de las creencias y la fe de este periodo desemboco en la creación de inigualables piezas pictóricas donde se narraba la vida de los santos, así como escenas sagradas (el nacimiento de Jesús o la muerte del mismo), o el imaginario de el cielo y el infierno según el libro sagrado; la producción de estas obras fue usada dentro de iglesias, en libros y vestiduras sagradas, o como símbolos para abanderar causas políticas y unificaciones culturales.

La expresión artística de oriente y de otros sectores desconocidos en esta época, continio plasmado circunstancias sociales y culturales, ritos e ideas de perfección estética universal. En el oriente los mándalas, figuras complejas llenas de color y orden que simbolizan el macro cosmos o el micro cosmos son la imagen de la naturaleza mágica, del orden perfecto del universo que se origina en un centro del que se desprenden infinitos esquemas acordes al ciclo natural espiritual.

17. Mándala tibetano

Durante los siglos XIII y XIV el imponente dominio de los reyes y grandes dirigentes sobre las actividades artísticas, intervino para que un nuevo estilo pictórico surgiera. La representación de las riquezas y majestuosidades plasmados en retratos de grandes personalidades unido con complejas obras sobre los territorios sometidos, fueron la nueva fuente de inspiración para los artistas, este estilo fomentó la aplicación de nuevas técnicas ya que la realidad y veracidad de lo que se muestra en la obra era un factor esencial, perspectiva, el volumen y el manejo de la luz para simular un color y espacio reales fueron los mayores aportes de este periodo.

Igual que como ocurrió con otras artes que dependían de mecenas para mantenerse, la pintura empezó a ser patrocinada por nuevos personajes con poder, casi siempre comerciantes adinerados. Esto llevo el ojo del artista a otros escenarios más populares y menos monótonos; de estas experiencias, y sin perder el sentido de la belleza, surgieron obras que plasmaban circunstancias comunes, como los trabajos manuales, la pobreza, o los placeres desmesurados.

Grandes artistas emergieron durante y después de estos cambios en el orden artístico, Caravaggio, reconocido por su rechazo a toda orden jerárquica, y que dedico sus obras a la sensibilidad de toda dimensión humana; o Leonardo da Vinci recordado por su perfección e inteligencia, o Miguel Ángel por su capacidad para manifestar la majestuosidad de la belleza; así como Rembrandt, hábil capturador del instante místico o Goya controvertido por sus obsesiones y excentricidad, son algunos de los grandes artistas que trascendieron durante este periodo hasta el siglo XIX.

En el siglo XIX los cambios sociales por el desarrollo de las industrias, por las batallas libradas, por la expansión y descubrimiento de nuevos territorios suscitaron en el arte cualidades imaginativas debido a la expansión de conocimientos que incentivaron ideas que terminaron en generar nuevas tendencias o movimientos artísticos, los más significativos dentro de la historia de el arte moderno y los que nos ubicaran y guiaran para entender según su técnica las nuevas márgenes creadas para expresar fundamentalmente la aplicación de algunos conceptos, fueron:

- Impresionismo: El movimiento plástico impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa -principalmente en Francia- caracterizado, a grandes rasgos, por el intento de plasmar la luz (la "impresión" visual) y el instante, sin reparar en la identidad de aquello que la proyectaba. Es decir, si sus antecesores pintaban formas con identidad, los impresionistas pintaron el momento de luz; más allá de las formas que subyacen bajo éste. El movimiento fue bautizado por la crítica como Impresionismo con ironía y escepticismo respecto al cuadro de Monet "Impresión: sol naciente". Siendo diametralmente opuesto a la pintura metafísica, su importancia es clave en el desarrollo del arte posterior, especialmente del postimpresionismo y las vanguardias.

- Puntillismo: aparece por primera vez en 1884, encabezado por los pintores Neo-Impresionistas Georges Seurat y Lucas Karagozian y contando con entre sus más fieles seguidores tales como Henri-Edmond Cross y Vlaho Bukovac. Su procedimiento empleado por estos artistas, consistente en yuxtaponer puntos de colores puros en vez de pinceladas sobre tela; logrará una técnica que fue el resultado de los estudios cromáticos llevados a

cabo por Georges Seurat (1859-1891), pintor francés, quien en 1884 llegó a la división de tonos por la yuxtaposición de toques de colores que, mirados a cierta distancia, crean en la retina las combinaciones deseadas. Otro de los más importantes artistas seguidores del puntillismo fue Paul Signac, participante junto con Seurat y otros neoimpresionistas en la fundación de artistas independientes (1884); todos ellos seguidores del puntillismo o divisionismo.

Este movimiento, dentro de las coordenadas del Postimpresionismo, parte también de la imagen de la naturaleza, es decir, del mismo motivo que los impresionistas, pero para ellos serán unas leyes físicas y fisiológicas muy determinadas las que caractericen la esencia de la pintura. Su material de reflexión serán, sobre todo, los escritos de Charles Blanc y, de un modo más radical los impresionistas, los tratados científicos de Chevreul, Sutter, Rood y otros. Gracias a ellos, el Puntillismo vio abierto ante sí un campo en el que su tarea habría de ser la aplicación metódica de sus conocimientos y la reconciliación de los rígidos principios del dibujo con los principios ópticos intuitos por los grandes coloristas. La mente lógica y reflexiva de estos pintores pedía la reducción del instinto al orden, del impulso al cálculo, reduciendo a lo esencial, no sólo los temas de la vida moderna o el paisaje, sino también el método impresionista de presentarlos.

- **Fauvismo:** estilo pictórico de características expresionistas tales como el uso de colores intensos, principalmente el verde. Destaca sobre todo por ese cromatismo antinatural. Buscan la fuerza expresiva del color aplicando colores distintos a los que pueden verse en la realidad, por ejemplo, árboles amarillo limón o rostros de color verde esmeralda.

En 1904 Henri Matisse (padre del fovismo), pintó Lujos, Calma y Voluptuosidad, considerada como la obra síntesis del postimpresionismo, manipulado en un ejercicio personal, y virtualmente un manifiesto de lo que sería el fovismo poco después. La utilización subjetiva del color y la simplificación del dibujo sorprendieron a todos cuando fue expuesto en el Salón de los Independientes en 1905. André Derain se sintió inmediatamente influido y comenzó a pintar utilizando nada más que la línea y el color. Su desinterés por el acabado y sus colores chillones le granjearon el desprecio de la crítica cuando expuso sus paisajes, pintados en Colliure, en el Salón de Otoño de 1906. Allí también se expuso el Retrato de la Sra. Matisse de Matisse, que fue interpretado como una caricatura de la feminidad y como una excentricidad. La repulsa de la crítica convirtió a los fovistas en el grupo más avanzado de París.

