

Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ciencias de la Comunicación

“La función comunicacional de la música en las personas”

The seal of the Universidad de San Carlos de Guatemala is a circular emblem. It features a central shield with a figure on horseback, a crown above, and various heraldic symbols. The shield is flanked by two pillars with banners. The outer ring of the seal contains the Latin text "CAROLINA ACADEMIA COACTEM" at the top and "ER CETERAS ORBIS CONSPICUA" at the bottom.

Trabajo de tesis presentado por:
Byron Emanuel Medina Vaines

Previo a optar al título de:
Licenciado en Ciencias de la Comunicación

Asesor de Tesis:
M.A. Marco Julio Ochoa

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

DIRECTOR

Lic. Julio E. Sebastián Ch.

REPRESENTANTES DOCENTES

M.A. Amanda Ballina Talento
Lic. Victor Carillas

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES

Carlos Alberto León
William Joseph Mena

REPRESENTANTES EGRESADO

Lic. Michael González Batres

SECRETARIA

M.A. Claudia Molina

TRIBUNAL EXAMINADOR

M.A. Marco Julio Ochoa, presidente
Lic. César Paiz, revisor
Lic. Julio Sebastian, revisor
Licda. Rosa Idalia Aldana, examinadora
M.A. Walter Contreras, examinador
M.A. Otto Yela, suplente

256-13

Escuela de Ciencias de la Comunicación

Universidad de San Carlos de Guatemala

Guatemala, 14 de mayo de 2013
Dictamen aprobación 87-13
Comisión de Tesis

Estudiante
Byron Emanuel Medina Vaines
Escuela de Ciencias de la Comunicación
Ciudad de Guatemala

Estimado(a) estudiante **Medina**:

Para su conocimiento y efectos, me permito transcribir lo acordado por la Comisión de Tesis en el inciso 1.9 del punto 1 del acta 09-2013 de sesión celebrada el 14 de mayo de 2013 que literalmente dice:

1.9 Comisión de Tesis acuerda: A) Aprobar al (a la) estudiante Byron Emanuel Medina Vaines, carné 200317728, el proyecto de tesis: LA FUNCIÓN COMUNICACIONAL DE LA MÚSICA EN LAS PERSONAS. B) Nombrar como asesor(a) a: M.A. Marco Julio Ochoa.

Asimismo, se le recomienda tomar en consideración el artículo número 5 del REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS, que literalmente dice:

...“se perderá la asesoría y deberá iniciar un nuevo trámite, cuando el estudiante decida cambiar de tema o tenga un año de habersele aprobado el proyecto de tesis y no haya concluido con la investigación.” (lo subrayado es propio).

Atentamente,

ID Y ENSEÑAD A TODOS

M.A. Aracelly Mérida
Coordinadora Comisión de Tesis

Copia: Comisión de Tesis
AM/Eunice S.

Edificio M2,
Ciudad Universitaria, zona 12.
Teléfono: (502) 2418-8920
Telefax: (502) 2418-8910
www.comunicacionusac.org

Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ciencias de la Comunicación

Guatemala, 01 de octubre de 2013.
Comité Revisor/ NR
Ref. CT-Akmg 74-2013

Estudiante
Byron Emanuel Medina Vaines
Carné **200317728**
Escuela de Ciencias de la Comunicación
Ciudad Universitaria, zona 12.

Estimado(a) estudiante **Medina**:

De manera atenta nos dirigimos a usted para informarle que esta comisión nombró al COMITÉ REVISOR DE TESIS para revisar y dictaminar sobre su tesis: LA FUNCIÓN COMUNICACIONAL DE LA MÚSICA EN LAS PERSONAS.

Dicho comité debe rendir su dictamen en un plazo no mayor de 15 días calendario a partir de la fecha de recepción y está integrado por los siguientes profesionales:

M.A. Marco Julio Ochoa, presidente(a).
Lic. César Paiz, revisor(a)
Lic. Julio Sebastián, revisor(a).

Atentamente,

ID Y ENSEÑAD A TODOS

M.A. Aracelly Mérida
Coordinadora Comisión de Tesis

Lic. Julio E. Sebastián Ch.
Director ECC

Copia: comité revisor: adjunto 2 copias del informe final de tesis y respectiva boleta de evaluación.
Larissa
Archivo.
AM/JESCH/Eunice S.

**Autorización informe final de tesis por Terna Revisora
Guatemala, de 15 de octubre de 2013**

M.A.
Aracelly Mérida,
Coordinadora
Comisión de Tesis
Escuela de Ciencias de la Comunicación,
Edificio Bienestar Estudiantil, 2do. Nivel.
Ciudad Universitaria, zona 12

Distinguida M.A. Mérida

Atentamente informamos a usted que el (la) estudiante **Byron Emanuel Medina Vaines**

Carné 200317728 Ha realizado las correcciones y recomendaciones a su TESIS, cuyo título es:

La función comunicacional de la música en las personas

En virtud de lo anterior, se emite DICTAMEN FAVORABLE a efecto de que pueda continuar con el trámite correspondiente.

“ID Y ENSEÑAD ATODOS”

Lic. César Paiz
Miembro Comisión Revisora

Lic. Julio Estuardo Sebastián
Miembro Comisión Revisora

M.A. Marco Julio Ochoa España
Presidente Comisión Revisora

cc. archivo

Universidad de San Carlos de Guatemala Escuela de Ciencias de la Comunicación

Guatemala, 26 de agosto de 2014.
Tribunal Examinador de Tesis/N.R.
Ref. CT-Akmg- No. 77-2014

Estudiante
Byron Emanuel Medina Vaines
Carné **200317728**
Escuela de Ciencias de la Comunicación
Ciudad Universitaria, zona 12

Estimado(a) estudiante **Medina**:

Por este medio le informamos que se ha nombrado al tribunal examinador para que evalúe su trabajo de investigación con el título: LA FUNCIÓN COMUNICACIONAL DE LA MÚSICA EN LAS PERSONAS, siendo ellos:

M.A. Marco Julio Ochoa, presidente(a)
Lic. César Paiz, revisor(a).
Lic. Julio Sebastian, revisor(a)
Licda. Rosa Idalia Aldana, examinador(a).
M.A. Walter Contreras, examinador(a).
M.A. Otto Yela, suplente.

Por lo anterior, apreciaremos se presente a la Secretaria del Edificio M-2 para que se le informe de su fecha de examen privado.

Deseándole éxitos en esta fase de su formación académica, nos suscribimos.

Atentamente,

ID Y ENSEÑAD A TODOS

M.A. Aracelly Mérida
Coordinadora Comisión de Tesis

Lic. Julio E. Sebastián Ch
Director ECC

Copia: Larissa.
Archivo.
AM/JESCH/IEunice S.

452-14

Universidad de San Carlos de Guatemala Escuela de Ciencias de la Comunicación

Guatemala, 06 de octubre de 2014.

Orden de impresión/NR

Ref. CT-Akmg- No. 76-2014

Estudiante

Byron Emanuel Medina Vaines

Carné **200317728**

Escuela de Ciencias de la Comunicación

Ciudad Universitaria, zona 12

Estimado(a) estudiante **Medina:**

Nos complace informarle que con base a la **autorización de informe final de tesis por asesor**, con el título: LA FUNCIÓN COMUNICACIONAL DE LA MÚSICA EN LAS PERSONAS, se emite la orden de impresión.

Apreciaremos que sean entregados un ejemplar impreso y un disco compacto en formato PDF, en la Biblioteca Central de esta universidad; seis ejemplares y dos discos compactos en formato PDF, en la Biblioteca Flavio Herrera y nueve ejemplares en la Secretaría General de esta unidad académica ubicada en el 2º. nivel del Edificio M-2.

Es para nosotros un orgullo contar con un profesional como usted, egresado de esta Escuela, que cuenta con todas la calidades para desenvolverse en cualquier empresa en beneficio de Guatemala, por lo que le deseamos toda clase de éxitos en su vida.

Atentamente,

ID Y ENSEÑAD A TODOS

Lic. Julio E. Sebastian Ch.
Director ECC

INTELIGIBILIDAD

Copia: archivo
AM/JESCH/Eunice S.

M.A. Aracelly Mérida
Coordinadora Comisión de Tesis

Para efectos legales, el autor es el único responsable
del contenido de esta tesis.

Dedicatoria

A Dios, por guiar mis pasos, por las inmensas oportunidades brindadas y por
cuidar de mí en los momentos adversos.

A mis padres, Byron Medina Amézquita y Magda Vaines Morán, por su esfuerzo,
dedicación, pasión por la familia y por ser a quienes debo lo que ahora soy.

A mis hermanos, Wilbert Medina y Brayan Medina, por estar conmigo en las
buenas y en las malas y por recordarme constantemente lo fácil que es ser feliz.

A mi familia, en general, por su inmenso cariño, apoyo y respeto.

A mis amigos, por ser siempre esas personas que están allí para escuchar, ayudar,
acompañar, disfrutar, reír y llorar.

A todas las personas que, de una u otra forma, marcaron mi vida en el momento de
confiar y creer en mí.

A todas las personas que estuvieron en mi vida, me acompañaron en mi recorrido y
que ahora solo son un recuerdo.

Al pueblo de Guatemala, por permitirme mi educación superior.

Índice

CAPÍTULO 1. Anotaciones Preliminares	1
1.1. Introducción	1
1.2 Tema.....	5
1.3 Antecedentes	5
1.4 Justificación	11
1.5 Descripción y delimitación del tema.....	13
1.6 Objetivos.....	13
1.6.1 Objetivo general.....	13
1.6.2 Objetivos específicos	14
CAPÍTULO 2. Fundamentos Teóricos.....	16
2.1 Comunicación	16
2.1.1 Elementos de la comunicación	16
2.1.2 Proceso de comunicación	18
2.1.3 Tipos de comunicación	19
2.1.3.1 Comunicación intrapersonal.....	19
2.1.3.2 Comunicación interpersonal	19
2.1.3.3 Comunicación masiva.....	19
2.1.3.4 Comunicación no verbal.....	20
2.1.4 Funciones de la comunicación	20
2.1.4.1 Función referencial o cognoscitiva	21
2.1.4.2 Función emotiva o expresiva.....	21
2.1.4.3 Función connotativa o conmitiva.....	21

2.1.4.4	Función fática o de implicación	22
2.1.4.5	Función poética o estética	22
2.1.4.6	Función metalingüística	22
2.1.4.7	Función retórica.....	22
2.1.5	La psicología de la comunicación	23
2.1.5.1	Las emociones	23
2.1.5.2	Tipos de emociones.....	24
2.1.5.3	Manifestación de las emociones	24
2.1.5.4	Aspectos de la manifestación de las emociones	25
2.1.5.5	La comunicación y las emociones.....	25
2.2	La música	26
2.2.1	Origen de la música	26
2.2.2	Elementos de la música.....	27
2.2.2.1	Melodía	27
2.2.2.2	Armonía.....	28
2.2.2.3	Ritmo	28
2.2.3	Signos musicales	28
2.2.4	Pentagrama	28
2.2.5	Nota	29
2.2.6	Clave	29
2.2.7	Sonido	29
2.2.8	Ruido	30
2.2.9	Silencio	30
2.2.10	Compositores.....	30