- **Expresionismo:** movimiento artístico surgido en Alemania a principios del siglo XX, en concordancia con el fauvismo francés. Recibió su nombre en 1911 con ocasión de la exposición de la Secesión berlinesa, en la que se expusieron los cuadros fauvistas de Matisse y sus compañeros franceses, además de algunas de las obras precubistas de Pablo Picasso. En 1914 fueron también etiquetados como expresionistas, el grupo de los pintores alemanes en Dresde y Berlín a partir de 1911; y Der Blaue Reiter (El Jinete Azul), formado en 1912 en Múnich, alrededor de un almanaque, dirigido por Kandinsky y Marc.

El expresionismo se entiende como una acentuación o deformación de la realidad para conseguir expresar adecuadamente los valores que se pretende poner en evidencia, y se manifestó como una reacción parcial al impresionismo.

Los elementos más característicos de las obras de arte expresionistas son el color, el dinamismo y el sentimiento. Lo fundamental para los pintores de principios de siglo no era reflejar el mundo de manera realista y fiel —justo al contrario que los impresionistas— sino, sobre todo, romper las formas. El objetivo primordial de los expresionistas era transmitir sus emociones y sentimientos más profundos. De hecho, en cualquier reproducción en blanco y negro de un cuadro expresionista se intuye esa energía y esa emotividad que subyacen a todas sus obras.

- **Cubismo:** movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914, nacido en Francia y encabezado por Guillaume Apollinaire, pero también teniendo como principales fundadores a Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris. El cubismo trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, representando todas las partes de un objeto en un mismo plano. Es considerada la primera vanguardia ya que rompe con el último estatuto renacentista vigente a principios del siglo XX, la perspectiva. La representación del mundo pasaba a no tener ningún compromiso con la apariencia real de las cosas. Además es un avance pues el arte acepta su condición de arte, y permite que esta condición se vea en la obra, es decir es parte intrínseca de la misma. Nació en el Salón de los Independientes.

El término cubismo fue acuñado por el crítico francés Louis Vauxcelles, el mismo que había desdeñado a los fauvistas motejándolos de fauves (fieras); en el caso de Braque y sus pinturas de L'Estaque, Vauxcelles dijo, despreciativamente, que era una pintura compuesta por «pequeños cubos». Se originó así el concepto de «cubismo», que maduró entre 1908 y 1914.

- **Dadaísmo:** El dadá o dadaísmo fue un movimiento antiarte que surgió en Zúrich (Suiza) en 1916, que se caracterizó por gestos y manifestaciones provocadoras en las que los artistas pretendían destruir todas las convenciones con respecto al arte, creando una especie de anti-arte o rebelión contra el orden establecido. Se distingue por: la inclinación hacia lo dudoso, terrorismo, fantástico, muerte y nihilismo. Busca renovar la expresión mediante el empleo de materiales inusuales o manejando planos de pensamientos antes no mezclables y tiene una tónica general de rebeldía o destrucción.

Caracterizado por gestos y manifestaciones provocadoras en las que los artistas pretendían destruir todas las convenciones con respecto al arte, creando un anti-arte. Sus orígenes se localizan cuando una serie de artistas de distintas nacionalidades se encontraron como refugiados en Zúrich durante la Primera Guerra Mundial.

- **Bauhaus:** Sus propuestas y declaraciones de intenciones participaban de la idea de una necesaria reforma de las enseñanzas artísticas como base para una consiguiente transformación de la sociedad de la época, de acuerdo con la ideología socialista de su fundador. La primera fase (1919-1923) fue idealista y romántica, la segunda (1923-1925) mucho más racionalista y en la tercera (1925-1929) alcanzó su mayor reconocimiento, coincidiendo con su traslado de Weimar a Dessau. En 1930, bajo la dirección de Mies van der Rohe, se trasladó a Berlín donde cambió por completo la orientación de su programa de enseñanza.

La Bauhaus sentó las bases normativas y patrones de lo que hoy conocemos como diseño industrial y gráfico. Puede decirse que antes de la existencia de la Bauhaus estas dos profesiones no existían tal y como fueron concebidos dentro de esta escuela. Sin duda la escuela estableció los fundamentos académicos sobre los cuales se basaría en gran medida una de las tendencias más predominantes de la nueva Arquitectura Moderna, incorporando una nueva estética que abarcaría todos los ámbitos de la vida cotidiana.

- Pop Art: El arte pop (del inglés Pop-Art, "Arte Popular") fue un movimiento artístico surgido a finales de los años 1950 en Inglaterra y los Estados Unidos; sus características son el empleo de imágenes y temas tomados del mundo de la comunicación de masas aplicados a las artes visuales.

Subraya el valor iconográfico de la sociedad de consumo. El término "Pop-Art" fue utilizado por primera vez por el crítico holandés Lawrence Alloway en 1958, al definir las obras de Richard Hamilton y Eduardo Paolozzi entre otros. Otro crítico, Lewis Gennig, puso énfasis en esta denominación hacia 1962 para definir el arte que algunos jóvenes estaban haciendo con el empleo de imágenes populares; de este modo quedó relegado el término Neo-Dada o neodadaísmo para la entonces nueva corriente estética.

El arte pop es la manifestación plástica de una cultura (pop) caracterizada por la tecnología, el capitalismo, la moda y el consumismo, donde los objetos dejan de ser únicos para ser pensados como productos en serie. En este tipo de cultura también el arte deja de ser único y se convierte en una adicción. El máximo exponente del movimiento, Andy Warhol, afirmaba que "La razón por la que pinto de este modo es porque quiero ser una máquina". También es simbólica la afirmación de Richard Hamilton con respecto a su deseo de que el arte fuera "efímero, popular, barato, producido en serie, joven, ingenioso". Todas ellas serían cualidades equivalentes a las de la sociedad de consumo.

Los orígenes del arte pop se encuentran en el dadaísmo y su poca importancia puesta en el objeto de arte final. Sin embargo, el Arte Pop descarga de la obra de arte toda la filosofía anti-arte del Dadá y encuentra una vía para construir nuevos objetos a partir de imágenes tomadas de la vida cotidiana, al igual que Duchamp había hecho con sus ready-mades. En cuanto a las técnicas, también toma del dadaísmo el uso del collage y el fotomontaje.

- Surrealismo: es un movimiento artístico y literario surgido en Francia en el primer cuarto del siglo XX en torno a la personalidad del poeta André Breton. El surrealismo tomó del dadaísmo algunas técnicas de fotografía y cinematografía así como la fabricación de objetos. Extendieron el principio del collage (el "objeto encontrado") al ensamblaje de objetos incongruentes, como en los poemas visuales de Max Ernst. Este último inventó el frottage (dibujos compuestos por el roce de superficies rugosas contra el papel o el lienzo) y lo aplicó en grandes obras como Historia Natural, pintada en París en 1926.

Otra de las nuevas actividades creadas por el surrealismo fue la llamada cadáver exquisito, en la cual varios artistas dibujaban las distintas partes de una figura o de un texto sin ver lo que el anterior había hecho pasándose el papel doblado. Las criaturas resultantes pudieron servir de inspiración a Miró.

- **Abstracto:** es el estilo artístico que enfatiza los aspectos cromáticos, formales y estructurales, acentuándolos, resaltando su valor y fuerza expresiva, sin tratar de imitar modelos o formas naturales.

Surgió alrededor de 1910, como reacción al realismo, e influido por la aparición de la fotografía que provocó la crisis del arte figurativo, siendo una de las manifestaciones más significativas del arte del siglo XX.

El arte abstracto deja de considerar justificada la necesidad de la representación figurativa y tiende a sustituirla por un lenguaje visual autónomo, dotado de sus propias significaciones.

Este lenguaje se ha elaborado a partir de las experiencias fauvistas y expresionistas, que exaltan la fuerza del color y desembocan en la llamada abstracción lírica o informalismo, o bien a partir de la estructuración cubista, que da lugar a las diferentes abstracciones geométricas y constructivas.⁴

Aunque no se mencionen otros movimientos artísticos de la época, los anteriores son los elementales y de los cuales se desprendieron, por oposición o por degradación el resto de tendencias técnicas o ideológicas para la expresión del arte del siglo XX. Para el desarrollo de este trabajo es necesario enfatizar sobre las teorías de un gran exponente del arte abstracto, quien guiado por la expansión e innovación de las nuevas tendencias gráficas, exploró la relación directa entre la música y la pintura, Vasili Vasilievich kandinsky quien definió en sus propias palabras, el sentido del arte como: "El alma humana es un gran piano con muchas cuerdas, y el artista la mano que, tocando una cierta tecla, hace vibrar el alma".⁵

3. Kandinsky y la profundidad en el alma exquisita de la estética.

Kandinsky fue un gran teórico de las artes plásticas, escribió, entre otras tantas, dos obras básicas para el estudio de las artes, "Punto y línea sobre el plano" y "De lo espiritual en el arte", en estas hace referencia al vínculo indestructible entre la música y la pintura, por conceptos como el movimiento, desplazamiento, tiempo, espacio, ritmo, distancia, repetición, tono, silencio. Cada uno de estos conceptos fue estudiado por Kandinsky partiendo de los elementos que componen una imagen.

Según las teorías de kandinsky el espacio es la totalidad de las probabilidades, en él nace la figura o el color a través del punto, el punto es un ente invisible, abstracto, semejante al cero, un ente reservado y puente entre sonido y silencio. El concepto exterior del punto sugiere un tamaño, recubriendo una determinada superficie que se relaciona con el tamaño del plano o espacio, el concepto del punto varía según la relación de este con el contexto, ya que no existen medidas cuantitativas exactas para medirlo.

⁴ Definiciones de Wikipedia. <http://es.wikipedia.org/wiki/Portada>.

⁵ De lo espiritual en el arte. Kandinsky.

Según los límites externos del punto, este puede denotar características circunstanciales, como tensión, quietud, descanso o elasticidad, en su interior o su exterior, el desplazamiento del punto crea una línea, la línea está cargada de significado por su dirección y fuerza, significado naciente desde la denotación de la característica del punto que inició la línea. La ubicación del punto dentro de un plano hace referencia al mismo reconocimiento de distancias en un espacio, igual que entre lo agudo y lo grave, lo alto y lo bajo, el movimiento de la línea, o la extensión del punto recaen en la misma ley, de acuerdo con su dirección, profundidad y fuerza.

El movimiento de un punto indica un sonido, rompiendo el silencio, la línea guía su camino desplazándose en el tiempo sobre el espacio, la longitud es un concepto temporal, el recorrido está sujeto al valor significativo, dando paso a la forma. Una línea recta totalmente horizontal, es como un solo tono musical desplazándose en un tiempo determinado hasta el fin o detención del punto.

La forma originada por la línea da los diferentes tonos según como esta mantuvo su recorrido, las formas son las posibilidades infinitas del movimiento de la línea, si se mueve una línea en todas direcciones desde su centro se formará un círculo, pero si la línea gira y es detenida en la cuarta parte su vuelta, se formará un ángulo recto en su interior, que dará paso a la formación de otras figuras donde su límite estará de acuerdo a fuerzas contrarias, formando líneas quebradas o angulares. Los cambios angulares en cada línea son proporcionales a los cambios de compases. La angulación en la dirección de la línea es semejante a la similitud entre ciertos compases.

Lo ancho o lo delgado de una línea está en relación con la altura tonal de diferentes instrumentos, una línea muy delgada es como el sonido de un violín, una línea muy gruesa, es como un instrumento grave, como el sonido que un contrabajo o la tuba. Cada instrumento mantiene su esquema según su sonido, un piano es típicamente puntual, un órgano es típicamente lineal.

La fuerza con la que es plasmada la línea, es decir la presión que ejerce la mano sobre el pincel en el lienzo es proporcional a los grados de fuerza del sonido, que van desde el pianissimo hasta el fortissimo, durante la manifestación de agudeza creciente o decreciente de la línea.

En el plano, la percepción del ritmo es innata, según las distancias entre el movimiento de cada forma y su situación dentro de la ubicación en el plano, ocurriendo la multiplicación de los sonidos, por la asociación de todas las formas. En el plano se percibe el equilibrio de las formas, como también se percibe la armonía en la composición de del todo.

El color es de carácter cualitativo, en palabras de Kandinsky "como resultado de la contemplación del color, aparece la fuerza psicológica del color, que provoca una vibración anímica. La fuerza física elemental es la vía por la que el color llega al alma"⁶. Los efectos que provocan los colores en el que los contempla están ligados a su parte psicológica y física, los colores mantienen un vínculo estrecho por asociación, con determinadas

⁶ De lo espiritual en el arte, Kandinsky.

emociones o sensaciones; las combinaciones de cada color también provocan la reacción de infinitas emociones, la combinación de un color con otro afecta directamente ambos significados de cada color, produciendo uno nuevo en conjunto; el blanco puede suavizar el candor y excitación del rojo, pero el rojo en relación al negro puede producir la sensación de turbulencia y cólera.

18. Vasil Kandinsky, composición X, 1938

Kandinsky creía que la música podía expresar de manera libre las emociones por que en ella no se dependía de una imagen visible para hacerlo, sino que se depende la imaginación para interpretar cada sonido y obtener una respuesta emocional. Mas sin embargo si la imagen no esta sujeta a lo visible, sino que en cambio su raíz es lo intangible del alma, esta podría mostrar concretamente la creación de la imaginación.