2.2.11	Músico	30
2.2.12	Tipos o géneros de música.....	31
2.2.13	La música y su efecto en las personas	31
2.2.14	Musicoterapia	33
2.2.15	Función comunicacional de la música	33
CAPÍTULO 3. La función comunicacional de la música en las personas		36
3.1	Fundación Música y Juventud	37
3.2	La estrecha relación de la música con la comunicación.....	47
3.3	El proceso de comunicación en la música	51
3.4	Función comunicacional de la música.....	53
3.4.1	Elaboración del esquema de análisis de las funciones comunicacionales de la música.....	54
3.4.2	La música como generador de emociones en las personas	57
3.5	Análisis de las Funciones Comunicacionales de la Música	60
3.5.1	Análisis de las canciones.....	61
3.5.1.1	Canción “Noche de paz”	61
3.5.1.2	Canción “Pescador de hombres”	68
3.5.1.3	Canción “Tengo una muñeca vestida de azul”	76
3.5.2	Funciones comunicacionales principales y secundarias de las canciones analizadas.....	83

Conclusiones.....	85
Recomendaciones.....	87
Referencias bibliográficas	89
Anexos. Credenciales del Autor.....	95
Anexo 1. Cartas Informativas.....	95
Anexo 2. Identificaciones en eventos oficiales	99
Anexo 3. Diplomas y reconocimientos	100
Anexo 4. Programas de conciertos	103

Capítulo **1**

CAPÍTULO 1. Anotaciones Preliminares

1.1. Introducción

La música, a través del tiempo y de sus distintos géneros, ha cumplido una serie de funciones en la sociedad gracias a su amplia gama de géneros y a su compleja estructura, la cual está basada en tres aspectos esenciales: melodía, ritmo y armonía. Estos aspectos permiten que la música sea un excelente vehículo para transportar mensajes de diversos tipos y que cumpla una serie de funciones en la sociedad.

Entre las funciones específicas de la música destaca la función de expresión musical, es decir, letras de canciones que expresan ideas y emociones; la función del goce estético que involucra dicho tema desde el punto de vista del creador y del oyente; la función del entretenimiento se suele dar en todas las sociedades y puede estar o no combinada con otras funciones; la función de representación simbólica, la cual se presenta en toda sociedad como dicha representación de otras cosas, ideas y comportamientos; y la función de respuesta física canaliza el comportamiento de las multitudes, tranquiliza, inspira la respuesta física de la danza.

En esta línea existe también la función de refuerzo de la conformidad a las normas sociales, música y canciones de control social, de ceremonias de iniciación o canciones de protesta. Esta función de refuerzo de instituciones sociales y ritos de

adoración y alabanza, se reafirma con los sistemas religiosos al cantar y recitar ritos y leyendas, preceptos religiosos e instituciones sociales mediante las canciones que relatan lo que es adecuado y lo que no.

Por último, pero no menos importantes, también se encuentran la función de contribución a la continuidad y estabilidad de una cultura, que es el vehículo transmisor de la historia, mitos y leyendas, ayuda al seguimiento y transmite educación; y la función de contribución a la integración de la sociedad es un punto de encuentro alrededor del cual los miembros de la sociedad se unen para participar en actividades que requieren la cooperación y coordinaciones del grupo (Merriam Alan, 2001).

Más allá de esto, existe además una función general de la música que está implícita en las ya mencionadas, la comunicacional, basada en el lenguaje musical. Desde este ámbito, la música es un vehículo privilegiado para la comunicación de sentimientos, experiencias y conocimientos, además de ser un recurso representativo de muchas culturas gracias a su capacidad de transmitir un mensaje y causar un efecto determinado en el receptor.

La función comunicacional de la música está basada en el lenguaje artístico, expresado a través de medios diversos como color, sonido, figuras y otros elementos. Como lenguaje, la música expresa sentimientos, sensaciones, puntos de vista, ideologías, etc., a través de la estética (Escandell, 2005).

Se podría decir que la música es la utilización y combinación que el hombre hace de los elementos básicos del sonido para expresarse y producir un fenómeno artístico. Nace de la necesidad que tiene la humanidad de comunicación, relación con los demás, expresión y experiencias estéticas. Por ello, la música es necesaria para el ser humano, produce en él efectos fisiológicos y ejerce influencia sobre su conducta y su estado de ánimo. Estos efectos dependen de los diferentes elementos que la componen (melodía, ritmo y armonía) y de su interrelación (Ruiz, 2011: p. 13).

La música se considera un lenguaje artístico, expresivo, que emplea como medio el sonido intangible y cuya semántica es polivalente, es decir, contiene más de un significado. Si se ve como lenguaje, la música puede expresar impresiones, sentimientos y estados de ánimo, entre otros.

Aunque la finalidad de todos los lenguajes es semejante, existen diferencias en cuanto a contenidos y medios utilizados. El lenguaje artístico, por su parte, con medios diversos como color, sonido y otros, trata de expresar sentimientos, sensaciones, puntos de vista, ideologías, etc., a través de la estética (Escandell, 2005).

Entonces, la música cumple su función comunicacional al emitir un mensaje a través de la expresión de sentimientos, emociones y situaciones específicas transmitidas por el autor, de forma melódica y artística hacia sus oyentes.

Con el objetivo de profundizar en el tema “La función comunicacional de la música en las personas”, la elaboración de la presente monografía incluyó tres fases. La primera fase es la heurística, pues se procedió a la búsqueda y recopilación de fuentes de información de diversas características y de diferente naturaleza. Se continuó con la fase hermenéutica, donde cada una de las fuentes investigadas fue leída, interpretada y clasificada de acuerdo con su importancia.

Agregado a ello, el autor de este trabajo comparte su experiencia de once años de ejercer como músico, violinista, maestro y tallerista en la Fundación Música y Juventud de Guatemala y en el Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, experiencia a través de la cual tuvo la oportunidad de interpretar una amplia serie de repertorios musicales y de observar las reacciones del público (ver Anexo 1).

La fundación Música y Juventud es la primera en promover el movimiento de orquestas infantiles y juveniles en Guatemala a través de una dinámica formativa y de trabajo en equipo. Esta entidad forma profesionales en la música quienes, luego de cumplir el proceso de aprendizaje, pasan de ser alumnos a maestros para formar musicalmente a más niños y jóvenes, generando así un efecto multiplicador.

La fundación trabaja siguiendo el modelo del sistema nacional de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, un movimiento creado por José Antonio Abreu en ese país sudamericano que cuenta con 102 orquestas de jóvenes y 55 de niños,

en las cuales participan cerca de cien mil integrantes (Roldán, 2005).

Esto se plantea con el objetivo de que las futuras generaciones de comunicadores y músicos cuenten con una base en el momento que precisen información al respecto. A partir de allí se seleccionaron los puntos fundamentales a desarrollar.

1.2 Tema

La función comunicacional de la música en las personas.

1.3 Antecedentes

La función comunicacional de la música en las personas es un tema que se ha estudiado desde las ciencias sociales y desde el punto de vista musical. Por su parte, Tobar Ruíz (2011) destaca que la música permite expresar tanto al interpretarla como al escucharla y, desde esta doble perspectiva (escucha y participación activa), integra lo cognitivo, lo afectivo y lo motriz, desarrollando la conciencia y potenciando el proceso creativo.

Se considera entonces relevante destacar la función comunicacional de la música; he ahí el interés del autor en hacer énfasis en el tema. Además, la música promueve la expresión individual y fortalece la integración social, aspectos que intervienen en el proceso de relacionamiento de los individuos; es decir, el proceso de comunicación y su integración con la sociedad.

Respecto de la influencia de la música en las personas, en su obra “Música y terapia”, (Córdova, 1998) expone que la música produce una serie de efectos sutiles como formas y colores que se producen en el plano emocional, los cuales tienden a perdurar durante cierto tiempo, aún después de que los sonidos se extinguieron para nuestros oídos.

Esto significa que, cuando la música ya no se oye, el contenido emocional de la misma continúa operando durante un tiempo, que es variable, dentro de un radio alrededor del punto donde fue colocada.

Es decir, la música influye por un momento determinado en las emociones de un individuo, considerando que las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del hombre cuando ve o escucha algo. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas guía de respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria (Garcés Mario, 2009).

Tanto en la Universidad de San Carlos de Guatemala como en otras universidades del país se encontraron las siguientes tesis, basadas en este tema:

Beburg Zetina, Francisco Miguel. (1984). Música y comunicación. Tesis previo a optar el grado académico de Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Universidad Mariano Gálvez. Facultad de Humanidades. Escuela de Educación,

180 p. En esta tesis se aborda la teoría de la comunicación y cómo esta nos lleva al proceso de la comunicación musical.

El problema planteado está concebido en las influencias que manifiesta la comunicación de la música en los adolescentes peteneros para hacerlos cambiar de conducta. El estudio concluye que la música es el lenguaje más sensible entre los seres humanos y, como arte, necesita comunicarse.

Además, la música incide grandemente en la conducta de los pueblos, desde la antigüedad hasta nuestros días, por lo que es considerada una forma de comunicación de suma importancia para la sociedad en general.

Hernández Tucubal, Mauricio. (2000). Música como recurso en la publicidad radial. Tesis previo a optar al título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Humanidades. Escuela de Ciencias de la Comunicación, 58 p. Esta tesis aborda a la música como un recurso importante en la publicidad radial.

En este trabajo se considera que la música es la más sublime de las artes y llega al ser humano por medio del aparato auditivo, cuyos nervios son puestos en acción, despertando actividad en el sistema nervioso autónomo y provocando respuestas físicas, entre estas, reflejos espontáneos e innominables.

Además, se detallan los efectos de la música en el ser humano y su aporte para optimizar el proceso de comunicación comercial. El autor concluye que la música es un recurso muy importante en la publicidad radial, pues favorece la fijación de un mensaje debido a la manera en que afecta al ser humano.

Asimismo, se menciona que la música tiene una estrecha relación con la publicidad radial dado que afecta al subconsciente y, por tanto, las emociones de los consumidores. Vale la pena mencionar que los comerciales bien planificados, con música original, tienen gran éxito porque son recordados con facilidad, afectando la conducta del consumidor.

Chávez Montoya, Julio Cesar. (2005). El coro universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala como comunicador de cultura. Tesis previa a optar al título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Humanidades. Escuela de Ciencias de la Comunicación, 42 p. Esta tesis aborda la función del Coro Universitario y su labor comunicacional de cultura.