La vibración de cada color sujeta a la forma de cada figura, logra la composición como medio de expresión de una idea o intención, por lo tanto, según como este ubicada, según su tamaño, tensión, fuerza, orden, movimiento, y de acuerdo con acordadas cualidades tonales cromáticas, cada figura que compone un espacio tiene impreso un significado con relaciones musicales. A grandes rasgos, la forma puede ser la expresión física cuantitativa y cualitativa de un sonido, y la reunión de formas se asemeja a una composición musical; el color acompaña a esta composición como la intención o sentimiento cualitativo que se quiere expresar.

4. La música y el espacio en vivo.

La experiencia de la música en las artes plásticas también influyo incentivando esta experiencia de manera vivencial, como un recorrido sobre un espacio real, esto se hizo por medio de la arquitectura. Según Goethe, la arquitectura es música helada, que se descongela

cuando un individuo recorre su espacio; la relación entre la arquitectura y la música se basa sobre la práctica de la geometría y las proporciones.

La armonía de los espacios es la descripción del sistema vivencial físico para organizar sensaciones, los límites de los espacios mantienen una simbología, construida para generar un hábitat, esto incurre en "rellenar" o "moldear" estéticamente un espacio, esta función también es percibida por los individuos al ser expuestos a la música.

5. La música se adhiere a la imagen en movimiento.

La arquitectura y la pintura, forman parte fundamental de la creación de una imagen cinematográfica. El cine en sus inicios carecía de elementos sonoros, no existían más sonidos que los que producía el proyector en acción. Es así como las imágenes en movimiento o cine comenzaron a necesitar un elemento audible, que opacara y aislara el molesto sonido del proyector y la bulla generada por el público, para sujetar la atención de cada individuo que solía perder la concentración ante tanta distracción.

En primera instancia se utilizó el acompañamiento de uno o varios músicos en vivo, estos músicos estaban encargados de coordinar la pieza musical con el ritmo y sentido de las imágenes. Luego cuando los sistemas de registro en sonido e imágenes fueron evolucionando se fueron implementando nuevas formas de acompañar la imagen, pero estos sistemas de registro tenían problemas de sincronización entre el soporte la imagen y el soporte de audio; además la calidad del sonido era regular en su reproducción y amplificación.

Durante la década de los 30' la composición de bandas sonoras originales para cada película se hizo más notoria, aunque aun se utilizaban los llamados Cue sheets, que consistían en piezas sonoras basadas en pequeños pedazos de grandes obras clásicas o de canciones de origen tradicional o popular. Los Cue sheets, tenían la responsabilidad de llevar el hilo conductor de la historia, para lograr esto se dividieron en varias categorías, como temas de amor, atmósferas solemnes, personajes malos, batallas, comedia, tragedia, etc.; cada Cue sheets era usado en favor de la expresión emocional de las escenas, y como guía narrativa de la obra silente.

El poder trasmisor de sensaciones de la música, del que hemos hablando anteriormente (capítulo 2) comenzó a participar energicamente en la elaboración de obras cinematográficas. Cuando la sincronización exacta entre el sonido y la imagen se hizo posible controlando la velocidad y el tiempo de manera justa en el acople imagen-sonido, surgió la concepción real de montaje; en el montaje se conjugan la imagen y el sonido de manera armónica, aunque ni el sonido ni la imagen se someten la una a la otra si se complementan. Entre la relación del sonido y la imagen se crean unidades narrativas, partiendo de ser lenguajes diferentes.

La primera película que se conoce oficialmente como cine sonoro, "The jazz singer" plasma la relación significativa entre imagen y sonido para la narración de una sensación,

en algunas escenas de esta película el sonido está sincronizado con la imagen, pero estos mismos sonidos son utilizados para evocar un recuerdo en escenas futuras, también la mezcla es más armónica entre diálogos y sonidos ambientales, que contextualizan las intenciones de las acciones de cada escena, así como el primer diálogo sincronizado, en el que el protagonista se dirige directamente al público diciendo: "¡Esperen un minuto: aún no han oído nada!".

La primera película totalmente hablada fue "The lights of New York", en 1928. Pese a los grandes inconvenientes técnicos para lograr una óptima calidad en la conjugación de sonido e imagen, la industria cinematográfica desarrolló rápidamente soluciones e implementó otros factores artísticos, mayormente literarios para los diálogos, así como cualidades en el manejo del tono de voz en los actores.

Con la sonorización de las imágenes la estética musical no se hizo esperar, grandes compositores de bandas sonoras sobresalieron en el industria, entre ellos, Max Steiner, quien implementó el leitmotiv y junto con otros conceptos creó grandes obras musicales, siendo nominado varias veces a los premios Oscar, entre sus obras se encuentran, "Lo que el viento se llevó", "King Kong" y "Casablanca".

Un ícono dentro de los compositores de bandas sonoras es John Williams, quien hacia la década de los 70' rescató y revolucionó la música instrumental utilizada en el cine, ya que este estilo musical estaba siendo reemplazado por piezas de tendencias musicales más populares y de mayor demanda comercial, su aporte a las bandas sonoras es tanto técnico como conceptual, reunió el estilo clásico con nuevos ritmos y melodías logrando un impacto profundo en la contextualización de cada imagen. Sus creaciones más famosas son: Tiburón, la guerra de las galaxias, E.T., Superman, la lista de Schindler etc.

Los valores significativos entre imagen y sonido son creados a partir de diversas técnicas de montaje, una imagen puede estar acompañada de diferentes sonoridades según el significado que se le quiera dar, este significado está sujeto a valores culturales o sociales, cuando se compone la banda sonora para una película, es decir se reúnen los sonidos incidentales, ambientales, diálogos y música, se da una unidad sonora que crea y fortalece un significado, mayormente emocional a la imagen.

En el montaje, entendido como el orden narrativo de forma rítmica, se tienen en cuenta diferentes parámetros de la imagen, como su composición, angulación, escala, movimiento, distancia focal, velocidad y duración; de igual forma para la narración sonora se crea un diseño, este diseño depende de la idea o sensación que quiere mostrarse, reuniendo los diálogos, los ambientes, la música y los incidentales, para ordenarlos, tanto en el transcurso de la película como en su intensidad, duración, valor y volumen.

En 1976 se crea la tecnología de sonido envolvente "Dolby" por medio de esta nueva herramienta se puede manipular la ubicación de la fuente que reproduce el sonido para dar tridimensionalidad en el espacio en que se proyecta la imagen. Esto modifica la vivencia del espectador simulando atmósferas reales, sumergiendo y sensibilizando al espectador en cada segundo de la narración.

Michel Chion, gran investigador, músico y cineasta, desarrolló algunas teorías sobre la simbiosis entre la sonoridad y la imagen, encontrando que "según el montaje, el sonido puede ser representado por un movimiento de cámara", "que la música puede marcar el carácter de una escena" y que "refleja el clima de la escena en el espíritu del que la escucha; despierta más fácil e intensamente en el espectador una sensación". Para Chion la música es como "un hilo invisible que mantiene atento al espectador y que puede ir narrando al espectador una situación que luego o paralelamente involucra al personaje"⁷. Chion encontró en sus investigaciones la forma de transmitir una sensación a partir de una técnica, donde cada cualidad sonora es manejada de acuerdo con unos valores simbólicos.

De acuerdo con lo anterior y para concluir, la música como composición armónica de sonidos, puede transmitir lo invisible a una imagen, entendiendo lo invisible como un contenido de sentimientos intangibles que no se puede graficar, modelar, cuantificar o esquematizar; una imagen por sí sola, puede expresar emociones, pero no puede conducir las directamente hacia la parte más íntima y sensible del ser humano, por que la imagen mantiene el lenguaje tangible de forma y espacio, la imagen siempre se encuentra encarnada en un cuerpo; sin embargo la música al ser invisible e intangible puede conducir libremente las sensaciones sin limitarse, sin condicionarse a un espacio o a un cuerpo.

---

⁷ Michel Chion, La música en el cine.

V LA MANIFIESTA IMAGEN MUSICAL

La música es el vehículo de los sentimientos, por ella y desde siempre las personas han transmitido todo lo que se siente y se sabe, y que no se puede explicar de manera lógica, lo que no se puede cuantificar; hemos visto como a través del tiempo la música fue la herramienta para explorar el espíritu, desde la fe hasta el amor, sumergiéndose en lo profundo de ser, de sentir, y revela puramente la constante travesía de sensaciones.

La música no depende de la racionalidad para ser disfrutada, en cualquier etapa de la vida puede ser deleitada; tal vez por esto, por que no depende de nuestros límites intelectuales para ser comprendida, es que subyace en el invisible de la imaginación, reflejándose en el espejo del alma, de lo intangible, y aunque suene muy romántico, su poder es perceptible cuando nos impulsa a estados que solo podemos soñar, estados difíciles de explicar.

La mente se llena de razones y conceptos, de información y datos, algunas veces este conocimiento esta sujeto a parámetros sociales, culturales o políticos que conducen las actitudes de las personas ante las experiencias de la vida, pero dentro de la mente también suceden experiencias fantásticas enlazadas con la imaginación y los sueños, que provienen casi siempre de anhelos o emociones, estos a su vez provienen de los sentimientos conducidos por un ideal. La música puede expresar esos sentimientos invisibles, que se hacen visibles en la imaginación; en la imaginación se media entre lo real y lo irreal, lo posible que se vuelve tangible y lo imposible se funde en lo intangible.

Las imágenes que crea nuestra imaginación son transformadas por nuestra razón en formas comprensibles, concebibles para hacerlas reales y ser plasmadas dentro de alguna habilidad definida, pese a esto las relaciones estéticas provenientes de la sociedad que influyen en un individuo han transformado la creación guiándola sobre estándares o modelos.

Muchas teorías y prácticas expuestas anteriormente, como los experimentos en que los cristales del agua cambiaban su forma al ser expuestos a sonidos, o las composiciones de Kandinsky en las que la imagen mantenía analogías directas con la música para explotar el poder de expresión emotiva de esta, o si se señala simplemente la asociación actual entre la imagen y el sonido dentro del cine, son por si solas circunstancias en las cuales la música ha generado y acompañado expresiones tangibles y legibles dentro de la lógica, dentro de lo visible, demostrándose así que la maleabilidad de la imagen puede estar sujeta a al significado sensible de la música.

Las imágenes, específicamente las referentes al cine y la televisión, están compuestas de factores comunes en sociedad, sin importar la temática estas imágenes se ajustan a los estándares estéticos, siendo atractivas por que son el reflejo más estilizado de lo real o de lo que se puede transformar en realidad, en consecuencia la encarnación de lo sensitivo en estas imágenes esta sujeto a la demostración de estas en una atmósfera tangible o dentro de una

realidad; paradójicamente la música cuanta con mayores libertades a la hora de expresar sensaciones.

Es por esto que si la imagen es sometida a ser la encarnación de las emociones expuestas por la música, su forma no podrá sujetarse ni encasillarse dentro de los parámetros estéticos normales, sino que en cambio, podrá liberar dichos parámetros para pertenecer o semejarse a las imágenes irreales de la imaginación. Esta imagen a la que llamaremos imagen musical, estaría destinada a estimular principalmente el espíritu por medio de la imaginación del espectador, a sensibilizar por medio de sus sentidos la recepción de las emociones intangibles y a profundizar en el sentido significativo de una obra audiovisual.

El ingrediente principal, la música, contendrá todo el sentido trascendente de la obra, dentro de la pieza musical se originarán los sentimientos a transmitir, guiados por una línea narrativa igual a la que se sigue en la imaginación, que costa de la sugestión sujeta a un anhelo que pertenece a un futuro deseado, referente o consecuente con un pasado, en consecuencia la temática para la elaboración de la pieza musical se basa en "la creación". De igual forma a manera de analogía, se usarán los factores principales que componen una banda sonora, incidentales, ambientales, diálogos y musicalización, para conducir el sentido propio de la creación.

El concepto de creación es tomado a partir de la noción tanto religiosa como científica, desde la visión de la iniciación de la luz, separada de las tinieblas, en equivalencia con la teoría del caos y la explosión de la masa galáctica para crear la armonía del universo desde donde parte el surgimiento de la vida, su desarrollo y conclusión.

Argumento:

La concepción: Sucede cuando se encuentran el tiempo y el espacio, de la unión germina la apertura a la posibilidad, al silencio. El sonido se da paso, notas musicales diminutas brotan, se reúnen y agitan en la exploración del espacio.

El nacimiento: el ente sonoro crea su melodía, algo tímido y susceptible. El sonido de un ambiente efusivo y cariñoso lo rodea, el ente crece, guiado por la fuerza del ambiente, poco a poco se vuelve más complejo, se explora y juega inquietamente, la alegría e inocencia se hacen presentes.

El encuentro: el espacio es miserioso, alrededor del ente se desenvuelven sonidos imponentes que se construyen desde la levedad del aire (la fragilidad y delicadeza) hasta la severidad de la tierra (la percusión implacable, constante y absoluta), el ente se siente atraído por el sonido del ambiente, en su movimiento para descubrir los sonidos ambientales nace la canción, en las intervenciones del ente en el ambiente se generan los sonidos incidentales, consecuentes a la fluctuación de este entre los extremos dentro del ambiente y sobre estos se demuestra el miedo superado a lo desconocido, la efusión y destreza sobre los eventos sucedidos, se evoca la exaltación, la hilaridad, la euforia que invade al ente que condensa los sentimientos en su existencia.