El objetivo de dicho trabajo es determinar si el coro de la Universidad de San Carlos de Guatemala realiza la función de comunicador de cultura. El autor concluye que el coro de la Universidad de San Carlos de Guatemala comunica cultura a través de la música y, a través de sus interpretaciones, se reedifican y establecen valores culturales.

Burbug, Francisco (1984) concluye que la música es el lenguaje más sensible entre los seres humanos y, como arte, necesita comunicarse. Además, indica que la música incide grandemente en la conducta de los pueblos, desde la antigüedad hasta nuestros días. La comunicación de la música expresa en los oyentes sentimientos de espera, sorpresa, ansiedad, amor, odio, alegría, dolor, temor, éxtasis, tensión, horror, encanto, colaboración, solidaridad, amistad y compañerismo.

Stancir, Juan Simón. (2011). Estudio de los parámetros del método Willems en las canciones más solicitadas en las radios juveniles. Tesis previa a optar al título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Humanidades. Escuela de Ciencias de la Comunicación, 58 p. El autor describe la música como medio de expresión de emociones, sentimientos e ideas, y considera que es un medio capaz de generar una respuesta emocional en el receptor sin necesidad de utilizar palabras.

El estudio aplica el método Willems a las canciones más solicitadas de las radios juveniles. Dicho método se basa en el desarrollo de las bases psicopedagógicas de la educación musical, creyendo que todas las personas, independientemente de la edad y aptitudes iniciales, pueden o deben adquirir formación musical.

El autor se plantea como objetivo determinar la capacidad (física, emocional o mental) más estimulada por las canciones que transmiten las radios preferidas por las estudiantes del nivel básico y diversificado del Colegio Santa Teresita de la ciudad de Guatemala.

El autor concluye que las canciones que transmiten las radios juveniles preferidas por las encuestas, según los principios y el parámetro del método Willems, estimulan mayormente la capacidad física en el ser humano a través del ritmo.

De León Díaz, Mirna Elizabeth. (2012). Estudio semiológico de canciones de compositores guatemaltecos durante el conflicto armado interno (1960-1996). Tesis previo a optar al título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Humanidades. Escuela de Ciencias de la Comunicación, 59 p.

De León indica que el lenguaje es el pilar de toda relación comunicacional, pero no la única forma que sirve para expresar lo que el ser humano piensa o siente. Con frecuencia se emplean diversos sistemas convencionales de signos a los cuales se les atribuye importancia y son estudiados por una ciencia relativamente nueva denominada semiología o semiótica.

La autora se plantea como objetivo conocer las manifestaciones ideológicas en las canciones de compositores guatemaltecos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

La tesis concluye en que las ideologías de las canciones sometidas al estudio presentan una denuncia social dentro del período del conflicto armado, caracterizado por el estado de opresión, violencia, pobreza, lucha de poderes y revolución. Las letras de las canciones transmiten a través de la música diferentes tendencias revolucionarias y antirrevolucionarias, políticas y sociales para contrarrestar individual y colectivamente el conflicto en Guatemala, de acuerdo con la perspectiva que tienen de la función del hombre en la sociedad.

Ramírez Arriaga, Velveth Johanna. (2009) Influencia de la música a través de la televisión en la niña y el niño. Universidad de San Carlos de Guatemala, 88 p. La autora plantea que la música tiene la capacidad de transmitir conocimientos, habilidades y valores intrínsecos a la cultura del compositor y, al mismo tiempo, transmite emociones y sentimientos comunes a todas las culturas. Por tanto, puede decirse que la música es un instrumento idóneo para el establecimiento de un diálogo intercultural; y tiene un impacto y fijación mayor en niños y niñas.

1.4 Justificación

La importancia de la presente monografía radica en que todos los seres humanos están expuestos a un bombardeo constante de mensajes elaborados de distintas

formas y con distintos códigos. Gran cantidad de los mensajes mencionados están elaborados con base en estructuras musicales, o bien, son estructuras musicales como tal, que de acuerdo con lo mencionado, tienen la capacidad de generar un efecto en las personas.

La música cumple una función comunicativa desde varios aspectos del ámbito comunicacional, ya que es portadora de mensajes elaborados por códigos, necesita de un autor a quien se le considera emisor, necesita de un canal para que llegue a un público o individuo y es decodificada o interpretada por un receptor, quien cierra el proceso de comunicación con una retroalimentación, que si bien, no en todos los casos es recibida por el autor, dado situaciones físicas, espaciales y de tiempo, esta retroalimentación se presenta en reacciones emotivas que son expresadas o percibidas por el receptor en un contexto específico.

De acuerdo con la M.A. Isabel Ciudad Real, presidenta de la Fundación Música y Juventud y directora del departamento de música de la Universidad del Valle de Guatemala, en la entrevista realizada para efectos de esta tesis, la música cumple una serie de funciones, entre estas destaca la comunicacional, además, a través de la historia se ha comprobado que la música tiene la capacidad de influir en el ser humano en todos los niveles: biológico, fisiológico, psicológico, intelectual, social y espiritual.

En la actualidad, no existe un trabajo de investigación específico del tema “La función comunicacional de la música en las personas” por lo que se considera la presente monografía como un aporte académico para estas ramas científicas y para la Universidad de San Carlos de Guatemala.

1.5 Descripción y delimitación del tema

El presente trabajo describe “La función comunicacional de la música en las personas” y está basado en la experiencia adquirida por el autor a través de su labor como alumno, maestro, tallerista y coordinador en la Fundación Música y Juventud y en el Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara durante más de once años.

En el documento se especifica la función comunicacional de la música en las personas y detalla el proceso de comunicación desde el ámbito musical. Por lo descrito con anterioridad, el objeto de estudio se planteó de la siguiente manera:

La función comunicacional de la música en las personas.

1.6 Objetivos

1.6.1 Objetivo general

Describir las funciones comunicacionales de la música en las personas mediante el análisis de tres canciones y la descripción de las reacciones observadas en el público durante su interpretación.

1.6.2 Objetivos específicos

- Establecer la relación de la música con la comunicación
- Vincular la función comunicacional de la música con las personas
- Describir las reacciones observadas en el público durante la interpretación de tres canciones seleccionadas para el efecto.

Capítulo **2**

CAPÍTULO 2. Fundamentos Teóricos

2.1 Comunicación

Comunicación es la acción de transmitir información por medio del lenguaje (o por medio de un código); y comunicarse es ponerse en contacto con otros. Dicha acción requiere de los siguientes componentes centrales: ¿Qué es Comunicar? (Comunicar es transmitir); ¿Qué se comunica? (Información); y ¿Cómo se comunica? (por medio de un código), (Escandell, 2005).

El libro “La Comunicación Humana en el Mundo Contemporáneo” (Fernández, 2001) describe la comunicación como un proceso en el cual las ideas codificadas se transmiten de un emisor a un receptor y considera que la única aptitud necesaria para la interacción es la de comprender el código.

2.1.1 Elementos de la comunicación

De acuerdo con el esquema de la comunicación de la “Teoría de la información” de Shannon y Weaver (1949), con algunas modificaciones, la comunicación consta de siete elementos:

- Código: sistema convencional de señales a las que se asocian ciertos mensajes. En otras palabras es el sistema de signos seleccionado para elaborar el mensaje. El idioma español, el alfabeto braille, los colores del semáforo son ejemplos de códigos y, como tal, comunican. En general, en un proceso de comunicación se utilizan varios códigos a la vez.

- Mensaje: el resultado de la codificación, portador de la información o conjunto de informaciones que se transmite. Es decir, es el conjunto de signos que se transmiten desde el emisor hacia el receptor para trasladar un mensaje. Emitir un mensaje significa seleccionar y combinar signos.
- Emisor: quien codifica el mensaje, es la fuente, el ser vivo (individuo o grupo) que envía un mensaje. En el discurso humano, el emisor es quien habla, el que usa la primera persona y, como su nombre lo indica, es quien emite el mensaje.
- Referente: la realidad extralingüística a la que alude el mensaje codificado por la señal, es de lo que se habla o de quien se habla, que puede ser un tema, objeto o persona (real o ficticia). Es el protagonista del proceso de comunicación pues es a quien se alude.
- Receptor: el que decodifica el mensaje, es el ser vivo (individuo o grupo) que recibe el mensaje. En el discurso o en el proceso de comunicación es la segunda persona, es decir, a quien se habla o dirige el mensaje. Es el responsable de interpretar, según su realidad o experiencia, el mensaje recibido.

- Canal: el medio físico por el que circula la señal y se transmite el mensaje. Existen canales diversos y de varios tipos como la voz humana, una radio, televisión, un pedazo de papel o un correo. Con el tiempo surgen nuevos canales adaptados a las nuevas necesidades de la sociedad.
- Contexto: el conjunto de circunstancias que rodean el acto de comunicación; es el entorno físico o de situación a partir del cual se considera un hecho.

2.1.2 Proceso de comunicación

El proceso de comunicación es el que se da cuando el emisor tiene una intención comunicativa que se plasma en el conjunto de representaciones que quiere transmitir. Teniendo en cuenta el resto de representaciones que le resultan accesibles (especialmente las relativas al destinatario, a la situación comunicativa, al medio, al conocimiento lingüístico y a otros conocimientos extralingüísticos relacionados), selecciona el tipo de señal que, dadas las circunstancias concretas de su intercambio, le parece más adecuada para lograr sus objetivos: una señal en la que, típicamente, sólo una parte de las representaciones que quiere transmitir aparecen codificadas por medios lingüísticos.

El destinatario somete la señal recibida a un doble procesamiento (inferencial y de decodificación), por medio del que combina la información obtenida a través de la decodificación lingüística con otras representaciones accesibles (entre estas, las relativas al emisor, a la situación y el medio, etc.), y forma en su mente un nuevo

conjunto de representaciones, semejante (pero no necesariamente idéntico) al que quiso transmitirle el emisor (Escandell, 2005).

2.1.3 Tipos de comunicación

2.1.3.1 Comunicación intrapersonal

Se desarrolla dentro del propio sujeto cuando los pensamientos no son expresados a otras personas, sino usados para ordenar las ideas y hacerse preguntas a sí mismo y darles respuesta a la vez. (González, 1999).

2.1.3.2 Comunicación interpersonal

Se lleva a cabo entre dos o más personas. Este acto de comunicar no se limita a un aspecto de nuestras vidas, y la utilizamos cada vez que tenemos interacción unos con otros. Es el tipo de comunicación más humano y puede observarse generalmente en la relación con los demás. Implica denotación, que es el significado de lo que se dice, connotación, que es la forma como se expresa la comunicación del significado, y código cinético, el cual se refiere al lenguaje de los gestos intercambiando ideas, inquietudes o sentimientos con familiares, amigos u otras personas (González, 1999).

2.1.3.3 Comunicación masiva

Es la interacción entre un emisor (o comunicador) y un receptor masivo (o audiencia), que es un grupo numeroso de personas que cumple simultáneamente con tres condiciones: ser grande, ser heterogéneo y ser anónimo. Los medios de

comunicación de masas son sólo instrumentos de la comunicación de masa y no el acto comunicativo en sí (García, 1992).

2.1.3.4 Comunicación no verbal

Engloba todos los acontecimientos de la comunicación humana que trascienden las palabras (verbalizadas o escritas). Los escritos teóricos y las investigaciones sobre comunicación no verbal pueden dividirse en las siguientes siete áreas: 1) movimiento corporal o cinésica (emblemas, ilustradores, expresiones de afecto, reguladores y adaptadores); 2) características físicas; 3) comportamientos táctiles; 4) paralenguaje (cualidades bucales y vocalizaciones); 5) proxémica; 6) artefactos; y 7) entorno o medio. “La comunicación no verbal debería estudiarse como una parte inseparable del proceso global de comunicación. Puede servir para repetir, contradecir, sustituir, complementar, acentuar o regular la comunicación verbal” (Knap, 1982, p. 42).

La importancia de la comunicación no verbal radica en la enorme cantidad de señales informativas que proporciona en toda situación y que se utiliza en áreas fundamentales de la vida cotidiana.

2.1.4 Funciones de la comunicación

Cada uno de los elementos o factores del proceso comunicativo determinan una función diferente de la comunicación o código utilizado.

Estas funciones fueron formuladas inicialmente para investigar el lenguaje verbal; sin embargo, hoy son de gran utilidad en el estudio de otras formas de comunicación como las de tipo audiovisual o audio-oral, incluso en aquellas basadas en los gestos, el contacto físico, la proximidad, la expresión facial y la expresión musical, entre otras (Alsina, 1989).

2.1.4.1 Función referencial o cognoscitiva

Se orienta hacia la realidad a la cual alude el mensaje o el discurso. Pretende brindar información verídica y objetiva que corresponda fielmente a la realidad; por ejemplo: todo texto de carácter científico es referencial.

2.1.4.2 Función emotiva o expresiva

Está centrada en el emisor y expresa la actitud del hablante hacia aquello de lo que está hablando. Expresa sentimientos y emociones reales o fingidas. Generalmente, esta función es inconsciente. Se da, por ejemplo, cuando alguien dice: “Apenas son las cuatro de la tarde?”, lo cual da a entender que el día le ha parecido muy largo o que está aburrido.

2.1.4.3 Función connotativa o conmitiva

Está orientada al receptor, y se enuncia en forma imperativa. Es un tipo de mensaje didáctico que utiliza recursos gráficos o audiovisuales, y tiene como función decir: vea, recuerde que, tenga en cuenta que. Su objetivo es conseguir una reacción. Ejemplo: mensajes publicitarios.

2.1.4.4 Función fática o de implicación

Está orientada hacia el contacto de emisor y receptor a través de la palabra para iniciar, mantener, prolongar o interrumpir un acto comunicativo. No necesariamente tiene contenido. Ejemplo: ¿Ajá?, ok y ilisto!

2.1.4.5 Función poética o estética

Esta función le da mucha importancia al mensaje en sí mismo. En ella se aplican principios especiales de estilo y semiótica, ya que una obra pictórica, escultura, poema u obra literaria son observados o leídos, y el mensaje lo da el objeto mismo, por lo que pueda transmitir.

2.1.4.6 Función metalingüística

Está centrada en el código que hace comprensible el mensaje. Por medio del lenguaje es posible hacer una explicación del lenguaje mismo (metalenguaje). Es decir que es una función pedagógica de la comunicación.

2.1.4.7 Función retórica

Desde el punto de vista retórico, la comunicación consiste en un acto unidireccional; es como disparar una flecha a un blanco. En esta función, toda la actividad de la comunicación se centra en la acción unidireccional de decirle algo a alguien, haciendo hincapié en el emisor y en su capacidad de comunicación.

Esto significa que la efectividad del discurso depende de la manera en que el emisor construye, organiza y transmite su mensaje. Ejemplo: conferencistas de cualquier índole.

2.1.5 La psicología de la comunicación

La comunicación es un proceso que ocurre cuando distintos acontecimientos guardan una vinculación estrecha. La psicología de la comunicación es la que se ocupa de distintos acontecimientos mentales y de conducta. En el caso más común, lo que dice un hablante es un conjunto de acontecimientos y lo que entiende su interlocutor es otro. Si ambos conjuntos están estrechamente relacionados, decimos que tiene lugar la comunicación.

La psicología de la comunicación no se limita a hablar o escuchar. En un sentido más amplio, el estudio psicológico de la comunicación incluye tanto la comunicación oral entre personas como los muchos tipos de comunicación no oral que se dan constantemente cuando la gente interactúa (Miller, 1974).

2.1.5.1 Las emociones

Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del hombre; por ejemplo, la reacción de una persona cuando observa algo que es importante para ella o escucha algo que le recuerda una situación determinada en su vida. La emoción es la reacción que se vivencia como una fuerte conmoción del estado de ánimo.

2.1.5.2 Tipos de emociones

Se considera que existen seis patrones universales para las emociones descritos a continuación, los cuales se consideran biológicamente básicos: 1) Sorpresa: sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria, y puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa; 2) Aversión: disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce esta emoción; 3) Tristeza: pena, soledad, pesimismo; 4) Ira: rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad; 5) Miedo: anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad; 6) Alegría o felicidad: diversión, euforia, gratificación, da una sensación de bienestar y de seguridad.

La lista referida representa las emociones básicas con mayor aceptación, conocidas incluso como las “Seis Grandes Emociones” (Levenson, 1994). Se consideraron básicas, psicológica y biológicamente, debido a que no contienen otras emociones y son innatas.

2.1.5.3 Manifestación de las emociones

Psicológicamente, las emociones tienen la capacidad de alterar la atención, hacer subir el rango de ciertas conductas guía de respuesta del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria.

Al estar sometidos a una situación determinada, fisiológicamente las emociones organizan las respuestas de distintos sistemas biológicos, las cuales incluyen

expresiones faciales, contracción de algunos músculos, emisión de la voz, generación de actividad del sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino. El objetivo es establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo. Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones o ideas, mientras nos alejan de otras (Levenson, 1994).

2.1.5.4 Aspectos de la manifestación de las emociones

Para que se manifieste una emoción debe existir un estímulo en la persona. Una emoción será consecuencia de dicho estímulo, el cual debe representar algo importante para la persona que manifiesta una reacción o respuesta específica.

Por ejemplo, escuchar una canción que nos recuerda una etapa determinada de la vida podría generar una emoción en nosotros, y el tipo de emoción dependerá de la etapa de nuestras vidas a la que la canción hace referencia. Si la canción nos recuerda a una etapa positiva o exitosa de nuestras vidas, la emoción puede ser alegría; al contrario, si la canción nos hace recordar una etapa dura o dolorosa, la emoción puede ser tristeza o angustia.

2.1.5.5 La comunicación y las emociones

La estrecha relación entre la comunicación y las emociones se manifiesta en dos vías. En primera instancia, la comunicación puede ser resultado de una emoción específica, provocada por un estímulo, la cual nos puede llevar a comunicar una

situación determinada. En segunda instancia, las emociones y su control permiten una comunicación más efectiva y congruente.

2.2 La música

El término música proviene del latín *musa* que significa pensar-meditar. La música se ha definido básicamente como el arte de transmitir ideas, pensamientos y sentimientos por medio de sonidos modulados que se combinan con el ritmo (Larouse, 1982). Es 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 a través la intervención de complejos procesos psico-anímicos.

2.2.1 Origen de la música

En sus inicios, después de satisfacer sus necesidades materiales, el hombre comenzó a observar la naturaleza, encontrando en ella una gama de sonidos producidos por el trinar de las aves, el paso del viento en las llanuras o de los bosques, el trueno, etc.

De esta observación nació la idea de reproducir algunos sonidos. Así, por medio de la imitación, surgió la música en su aspecto rudimentario, en el que únicamente se producían sonidos rítmicos utilizando piedras, pedazos de madera y huesos.

Con la evolución del ser humano, estos ritmos evolucionaron y se añadieron otros logrados por la voz humana. De esta forma aparece la melodía en su primera manifestación.

Posteriormente, el hombre buscó la manera de producir sonidos distintos de los que ya conocía, y aparecieron las flautas, tambores, raspadores, sonajas y otros instrumentos musicales. Cuando el hombre conoció algunos elementos constitutivos de la música, además de imitar los sonidos naturales, los usó como medio de expresión (Amado, 1998).

2.2.2 Elementos de la música

2.2.2.1 Melodía

Es un conjunto de sonidos concebidos dentro de un ámbito sonoro particular que suenan sucesivamente uno después del otro (concepción horizontal) y que se perciben con identidad y sentido propio.

También los silencios forman parte de la estructura de la melodía, poniendo pausas al discurso melódico. El resultado es una frase adecuadamente construida, semántica y gramaticalmente. En este sentido, es discutible si una secuencia dodecafónica podría ser considerada una melodía o no. Cuando hay dos o más melodías simultáneas se denominan contrapunto.

2.2.2.2 Armonía

Bajo una concepción vertical de la sonoridad, cuya unidad básica es el acorde, la armonía regula la concordancia entre sonidos que suenan simultáneamente y su enlace con sonidos vecinos.

2.2.2.3 Ritmo

El ritmo es el resultado final de los elementos anteriores, a veces con variaciones muy notorias. Es la capacidad de generar contraste en la música y es provocado por las diferentes dinámicas, timbres, texturas y sonidos.

2.2.3 Signos musicales

Son los símbolos y marcas utilizados en partituras de todo tipo de música y para la amplia gama de instrumentos. Se escriben por medio de figuras colocadas dentro del pentagrama. Los signos musicales determinan la figura musical a interpretar dentro de una obra musical.

2.2.4 Pentagrama

Es el entramado fundamental de una partitura sobre el que se ubican los demás símbolos. Cada una de sus cinco líneas y sus espacios intermedios corresponden a los siete tonos repetitivos de la escala diatónica, de acuerdo con la clave en uso.

2.2.5 Nota

Las notas son los signos musicales que se escriben en las líneas o espacios del pentagrama; y determinan el tono de la nota o sonido escrito. Las notas naturales son siete: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Antes de utilizar las notas con estos nombres, se designaban por las primeras letras del alfabeto: A= La, B=Si, C=Do, D=Re, E=Mí, F=Fa, G=Sol.

2.2.6 Clave

La clave es un signo cuya función es indicar la altura de la música escrita. La clave asigna una nota musical a una línea del pentagrama que se toma como punto de referencia para establecer los nombres del resto de las notas.

La clave se ubica al principio del pentagrama, aunque puede cambiarse en cualquier momento durante el transcurso de la obras si así se requiere. Los tres símbolos que en la actualidad son utilizados para representar las distintas claves son Do, Fa y Sol.