La exclamación: la constante travesía del ente desemboca en la manifestación del producto de sus sentimientos, desencadena los diálogos, entona sonidos que responden su enardecimiento, la afinación extasiada demuestra la plenitud de la extrema satisfacción y deleite.

La partida: de la totalidad y la plenitud se suscita el agotamiento que se esparce sobre la canción, súbitamente desaparece la melodía desencadenando la atracción del silencio.

1. Lo incorpóreo se revela

La intención implícita de plasmar sensaciones en la imagen musical llevan al desprendimiento de todo valor estético convencional, en consecuencia la imagen musical estará compuesta exclusivamente de la manipulación de la luz, es decir crear una imagen que esté compuesta desde los significados propios de la manifestación de la luz, para ambientar un espacio, dar color y forma, sin objetos propios, únicamente a partir de la luz y la sombra, creando espectros cargados del significado dado desde la música, buscando narrar una historia partir de la existencia misma de la sensaciones sin necesidad de ser representadas por un objeto o explicadas desde un diálogo.

Para lograr plasmar sensaciones sin el uso de objetos o personas, es preciso identificar los componentes significativos de la imagen que están basados en la forma-color, dentro de un espacio-tiempo. La variación gradual del uso de la luz proporciona a cada uno de estos componentes una carga significativa que plasma la sensación requerida. Todo esto de acuerdo al impulso musical, en otras palabras, según los valores tonales musicales será la intensidad de la luz, e igual el movimiento de estas luces será de acuerdo a la trayectoria de la música sobre el espacio, el tamaño y ubicación de la formas creadas no dependerán de la referencia a un objeto, sino de la significación del valor musical proporcionado.

Un apoyo importante para el uso correcto de los valores significantes, son los estudios realizados por Scriabin y Kandinsky, que desarrollaron técnicas cercanas al concepto que se quiere realizar, sobre las bases de la composición de Kandinsky y las "traducciones" de Scriabin, se desarrollará la realización de la imagen, junto con otros valores estudiados por científicos y semiólogos, sobre el significado y sustancia de las imágenes.

Algunos placeres de la vida están sujetos a los deseos conscientes sobre un bienestar, la mayoría de estos deseos no repercuten una consecuencia real sobre el espíritu de las personas, ya que casi siempre están sujetos a un condicionamiento cultural, mas sin embargo no se puede suprimir la necesidad básica de satisfacer el espíritu; en este caso se utilizará la mente no para generar opiniones subjetivas sobre una obra si no para incentivar la imaginación como medio contenedor y explorador de sensaciones, las cuales sacaremos de la fuente más natural posible, la música, creando imágenes de un valor más allá del estético, mas cercano al puramente sensible, sentimental.

2. La trascendencia a lo real.

Dentro del procedimiento en la elaboración de la obra musical cada elemento que la compone es dotado de un concepto preciso acorde con el sentido de la obra misma, resultando de esto que:

- El tiempo de duración de cada parte conceptual es dado a partir de la proporción Áurea, es decir que la duración de la obra es dividida de tal manera que la permanencia de los estados conceptuales sean coherentes al mismo estado en el que se desarrollan los eventos armónicamente, ya que la proporción Áurea, es un sistema en el que encajan y relacionan las dimensiones universales y naturales y por el cual se comprende el orden y composición de cada elemento en relación a sí mismo y a otros de forma exacta, equilibrada e integral.
- El valor de cada concepto es referente de igual forma a un estado sentimental, identificado con un color, un órgano del cuerpo, una estación, un planeta y otras cualidades que enriquecen el dicho concepto.
- La composición de la pieza musical se basa en los parámetros anteriormente explicados, en relación con el estado sensitivo del autor e interprete que añade, transmite y expresa el sentido idealista y susceptible de la obra.
- La interpretación de los instrumentos para la obra son dados de forma orgánica, natural y espontánea, evitando lo más posible la intervención de parámetros digitales rígidos o condicionados por medios tecnológicos.

En la elaboración de la imagen se tiene en cuenta que:

- El espectro lumínico proporciona la referencia más simple y natural de la visión de una imagen, y que este espectro mantiene y expresa cualidades como movimiento, intensidad, duración y forma.
- Cada cualidad de la luz se relaciona con una sensación específica, un ejemplo de esto es la intensidad, relacionada con lo suave o fuerte de una sensación y que en relación, por ejemplo con la duración puede ser algo fuerte y prolongado como la sensación de agitación.
- El uso del color como elemento de para ajustar cada sensación descrita por la cualidad en el comportamiento de la luz y de este modo intensificar y esclarecer dicho valor de la cualidad.

En consecuencia la provocación por medio de la percepción de sensaciones no emocionales en el ser humano se libera desde la música para conseguir una imagen fiel al propósito sensibilizador.

GLOSARIO

Altura: Es un parámetro utilizado en psicoacústica para determinar la percepción del tono (frecuencia) de un sonido. Esta es la que determina el nombre de las notas. Se entiende por altura de un sonido su calidad de agudo ("alto") o grave ("bajo"). El que un sonido sea agudo o grave depende de su frecuencia medida en hercios (el número de veces que vibra una onda sonora en un segundo). Cuanto más alta sea la frecuencia de la onda sonora, mayor será la altura del sonido (más agudo será).

Armonía: Unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes pero acordes. Conveniente proporción y correspondencias de unas cosas con otras. La armonía, en la terminología musical, es el arte de combinar varios sonidos simultáneamente, formando grupos de sonidos acordes (tres o más sonidos ejecutados al mismo tiempo) que se suceden e interrelacionan de acuerdo a determinadas normas (que dependen del sistema armónico elegido). Es, además, el arte de la formación y encadenamiento de una sucesión de acordes o grupos de sonidos.

Banda sonora: Técnicamente banda sonora es toda la parte sonora y resultado de la edición de diferentes pistas de sonido, ya sea palabras, sonidos y música de una obra o que la acompaña en paralelo. Normalmente, en cambio, y con algunas raras excepciones, el término alude solamente a la música de un film o a la comercialización de los temas musicales de una obra como videojuegos, programas de televisión y radio. Desde un punto de vista musical, se entiende como banda sonora original aquella música tanto vocal como instrumental compuesta expresamente para una película, cumpliendo como función la de potenciar aquellas emociones que las imágenes por sí solas no son capaces de expresar.

Clave: La clave es un símbolo usado en notación musical, cuya función es asociar las notas musicales con las líneas o espacios del pentagrama. Una clave asocia una nota en concreto con una línea del pentagrama, de manera que a las notas siguientes les corresponderán los espacios y líneas adyacentes.

Existen tres símbolos distintos para representar a las distintas claves, la clave de sol, la clave de fa y la clave de do, que llevan el nombre de la nota que designan a una línea de los pentagramas. Es obligatoria su colocación al principio de cada pauta, pero puede cambiarse durante el transcurso de la obra en cualquier momento, si se requiere.