2.2.7 Sonido

El sonido es el fenómeno físico que resulta del conjunto de vibraciones regulares producidas por los cuerpos sonoros o elásticos. El sonido se propaga en forma de ondas sonoras en todas direcciones, y no se propaga en el vacío por carecer de medio transmisor (Alvarado, 1984).

2.2.8 Ruido

Es una sensación auditiva inarticulada que generalmente es desagradable. El ruido es un fenómeno, diferente al sonido, producido por un movimiento vibratorio irregular. El exceso de sonido puede dañar el oído y afectar los procesos del cuerpo humano (Alvarado, 1984).

2.2.9 Silencio

El silencio es la interrupción de la música o la ausencia del sonido. En la música, los signos de silencio indican en el pentagrama la suspensión o cese de la frase musical. La figura de silencio en la música varía según el tiempo que dure.

2.2.10 Compositores

El compositor es quien elabora los arreglos musicales, de acuerdo con las reglas del arte. Tiene una motivación o inspiración interna para hacer una obra musical o artística y es el autor de la obra.

2.2.11 Músico

Es la persona que compone o ejecuta piezas musicales. En el caso de que componga piezas, también se le denomina compositor. En una orquesta o agrupación musical, es quien ejecuta un instrumento o canta una canción.

2.2.12 Tipos o géneros de música

Un género musical es una categoría que reúne composiciones armoniosas que comparten criterios de afinidad. Estos criterios pueden ser específicamente musicales como el ritmo, la instrumentación, las características armónicas o melódicas, pero también pueden ser características no musicales como la región geográfica de origen, el período histórico, el contexto sociocultural y otros aspectos más amplios de una cultura determinada.

2.2.13 La música y su efecto en las personas

La música causa una serie de efectos sutiles en las personas, por ejemplo, las formas y colores que se producen en el plano emocional, los cuales tienden a perdurar aún después de que los sonidos se extinguieron para nuestros oídos.

Esto denota que, cuando la música ya no se oye, su contenido emocional continúa operando durante un tiempo que es variable, dentro de un radio alrededor del punto donde fue colocada.

“Leadbeater, en su libro ‘Las formas del pensamiento’ señala de forma gráfica, con imágenes, las formas y colores que adoptan los sonidos musicales mientras están actuando y cuando ya no se oyen.

La música de Wagner, por ejemplo, expande sus formas y colores en un radio amplísimo que sobresale en muchos metros por encima y alrededor del edificio en que ha sido reproducida. Esto indica la potencia de la música creada por Wagner, y por lo tanto, la influencia que ejerce sobre los individuos receptores” (Córdoba, 1998, p 69).

“En conclusión, si se hace un resumen de los efectos físicos de la música, se puede decir que la música incrementa o disminuye la energía muscular, acelera o reduce el ritmo de la respiración y produce un efecto marcado, pero variable, en el pulso, la presión sanguínea y la función endocrina.

Asimismo, tiende a reducir o retrasar la fatiga, puede provocar cambios en los trazos eléctricos del organismo y provoca cambios en el metabolismo. Todos los efectos son fácilmente medibles y han sido objeto de numerosos trabajos. No resulta tan fácil medir el impacto emocional que la música tiene sobre el ser humano” (Ruíz, 2011, p: 13).

La música tiene la capacidad de generar una serie de respuestas físicas y emocionales en las personas gracias que es capaz de producir las reacciones más variadas. Las alteraciones fisiológicas, los cambios de la emoción, el sentimiento y las respuestas estéticas son efectos que han sido registrados por la observación y la investigación experimental en los oyentes, independientemente de las razas o culturas a que pertenezcan.

“La música, además de tener la capacidad de generar una emoción específica en las personas, puede estimular la imaginación, evocando una cantidad indefinida y variada de representaciones mentales” (Cerdeira, 1963, p: 39).

2.2.14 Musicoterapia

Es el manejo de la música y sus elementos (sonido, ritmo, melodía y armonía), realizada por un musicoterapeuta cualificado para un paciente o grupo. Es un proceso creado para facilitar y promover la comunicación, las relaciones interpersonales, el aprendizaje, el movimiento, la expansión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, con el fin de satisfacer necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas (Córdoba, 1998).

2.2.15 Función comunicacional de la música

La música nace de la necesidad que tiene la humanidad de comunicación, relación con los demás, expresión y experiencias estéticas. Tiene el poder de evocar, asociar e integrar; es un recurso excelente de autoexpresión, es decir, cumple una serie de funciones comunicacionales a través de la liberación emocional, basada en la comunicación de sentimientos, emociones y estados de ánimo.

Desde el punto de vista musical podríamos decir que una de las funciones más importantes de la música es la de dar al hombre una salida emocional mediante una experiencia estética, adaptada a su nivel de inteligencia y de educación (Ruíz, 2011, p: 13).

Desde el punto de vista sociológico la música favorece y posibilita el intercambio de ideas o sentimientos con otras personas o grupos masivos de personas (comunicación masiva). De acuerdo con la cantidad de personas que escuchen o con el contexto en que sea expresada, la música tendrá una función comunicacional específica (Ruíz, 2011).

Capítulo 3

CAPÍTULO 3. La función comunicacional de la música en las personas

Luego de profundizar en la teoría, se cuenta con una serie de elementos que vinculan la estrecha relación de la música con la comunicación. No cabe duda de que, gracias a su capacidad de comunicar, informar y motivar, a que es estética y cumple funciones referenciales, emotivas, connotativas y poéticas, la música tiene una serie de funciones comunicacionales intrínsecas, y es capaz de generar emociones específicas en las personas.

En esta monografía se establecen las funciones comunicacionales de la música en las personas, tomando como base contextual las Temporadas de Conciertos de las agrupaciones musicales de la Fundación Música y Juventud. Estas Temporadas de Conciertos son objeto de descripción para demostrar la estrecha relación entre la música y la comunicación y para desarrollar el esquema comunicacional.

Las funciones comunicacionales de la música se muestran mediante el análisis de las letras de algunas obras o canciones interpretadas por las agrupaciones musicales de la citada fundación.

Además, con base en la experiencia vivencial, mediante la participación como intérprete en las Temporadas de Conciertos de la Fundación Música y Juventud, el autor describirá algunas de las reacciones observadas en el público. La música, además de comunicar, tiene la capacidad de generar emociones en las personas.

3.1 Fundación Música y Juventud

Previo a entrar en el desarrollo de los temas, es importante conocer un poco acerca de la Fundación Música y Juventud para Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles de Guatemala, ya que es la entidad que dio el marco de la experiencia musical del autor.

La entidad se estableció legalmente el 4 de abril de 1998, y es parte de un programa latinoamericano reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que pretende partir de la práctica musical en grupo para lograr la educación integral en niños y jóvenes para, de esa forma, desarrollar una cultura de paz.

La fundación se propuso promover un movimiento musical con el que todos los sectores de la población guatemalteca puedan identificarse y en el que sus militantes sean agentes multiplicadores para la formación de valores y modelos y para alcanzar el desarrollo de una sociedad democrática y sensible que viva en una cultura de paz.

Música y Juventud reconoce agrupaciones musicales corales, orquestales y de banda en las siguientes regiones: departamento de Guatemala, Costa Sur y Occidente.

Tiene como objetivos contribuir al rescate de la juventud en alto riesgo, difundir la creación de coros y orquestas infantiles y juveniles por todo el país, fomentar valores humanos en todos los grupos musicales, promover el desarrollo de la educación integral en el país, apoyar a la Orquesta Sinfónica Juvenil “Jesús Castillo” (grupo base del proyecto), suscitar la capacitación continua de los grupos conformados, propiciar intercambios a nivel nacional e internacional y difundir música nacional e internacional.

En su ideario, esta organización declara los siguientes principios rectores de su quehacer:

El derecho a la educación para niños y jóvenes es fundamental para que se desarrollen valores que generen una sociedad en la que reine la paz. Es decir, por medio de la educación, en este caso musical, se promueve una sociedad pacífica y armoniosa.

La música es parte esencial en la vida de todo ser humano y, a través de ella, se pueden adquirir modelos para lograr una sociedad democrática y sensible que valore su identidad. Con ello, se promueve la música como parte elemental de la cultura de un pueblo o una sociedad.

La educación integral es fundamental para el desarrollo humano. La fundación considera que el desarrollo de todo individuo se logra por medio de la educación, considerándola una vía elemental para la consecución de este objetivo.

Los miembros de la Fundación deben facilitar el acceso a la formación musical de niños y jóvenes de todos los estratos sociales. Es decir que, sin discriminación alguna, todo integrante de la fundación debe ser un ente formador en materia de educación musical para quien lo necesite.

La educación de los niños y jóvenes se dirige hacia la apreciación y la interpretación de música sinfónica y coral de alto nivel. Por medio de sus programas, la fundación busca generar músicos profesionales capaces de ejecutar obras de alto nivel.

Las personas que integran la Fundación son libres de expresar sus pensamientos y convicciones, dentro de las normas de respeto universal. La libre expresión de ideas y pensamientos basados en el respeto es un ideal promovido por la fundación.

Existe libertad para ejercer la docencia, de acuerdo con la ética y el respeto a los demás. Todo maestro de la fundación debe educar basado en la ética y respeto hacia los demás, sin discriminación alguna.

Existe libertad de proponer ideas o métodos de trabajo que contribuyan al desarrollo de la institución. Gracias a su política de libertad de expresión basada en el respeto, todo integrante de la fundación puede aportar ideas que generen valor al desarrollo de la institución.

Valora y respeta a quienes conforman la fundación y reconoce que todos sus miembros, en su calidad de seres humanos, son iguales en derechos y en obligaciones, sin discriminación de religión, raza, sexo, edad, posición económica o nivel académico. La igualdad es un valor fundamental.

El trato justo y el respeto a las ideas y a los derechos de los demás son el fundamento de la convivencia pacífica en la sociedad. La fundación, por medio de su gestión, promueve vivir en una sociedad en paz y armonía.

Sus miembros son íntegros y deben tener una conducta apegada a las normas y a los compromisos contraídos con la fundación. Es indispensable que quien pertenezca a ella cumpla con las normas establecidas.

La fundación está comprometida con la protección, el enriquecimiento y la divulgación del patrimonio cultural del país. Guatemala es un país con mucho potencial y, por medio de su gestión, la organización promueve la cultura guatemalteca.

El trabajo en equipo y la promoción del liderazgo deben ser desarrollados y fortalecidos como modelos para la vida. La fundación promueve estas iniciativas por medio de la creación de agrupaciones musicales en diversas regiones del país.

Tiene como visión promover un nuevo movimiento musical con cobertura nacional, altamente valorado por la sociedad, en el que niños, jóvenes y adultos son agentes multiplicadores; es decir, maestros enseñando a alumnos, alumnos enseñando a maestros, jóvenes enseñando a jóvenes y niños enseñando a niños a apreciar, disfrutar e interpretar música sinfónica y coral de alto nivel.

Se reconoce que la música es parte esencial del ser humano y, por tanto, de la formación de sus valores. El respeto, tolerancia, disciplina, solidaridad, trabajo en equipo y la promoción del liderazgo son inculcados, desarrollados y fortalecidos como modelo para contribuir a una sociedad democrática y sensible que vive en una cultura de paz.

La misión de la fundación es ser una institución líder en facilitar el acceso a la formación musical de niños y jóvenes de todos los estratos sociales, como medio para alcanzar objetivos sociales, educativos, pedagógicos y artísticos. Se espera que por medio de ella se sensibilice al niño y al joven y trascienda a sus familias para promover una sociedad más humana.

Durante su trayectoria, esta entidad ha impulsado a las agrupaciones musicales, las cuales han sido formadas por jóvenes y adultos que fueron capacitados en el núcleo de la fundación:

- Orquesta Sinfónica Jesús Castillo: orquesta integrada por jóvenes músicos profesionales.
- Orquesta Infanto-Juvenil Isabel Ciudad Real: orquesta integrada por niños y jóvenes de la colonia La Verbena, de la Ciudad Capital.
- Orquesta Juvenil de los Altos y cuarteto de los Altos: orquesta sinfónica y cuarteto clásico integrados por niños y jóvenes músicos de Quetzaltenango.
- Banda Sinfónica y Núcleo de San Raymundo: grupo musical de viento metal integrado por jóvenes y niños de San Raymundo.
- Cuarteto de Cuerdas de Jóvenes de La Verbena: grupo de jóvenes músicos que utilizan instrumentos de cuerdas y viento madera adyacente de la Orquesta Infanto-Juvenil Isabel Ciudad Real, los integrantes son músicos destacados de dicha orquesta.
- Coro y Orquesta Sinfónica de San Juan Sacatepéquez (apoyado por Visión Mundial). Grupo de jóvenes y niños músicos de San Juan Sacatepéquez,

quienes con el apoyo de la organización Visión Mundial han elevado su desempeño musical.

- Ensamble de cuerdas de Santa Lucía Cotzumalguapa: con sede en la Universidad del Valle de Santa Lucía Cotzumalguapa, esta agrupación está integrada por niños y jóvenes de la región.
- Coro Juvenil de Santa Lucía Cotzumalguapa. Este núcleo está integrado exclusivamente por jóvenes y niños cantantes, quienes actualmente se forman para elevar su desempeño musical en el ramo.
- Coro y Orquesta de Niños de San Juan Comalapa: niños y jóvenes cantantes que están en constante formación por profesores y talleristas de la fundación. Al igual que el Coro de Santa Lucía Cotzumalguapa, este núcleo es exclusivo de voces.
- Coro San Bernardino de Patzún: agrupación de voces, integrada por niños de la región de San Bernardino. Es apoyado directamente por talleristas de la fundación.
- Coro Voces de Iximché. Integrado por niños y jóvenes de la región, quienes se reúnen semanalmente para preparar sus repertorios de concierto.

- Coro y Ensamble de Cámara San Pedro La Laguna: esta agrupación, con sede en San Pedro La Laguna, Sololá, está integrada por niños de la región, quienes se especializan en instrumentos de cuerda frotada y voz.
- Coro y Ensamble de Marimba de El Tablón, Sololá: dos agrupaciones, una de voces y otra de marimba, las cuales, unidas, interpretan melodías guatemaltecas. Estos niños y jóvenes ensayan con el apoyo de talleristas de la Fundación.
- Coro Nacional de Niños y Coro Nacional de Jóvenes: ambos coros son nacionales, como su nombre lo indica, pero también reciben apoyo de la Fundación Música y Juventud.

De la experiencia de interactuar con estas agrupaciones musicales y de pertenecer a este círculo amante de la música durante más de 11 años, sumada a los conocimientos adquiridos en materia de comunicación, el autor manifiesta el deseo de plasmar en la presente monografía una descripción de la relación de la comunicación con la música, cómo se da el proceso de comunicación en la música, las funciones comunicacionales de la música, y, gracias a todos estos elementos, cómo la música es capaz de generar emociones en las personas. Para lograrlo es imperativo conocer qué es una Temporada de Conciertos y sus elementos.

Se considera Temporada de Conciertos a una serie de presentaciones musicales dadas en una época específica, con un tipo de música selecto, en ocasiones, alusivos a las fechas, a un autor o a una agrupación o cultura, entre otras. En efecto, las temporadas de conciertos son temáticas.

El repertorio de una temporada musical es cuidadosamente seleccionado por el director de la orquesta o agrupación con el objetivo de que las obras sean alineadas a la temporada o temática de la misma.

Las obras o melodías interpretadas son portadoras de un mensaje específico que obedece a una función comunicacional y, al ser interpretadas, tienen la capacidad de generar emociones diversas entre los espectadores u oyentes.

Por ejemplo, las temporadas de conciertos navideños, de conciertos escolares, del mes del cariño, del día de las Madres, de música de películas, de jazz o de música popular. Es decir, cada temporada tiene una línea musical y comunicacional específicas, así como un público objetivo, un mensaje, un referente, etcétera.

Para profundizar en el tema, primero es importante conocer los elementos que usualmente intervienen en una de las Temporadas de Conciertos de la Fundación Música y Juventud para Coros y Orquestas de Guatemala:

- El músico: es la fuente de la canción u obra, el ser vivo (en general individuo o grupo) que envía el mensaje. En una Temporada de Concierto, el músico es quien canta o interpreta el instrumento.
- El público: es el ser vivo (individuo o grupo) que escucha la canción u obra. Es quién recibe el mensaje y lo decodifica. El mensaje puede ser masivo o individual, dependiendo del contexto en el que se da la interpretación.
- Música: es el sistema de signos electos para elaborar una canción u obra. La solfa, el cifrado y la letra de las canciones son códigos y, como tal, comunican. En general en una Temporada de Concierto, se utilizan varios códigos a la vez: concierto, canción u obra.
- Temática musical: es de lo que se habla o de quien se habla en la Temporada de Concierto, canción u obra. Es a lo que hace referencia; por ejemplo, una canción de Navidad, de amor o de traición.
- Repertorio o canción: es el conjunto de signos musicales con que se elabora una canción o el conjunto de canciones con que se elabora un repertorio musical. Dar una Temporada de Concierto significa seleccionar una serie de canciones u obras, así como presentar una canción significa seleccionar y combinar signos.

- **Voz o instrumento musical:** es el canal mediante el cual se emite y transmite una canción. En la música es el elemento portador del mensaje y es considerado el medio emisor del sonido.
- **Contexto:** en la música, el contexto es el entorno físico o de situación en la que se interpreta o presenta una canción, concierto o Temporada de Concierto. Dicho en otras palabras, es el conjunto de circunstancias en el que se da una presentación.

Los elementos mencionados serán objeto de análisis y comparación con los elementos del esquema comunicativo y contienen el foco de análisis para destacar las funciones comunicacionales de la música. A esto se sumará la descripción del autor sobre las reacciones observadas en el público durante los conciertos, la cual refleja la capacidad de la música de generar reacciones o emociones en las personas.

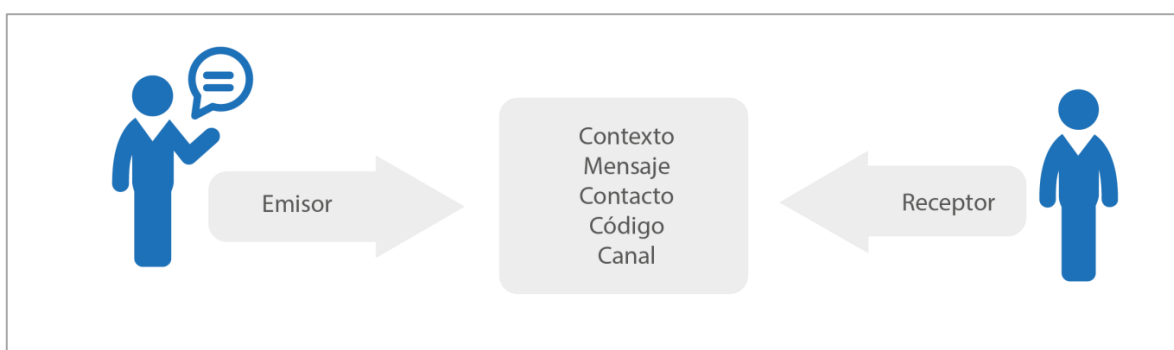
3.2 La estrecha relación de la música con la comunicación

En esta parte de la investigación se describe la estrecha relación de la música con la comunicación mediante la asociación de los elementos del proceso de comunicación con los elementos de las Temporadas de Conciertos de la Fundación Música y Juventud para Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles de Guatemala.

Concluida dicha fase descriptiva, se elabora la representación del esquema del proceso de comunicación con los elementos de una Temporada de Conciertos, ejemplificando lo que se denomina como el proceso de comunicación en la música.

Francisco Alvizures Palma describe parte del proceso comunicativo en su libro “Manual de comunicación lingüística” enumerando los elementos de la comunicación de la siguiente manera: “Todo acto de comunicación implica un destinador, un destinatario, un mensaje, un canal, un referente y un código.” Sin embargo, para describir la similitud de los elementos del proceso de comunicación con los principales elementos de las Temporadas de Conciertos de la Fundación Música y Juventud, se utilizará el modelo de comunicación propuesto por Román Jakobson (Alsina, 1989), quien propone un esquema más completo del proceso.

Elementos del modelo de comunicación

Para efectos de representar de manera clara la vinculación de la música con la comunicación, se utilizarán únicamente los elementos de la Temporada de Conciertos de la Fundación Música y Juventud que tienen relación directa con los elementos del referido modelo de comunicación.