Color: Es la sensación producida por los rayos luminosos al impresionar los órganos visuales (ojos) en función de la longitud de onda. Cada una de las siete radiaciones en la que se descompone la luz blanca del sol al atravesar un prisma. Sustancias preparadas para pintar o teñir. Los colores mantienen cualidades como: tonalidad, matiz, intensidad, nitidez, brillo, saturación y tinte.

Composición: *Mús.* Proceso para crear una obra musical. Parte de la música que enseña las reglas para la formación del canto y del acompañamiento según una intención. *Pin.* Arte de

agrupar las figuras y accesorios con un orden específico para conseguir un mejor efecto, según lo que se haya a representar. Forma en la que se ordenan los objetos vistos dentro de un espacio o encuadre.

Contrapunto: Concordancia armoniosa de voces contrapuestas. El arte de combinar, según ciertas reglas, dos o más melodías diferentes. Se refiere a una parte de la teoría musical que estudia la técnica que se utiliza para componer música polifónica mediante el enlace de dos o más melodías (también denominadas voces o líneas) independientes que se escuchan simultáneamente.

Diálogos: es la forma literaria en la que se expresan y comunican ideas específicas, y que nos pueden definir explícitamente una circunstancia, un carácter, un ánimo o una intención.

Disonante: no es regular o discrepa de aquello que debería ser conforme. Un disonancia es intervalo que es definido por las reglas de la armonía como "desagradable" al oído, y que las suele definir también como consonancias lejanas, ya que son sonidos armónicos lejanos.

Duración: Tiempo en que dura algo o que transcurre entre el comienzo o el fin de un proceso. Corresponde al tiempo que duran las vibraciones que producen un sonido. La duración del sonido está relacionada con el ritmo. La duración viene representada en la onda por los segundos que ésta contenga.

Escalas: Sucesión ordenada de valores distintos de una misma cualidad. *Mús.* Sucesión diatónica o cromática de las notas musicales. Sucesión de sonidos constitutivos de un sistema (tonalidad) que se suceden regularmente en sentido ascendente o descendente, y todos ellos con relación a un solo tono, "la tónica", que da nombre a toda la escala.

Espacio: Construcción de dos o más dimensiones, limitación de un área. Extensión que contiene toda materia existente. Parte que ocupa cada objeto sensible. Separación. Silencio.

Forma: Configuración externa de algo. Representación gráfica de un objeto. La forma es cualquier cosa si se modifica no pasa nada porque aun sigue siendo una forma.

Se dice que cuando una forma se descompone en sus partes, pierde su configuración y se percibe como no configurada. Se dice que "la forma es un todo", es algo más que la suma de sus partes. Si se alteran los elementos que la conforman, pierde significación. As formas se componen de: tamaño, textura, color y posición.

Imagen: Figura, representación, semejanza o apariencia de algo. Estatua, efigie o pintura o un objeto sagrado. Reproducción de la figura de un objeto por la combinación de los rayos de luz que proceden de él. Representación visual de un objeto mediante técnicas diferentes de diseño, pintura, fotografía, video. Proyección de los puntos de la superficie visible de un objeto sobre un plano.

Intensidad: Grado de fuerza con la que se manifiesta un agente natural, una magnitud física, una cualidad, un expresión, etc. es la fuerza con la que se produce un sonido; depende de la energía. La intensidad viene representada en una onda por la amplitud.

Intervalo: Espacio o distancia que hay de un tiempo a otro o de un lugar a otro. *Mús.* Diferencia de tono entre los sonidos de dos notas musicales. Diferencia de frecuencia (comúnmente llamada "altura") entre dos sonidos musicales, medida cuantitativamente en "grados" o notas naturales y cualitativamente en semitonos. Su expresión aritmética es una proporción simple.

Leitmotiv: Es una herramienta artística que, unida a un contenido determinado, recurre a lo largo de la obra de arte terminada. Dependiendo de la disciplina (música, pintura, arquitectura o literatura) se introducen y desarrollan diferentes motivos. Así, colores, composiciones, símbolos, personas, melodías, frases, etc., pueden usarse como leitmotiv. En ese caso, dentro de la obra se identifican plenamente con su contenido representado y sólo se usan en relación con este contenido. En la música, el leitmotiv por lo general es una melodía o secuencia tonal corta y característica, recurrente a lo largo de una obra, sea cantada (como la ópera) o instrumental (como una sinfonía). Por asociación, se le identifica con un determinado contenido poético, y hace referencia a él cada vez que aparece. Así, una determinada melodía puede simbolizar a un personaje, un objeto, una idea o un sentimiento.

Melodía: Composición en que se desarrolla una idea musical, simple o compuesta, con independencia de su acompañamiento. U. en oposición a armonía, combinación de sonidos simultáneos diferentes, pero acordes. Una melodía es una sucesión coherente de sonidos y silencios que se desenvuelve en una secuencia lineal y que tiene una identidad y significado propio dentro de un entorno sonoro particular. La melodía parte de una base conceptualmente horizontal, con eventos sucesivos en el tiempo y no vertical, como sería en un acorde donde los sonidos son simultáneos.

Música: (del griego: μουσική [τέχνη] - *mousikē [téchnē]*). Melodía, ritmo y armonía, combinados. Sucesión de sonidos modulados para recrear el odio. Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente. La música, "el arte de las musas" es, según la definición tradicional del término, el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psico-anímicos. La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La música es un estímulo que afecta el campo perceptivo del individuo, así, el flujo sonoro puede cumplir con variadas funciones (entretenimiento, comunicación, ambientación, etc.).

Pentagrama: Renglonadura formada con cinco rectas paralelas y equidistantes sobre la cual se escribe la música. La música se escribe por medio de signos que se colocan en el pentagrama. Los signos principales son: Las claves, los silencios, las alteraciones y las figuras.

Las figuras como representación de la nota musical: cada una de ellas indica duración de sonido y, situada específicamente en una de las líneas o de los espacios, corresponde a un tono musical determinado. La invención del pentagrama resolvió los problemas de representación gráfica del mismo. Cuando la melodía supera el ámbito de nueve tonos que cubre el pentagrama, se utilizan espacios y líneas adicionales, que se dibujan tanto encima como bajo el pentagrama, según sea necesario.

Aparte de las notas, en el pentagrama se ubica la clave, los modificadores que indican la tonalidad usada (armadura), el compás y el carácter (afectuoso, marcial, etc.).

Pintura: Arte que trata la expresión empleando la teoría del color la forma y la composición, por lo que se constituye como un arte primordialmente visual.

Ritmo: proporción guardada entre el tiempo de un movimiento y el del otro diferente. Orden acompasado en la en la sucesión o acaecimiento de las cosas. El ritmo es un flujo de movimiento controlado o medido, sonoro o visual, generalmente producido por una ordenación de elementos diferentes del medio en cuestión. El ritmo es una característica básica de todas las artes, especialmente de la música, la poesía y la danza. También puede detectarse en los fenómenos naturales. El ritmo musical engloba todo aquello que pertenece al movimiento que impulsa a la música en el tiempo.