Esquema comparativo

En la comunicación	En la música
<p>El emisor es la fuente del mensaje; es quien envía un mensaje, quien habla y quien usa la primera persona.</p>	<p>El músico es la fuente de la canción u obra, quien envía el mensaje. En una Temporada de Concierto el músico es quien canta o interpreta el instrumento.</p>
<p>El receptor es quien recibe el mensaje. En el discurso es la segunda persona, a quien se habla.</p>	<p>El público es quien escucha la canción u obra; es quién recibe el mensaje y lo decodifica.</p>
<p>El código es el sistema de signos seleccionado para elaborar el mensaje: el idioma español, el alfabeto braille, los colores del semáforo, etc. En general, en un proceso de comunicación se utilizan varios códigos a la vez.</p>	<p>La música es el sistema de signos seleccionados para elaborar una canción u obra: la solfa, el cifrado y la letra de las canciones. En general, en una Temporada de Concierto se utilizan varios códigos a la vez como concierto, canción u obra.</p>
<p>El referente es de lo que se habla o de quien se habla. Es el tema, objeto, persona (reales o ficticios) a los que el discurso hace referencia.</p>	<p>La temática musical es de lo que se habla o de quien se habla en la Temporada de Concierto, canción u obra; es a lo que hace referencia. Por ejemplo una canción de Navidad, de amor o de traición.</p>
<p>El mensaje es el conjunto de signos que se transmiten desde el emisor al receptor. Emitir un mensaje significa seleccionar y combinar signos.</p>	<p>El repertorio o canción es el conjunto de signos musicales con que se elabora una canción o el conjunto de canciones con que se elabora un repertorio musical. Dar una Temporada de Concierto significa seleccionar una serie de canciones u obras, así como presentar una canción significa seleccionar y combinar signos.</p>

En la comunicación	En la música
<p>El canal es el medio por el cual se transmite el mensaje; puede ser la voz humana, una radio, televisión, un pedazo de papel, un correo, etc.</p>	<p>La voz o instrumento musical es el canal mediante el cual se emite y transmite una canción; en la música es el elemento portador del mensaje.</p>
<p>El contexto es el entorno físico o de situación a partir del cual se considera un hecho. Es el conjunto de circunstancias en el que se produce el mensaje.</p>	<p>El contexto en la música es el entorno físico o de situación en el que se interpreta o presenta una canción, concierto o Temporada de Concierto. Es el conjunto de circunstancias en el que se da una presentación.</p>

3.3 El proceso de comunicación en la música

El proceso de comunicación en la música reúne una serie de elementos y características que lo hacen sumamente parecido al proceso de comunicación tradicional, con la variante del lenguaje. En la música el lenguaje es artístico, dada su naturaleza de expresar sentimientos, sensaciones y emociones.

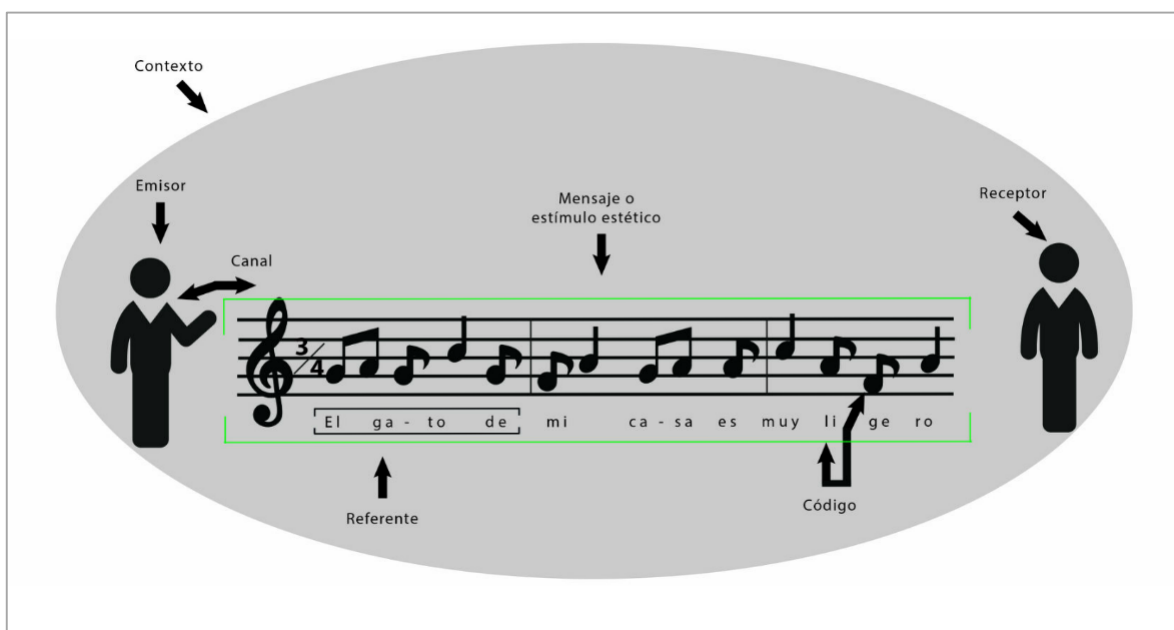
Además de llevar implícito el hecho estético por la composición de sus elementos, el proceso de comunicación de la música lleva un fin socializador, ya que tiene la capacidad de generar una reacción específica en las personas. Este efecto es conocido en comunicación como retroalimentación. Para que se dé, el receptor, quien aprecia la obra estética, debe tener abierta su sensibilidad e interpretar el mensaje. La capacidad receptiva determinará las posibilidades expresivas, la riqueza, extensión y matiz de la canción, obra o pintura.

Podemos decir que expresar es manifestar con palabras u otros signos exteriores lo que uno piensa o siente y eso también es comunicar; es decir, hacer partícipe a otro de lo que uno tiene, valiéndose de un código compartido.

Representación gráfica del proceso de comunicación en la música

En el siguiente esquema se aprecia el proceso de comunicación, representado gráficamente con los elementos de una Temporada de Conciertos o concierto de la Fundación Música y Juventud.

Vale la pena destacar la semejanza de la acción que cumple cada elemento del proceso en ambos contextos, comunicacional y musical. Para el efecto, es importante hacer un análisis crítico y entender la similitud de ambos procesos como un todo.

Esta representación muestra lo que en esta monografía se denomina Proceso de Comunicación en la Música, ya que permite que se dé la acción comunicativa con elementos y funciones similares a los del proceso de comunicación tradicional, pero acompañados de una melodía. A esto se suma la descripción de las reacciones observadas en el público durante los conciertos, lo cual refleja la capacidad de la música para generar reacciones o emociones en las personas.

3.4 Función comunicacional de la música

La música cumple una serie de funciones comunicacionales gracias a su capacidad de comunicar y expresar ideas, pensamientos, sentimientos y emociones mediante códigos estéticos. Las funciones comunicacionales de la música se manifiestan mediante los mensajes transmitidos por una canción. Dependiendo de la intención expresiva del autor, así serán las funciones comunicacionales primarias y secundarias.

Durante su experiencia en la Fundación Música y Juventud, el autor de la presente monografía tuvo la oportunidad de interpretar una amplia serie de repertorios musicales, incluyendo música clásica, infantil, popular, jazz, pop y contemporánea, entre otras. De los géneros musicales mencionados, algunos son netamente instrumentales y otros requieren del acompañamiento de un cantante o un coro.

Para representar la función comunicacional de la música, el autor de esta monografía utiliza como objeto de análisis tres canciones que requieren del acompañamiento de un cantante o un coro. Las canciones a analizar formaron parte de las Temporadas de Concierto de algunas agrupaciones de la Fundación Música y Juventud, específicamente de la Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil Isabel Ciudad Real y del Cuarteto de Cuerdas de Jóvenes de la Verbena.

3.4.1 Elaboración del esquema de análisis de las funciones comunicacionales de la música

Con el objetivo de llevar a cabo un análisis que permita establecer las funciones comunicacionales primarias y secundarias de la música, específicamente de tres canciones seleccionadas para el estudio, se elaboró un esquema con las siete Funciones de la Comunicación.

Dentro del esquema de análisis cada función comunicacional se encuentra detallada con los principales aspectos que la caracterizan y, a un costado, se plantean tres opciones: SÍ, NO y A VECES. Estos criterios servirán para establecer si los aspectos se cumplen dentro de la canción que es objeto de análisis.

Esquema

Función connotativa o conmitiva	Sí	No	A veces
Está orientada al receptor			
Se enuncia en forma imperativa			
Utiliza recursos gráficos de forma escrita			
Tiene como función decir: Vea, recuerde que, tenga en cuenta que			
Tiene por objeto conseguir una reacción			

Observaciones (Observaciones del intérprete)

La misma dinámica se repite con cada una de las funciones, con el objetivo de verificar cuáles se cumplen en cada canción que es objeto de análisis, definir qué funciones tienen más preponderancia y, con base en ello, destacar las funciones comunicacionales primarias y secundarias de cada canción. A continuación se presenta el esquema completo.

Función referencial o cognitiva	Sí	No	A veces
Se orienta hacia la realidad a la cual alude el mensaje o discurso			
Brinda información verídica y objetiva que corresponde fielmente a la realidad			

Observaciones: _____

Función emotiva o expresiva	Sí	No	A veces
Está centrada en el emisor			
Expresa la actitud del hablante hacia aquello de lo que está hablando			
Expresa sentimientos y emociones (reales o fingidas)			

Observaciones: _____

Función connotativa o conmitiva	Sí	No	A veces
Está orientada al receptor			
Se enuncia en forma imperativa			
Utiliza recursos gráficos de forma escrita			
Tiene como función decir: Vea, recuerde que, tenga en cuenta que			
Tiene por objeto conseguir una reacción			

Observaciones: _____

Función fática o de implicación	Sí	No	A veces
Está orientada hacia el contacto de emisor y receptor a través de la palabra para iniciar, mantener, prolongar o interrumpir un acto comunicativo.			

Observaciones: _____

Función poética o estética	Sí	No	A veces
Le da importancia al mensaje en sí mismo			
Aplica principios especiales de estilo y semiótica			

Observaciones: _____

Función metalingüística	Sí	No	A veces
Está centrada en el código que hace comprensible el mensaje			
Hace alguna explicación del lenguaje por medio del lenguaje			

Observaciones: _____

Función retórica	Sí	No	A veces
El mensaje consiste en un acto unidireccional			
La comunicación se centra en la acción unidireccional de hacerle algo a alguien, haciendo hincapié en el emisor y en su capacidad de comunicación			

Observaciones: _____

Funciones de la obra o canción

Funciones primarias: (descripción de las funciones consideradas primarias)

Funciones secundarias: (descripción de las funciones consideradas secundarias)

3.4.2 La música como generador de emociones en las personas

Durante los conciertos, es común ver determinadas reacciones y gestos en el público. En su trayectoria musical, el autor de la presente monografía tuvo la oportunidad de observar reacciones específicas en el público ante la interpretación de determinadas obras musicales: sonrisas, abrazos, lágrimas y besos son algunas de las tantas expresiones observadas.

Estas expresiones son reacciones de las emociones de un individuo cuando es sometido a un estímulo, el cual puede ser musical (auditivo), visual, contextual y sensitivo.

Fisiológicamente las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, músculos, voz, actividad del sistema nervioso autónomo y del sistema endocrino, con el fin de establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo.

La música tiene la capacidad de generar una serie de emociones en las personas gracias a que es capaz de producir las reacciones más variadas, y estas emociones se traducen en respuestas físicas. Las alteraciones fisiológicas, los cambios de la emoción, el sentimiento y las respuestas estéticas son efectos que han sido registrados en los oyentes a través de la observación y la investigación experimental.

Psicológicamente, las emociones generadas por la música tienen la capacidad de activar las redes asociativas relevantes en la memoria para obtener una serie de reacciones específicas, determinadas por el mensaje.

Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición respecto de nuestro entorno, y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y nos alejan de otros (Levenson, 1994).

Con base en lo anterior, sería indiscutible no considerar la música como un elemento generador de emociones y reacciones en los individuos, quienes en el momento de escuchar una canción están sometidos a una serie de estímulos sonoros portadores de mensajes.