Sinergia: Acción de dos o mas causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales.

Sonido: Sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico como el aire. *Fis.* Vibración mecánica transmitida por un medio elástico.

Sonidos ambientales: son los sonidos que emite y son capturados por un ambiente o entorno y que afectan y/o condicionan especialmente una circunstancia.

Sonidos incidentales: Son sonidos que pertenecen a la cotidianidad de un entorno, se usan para acentuar o representar acciones o ambientes sobre todo en una obra cinematográfica.

Tempo: Ritmo, compás. Término con los que se expresa la velocidad de una obra, es decir la frecuencia en el tiempo de los golpes de expresión sonora o rítmica de la composición. El tiempo de una pieza musical se encuentra normalmente escrito al principio de su partitura y en la música moderna se suele indicar en B.P.M. Con el avance de la electrónica el BPM se utiliza para medir matemáticamente la velocidad de la obra con una extrema precisión.

Timbre: Calidad de los sonidos, que diferencia a los del mismo tono y depende de la forma y naturaleza de los elementos que entran en vibración. El timbre es la cualidad del sonido que permite distinguir la misma nota producida por dos instrumentos musicales diferentes. A través del timbre somos capaces de diferenciar, dos sonidos de igual frecuencia fundamental o (tono), e intensidad.

Tono: Cualidad de los sonidos, dependiente de su frecuencia que permite ordenarlos de graves a agudos. Cada una de las escalas que para las composiciones musicales se forman, partiendo de una nota fundamental que le da nombre. La forma en que es percibido el tono es lo que se conoce como altura del sonido, que determina cómo de bajo o alto es ese sonido, aunque es normal que se utilice tono como sinónimo de altura.

Tonalidad: *Mús.* Sistema musical definido por el orden de los intervalos dentro de la escala de los sonidos. La tonalidad es una manera de organizar las doce alturas de una escala, la primera y más importante de las cuales se llama tónica (en inglés key note) y todas las demás funcionan en relación con ella. La tonalidad y la escala expresan ambos la misma serie de sonidos, solamente que en la escala los sonidos deben sucederse obligatoriamente en movimiento conjunto (ascendente o descendente), mientras que en la tonalidad no importa el orden de presentación: pueden presentarse por movimiento conjunto o disjunto.

FUENTES

- Álvarez López Ernesto, *Iconos*, Bogotá, editorial Galería Bogotá, Germán Fernández Jaramillo, Bogotá, 1967
- Benet Rafael, *Simbolismo: historia de la pintura moderna*, Ediciones Omega, Barcelona, 1953.
- Ciriot Lourdes, *Primeras Vanguardias Artísticas*, Editorial Labor, Barcelona 1993.
- Chion, Michel, *La musique au cinéma*, 1985, traducción: Manuel Frau, bajo el título *La música en el cine*, Paris.
- Durand Gilbert, *Las Estructuras de lo Imaginario*, Editorial Taurus, Madrid, 1982.
- Einstein Albert, Infeld Leopold, *The evolution of physics*, Editorial Salvat, 1993 Barcelona.
- Enciclopedia El mundo de la música*, Grupo editorial OCEANO Barcelona-España.
- Gracia Lorca Federico, *Yerma*, 1981, Barcelona.
- Historia del Cine I, II y III*, Editorial SARPE, Madrid, 1984.
- Jung Carl G., *Man and his symbols*, Traducción: Luis Escolar Bareño, Bajo el título *El hombre y sus símbolos*, Editorial Aguilar, 1979, Madrid España.
- Kandinsky, Vasili, *Über das geistige in der kunst*, 1970, traducción: Genoveva Dieterich, bajo el título, *De lo espiritual en el arte*, 1995, Bema.
- Kandinsky, Vasili, *punkt und linie zu flache*, 1952, traducción, Roberto Echavaren, Bajo el título *Punto y línea sobre el plano*, 1991, Barcelona.
- Kandinsky, Vasili, *Tours du bauhaus*, Version castellana de Ester sanaries, Bajo el título *Cursos de la Bauhaus*, Editorial Alianza Forma, Madrid 1983.
- Karin Thomas, *Dumont's Kleines Sachwörterbuch zur Kunst Des 20. Jahrhunderts*, Traducción de Gonzalo Hernández Ortega, bajo el título *Diccionario del Arte Actual*, Editorial Labor, 1996.
- Meyer B. Leonard, *Emotion and meaning in music*, traducción bajo el título *La emoción y el significado en la música*, por Editorial Alianza, Madrid-España, 2001
- Meyer Roger, Schlegel Rolf, Fernandez Hugo, Falcón R Emilia, Moscoso Margarita, Neukirch Heinrich, Bullon Rios Ada, *Educación En el arte*, 1978, Lima - Perú.

Rodari, Gianni, *Grammatica Della fantasia*, 1997, traducción bajo el título *Gramática de la fantasía* por Carlos Alonso y Adela Alos, 1997, España.

Sopeña, Federico, *La música en la vida espiritual*, 1958, Madrid.

Torres Jancito-Gallego Antonio-Luis Álvarez, *Música y Sociedad*, Editorial Real musical, Madrid-España, 1991.

Valls Manuel, *La música en el abrazo de Eros*, Tusquets Editores, Barcelona-España, 2002.

Vitta Mauricio, *Il sistema de lle immagini*, traducción bajo el título *El sistema de las imágenes*, por, Manuel Martí Viudes, Editorial PAIDOS, ibérica S.A., España 2003.

Wikipedia, enciclopedia libre, <http://es.wikipedia.org/wiki/Portada>

http://www.educrea.cl/otec/pdfs/8_basico/8B06_Artes_Musicales.pdf

http://www.acledima.org/musicoterapia/brev_hist.htm

<http://www.musicoterapia.com.mx/>

<http://www.rubens51.com/musicoterapia.htm>

http://infotk.blogspot.com/infotk/2003/10/msico_terapia.html

<http://www.brainin.org/Method/espanol.htm>

<http://www.filomusica.com/filo48/sinestesia.html>

<http://www.sinestesia.es/>

<http://www.arqhys.com/introduccion-color.html>

http://canales.laverdad.es/cienciaysalud/9_6_2.html

<http://www.cienciadigital.es/hemeroteca/reportaje.php?id=61>

http://www.tomatis.cl/efecto_mozart.htm

<http://aula2.el-mundo.es/aula/noticia.php/2003/01/23/aula1043256189.html>

<http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2005/07/07/opinion/OPIN-04.html>

<http://www.futuropasado.com/?p=740>

<http://www.baudelaire.galeon.com/orfebre.htm>