En este apartado se describen las expresiones más recurrentes observadas en el público durante las Temporadas de Concierto de la Fundación Música y Juventud, utilizando para ello la siguiente estructura descriptiva:

Estructura descriptiva	
1. Descripción de la temática o Temporada de Concierto	De forma descriptiva se especificarán detalles de la temática de la canción o Temporada de Concierto.
2. Reacciones observadas	Se describirán las reacciones observadas.
3. Emociones generadas, de acuerdo con las reacciones observadas	Con base en las reacciones observadas y con fundamento en la teoría de las emociones y sus características (Levenson, 1994), se describirá la posible emoción generada que, en la comunicación, es conocida como retroalimentación.
4. Proceso de comunicación de la música	De forma gráfica se representará el proceso de comunicación con sus respectivos elementos, los cuales serán alineados al contexto en el que se dio la presentación.

La descripción de las reacciones observadas se realizará con base en lo observado durante la interpretación de tres canciones específicas: Noche de paz, usualmente interpretada en Temporadas Navideñas; Pescador de hombres, generalmente interpretada en Temporadas Religiosas o de Música Sacra; y Tengo una muñeca de vestido azul, usualmente interpretada en Temporadas Infantiles.

3.5 Análisis de las Funciones Comunicacionales de la Música

Cuando se trata de elegir me gustan las cosas prácticas y que me permitan, de una manera viable, alcanzar el objetivo establecido. Sin embargo, como músico me resulta difícil decir si una canción es mejor o peor que otra o si es adecuada para realizar el análisis. Considero que toda la música es representación de una cultura y de una forma de vida y, por tanto, merece ser valorada y apreciada como manifestación cultural y representación artística de una sociedad. Esto no significa que toda la música debe ser de nuestro agrado, pues el gusto por un género o tipo de música es una cuestión subjetiva.

Para llevar a cabo el siguiente análisis, he elegido tres canciones:

- A. Noche de paz, compuesta por el sacerdote austriaco Joseph Mohr y el organista Franz Xaver Gruber. Es una canción de Temporada Navideña, conocida internacionalmente y relacionada con momentos de la época.

- B. Pescador de hombres, compuesta por el sacerdote y compositor español Cesáreo Gabarain. Es una canción de índole religioso, usualmente utilizada por los cristianos católicos en ceremonias religiosas, para temporadas fúnebres, o momentos de pérdida familiar.
- C. Tengo una muñeca vestida de azul, de autoría anónima. Es una canción infantil conocida a nivel mundial, cantada y traducida en varios idiomas. Usualmente es cantada e interpretada por infantes, especialmente por niñas.

He interpretado estas tres canciones con agrupaciones de la Fundación Música y Juventud en múltiples ocasiones. Por su estructura sencilla, popularidad, género y por la relación emocional que provocan en quienes las conocemos, las considero idóneas para el análisis.

3.5.1 Análisis de las canciones

Análisis de las funciones comunicacionales en las canciones seleccionadas y descripción de las reacciones observadas en el público durante su interpretación

3.5.1.1 Canción “Noche de paz”

Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en derredor,
entre los astros que esparcen su luz,
bella anunciando al niño Jesús,
brilla la estrella de paz,
brilla la estrella de paz.

Noche de paz, noche de amor,
oye humilde el fiel pastor,
coros celestes que anuncian salud,
gracias y glorias en gran plenitud,
por nuestro buen redentor (bis).

Noche de paz, noche de amor,
ved que bello resplandor,
luce en el rostro del niño Jesús,
en el pesebre del mundo la luz,
astro de eterno fulgor (bis)

Función referencial o cognitiva	Sí	No	A veces
Se orienta hacia la realidad a la cual alude el mensaje o discurso	X		
Brinda información verídica y objetiva que corresponde fielmente a la realidad		X	

Observaciones: La función referencial destaca cuando el mensaje se orienta hacia la realidad, pues el discurso alude al nacimiento de Jesús el Mesías. Si bien por su naturaleza poética no toda la información es verídica, se cumple una función referencial en el momento en que la canción hace alusión a un tema real.

Función emotiva o expresiva	Sí	No	A veces
Está centrada en el emisor		X	
Expresa la actitud del hablante hacia aquello de lo que está hablando	X		
Expresa sentimientos y emociones (reales o fingidas)	X		

Observaciones: Si bien la obra no está centrada en el emisor, cumple una función emotiva y expresiva en el momento en que el emisor menciona la frase “gracias y glorias en gran plenitud por nuestro buen redentor”; es decir, en ese momento el emisor o cantante expresa y denota su actitud hacia lo que está hablando, ve y siente debido al nacimiento de Jesús, el Mesías. El emisor expresa en el lapso de la canción sentimientos y emociones a través de las frases: “ved que bello resplandor, gracias y glorias en gran plenitud”, es decir, expresa la belleza del resplandor y su gratitud en gran plenitud.

Función connotativa o conmitiva	Sí	No	A veces
Está orientada al receptor	X		
Se enuncia en forma imperativa	X		
Utiliza recursos gráficos de forma escrita	X		
Tiene como función decir: Vea, recuerde que, tenga en cuenta que	X		
Tiene por objeto conseguir una reacción	X		

Observaciones: Una de las funciones destacadas de la obra Noche de Paz es la connotativa, pues el emisor está orientado hacia el receptor cuando enuncia de forma sutil pero imperativa que es una “Noche de Paz, noche de amor”. El emisor utiliza recursos gráficos de forma escrita como indicar que “coros celestes anuncian salud” o al indicar que “brilla la estrella de Paz, brilla la estrella de amor”. Además, en su estructura, la obra o canción invita a “oír al fiel pastor” y a “ver el bello resplandor que luce en el rostro del niño Jesús”. Por último, la obra tiene como objeto conseguir una reacción en el receptor y es de que este viva una “Noche de Paz, noche de amor”.

Función fática o de implicación	Sí	No	A veces
Está orientada hacia el contacto de emisor y receptor a través de la palabra para iniciar, mantener, prolongar o interrumpir un acto comunicativo.		X	

Observaciones: La función fática o de implicación está ausente en la obra Noche de Paz debido a que no está orientada hacia el contacto de emisor y receptor a través de la palabra para iniciar, mantener, prolongar o interrumpir un acto comunicativo.

Función poética o estética	Sí	No	A veces
Le da importancia al mensaje en sí mismo	X		
Aplica principios especiales de estilo y semiótica	X		

Observaciones: La función poética o estética suele estar presente en la todas las canciones, por su naturaleza artística. Por ejemplo, en esta obra basta con analizar el juego de palabras utilizado en algunas estrofas como “coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud” o “en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor”. En estos párrafos se aplican principios especiales de estilo y semiótica debido a la importancia de la de la interpretación y del sentido que constituye una práctica significativa. En esta obra el emisor vehiculiza mediante signos y materializa en textos.

Función metalingüística	Sí	No	A veces
Está centrada en el código que hace comprensible el mensaje		X	
Hace alguna explicación del lenguaje por medio del lenguaje		X	

Observaciones: La función metalingüística o de implicación está ausente en la obra Noche de Paz debido a que no está centrada en el código que hace comprensible el mensaje ni hace explicación del lenguaje por medio del lenguaje.

Función retórica	Sí	No	A veces
El mensaje consiste en un acto unidireccional	X		
La comunicación se centra en la acción unidireccional de hacerle algo a alguien, haciendo hincapié en el emisor y en su capacidad de comunicación	X		

Observaciones: La función retórica se manifiesta en la obra debido a que el emisor busca persuadir de forma estética al receptor, invitándolo a compartir un momento de gratitud, agradecimiento, paz y amor debido al nacimiento del niño Jesús.

Funciones comunicacionales

Funciones primarias: Función connotativa o conmitiva. Se debe a que la canción analizada reúne todas las características de la función connotativa.

Funciones secundarias: Función retórica y función poética y estética. Al igual que en la función primaria, ambas funciones están presentes en la obra aunque en menor grado; es decir, algunas de las características de dichas funciones destacan en la canción analizada, mas no todas.

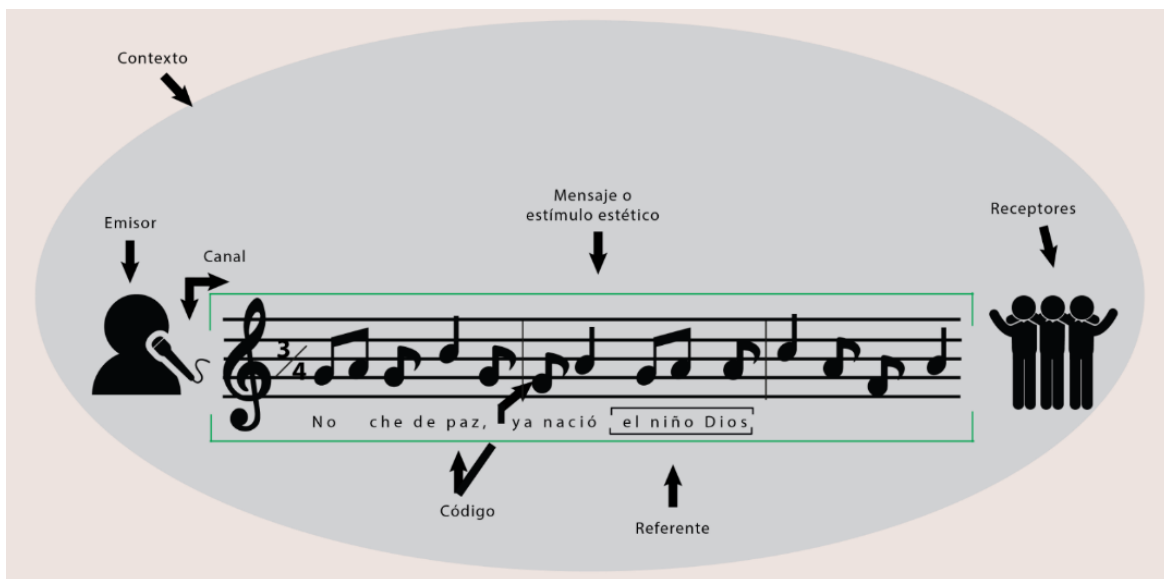
Reacciones observadas durante la interpretación de la canción

Descripción de la temática o temporada de concierto: Denominada Temporada de Conciertos Navideños, esta temporada se lleva a cabo durante los dos últimos meses del año, en noviembre y diciembre. La temática de las canciones interpretadas durante estas temporadas es alusiva a la época, y se interpretan canciones con mensajes de amor, paz, perdón y arrepentimiento. Existe ya un repertorio de canciones establecidas para esta época entre las que podemos mencionar Noche de paz, El niño del tambor, Santa la noche, Belén, Al filo de la noche y Al mundo, paz, entre otras.

Reacciones Observadas: Al interpretar la canción Noche de paz tuve la oportunidad de observar un sinnúmero de expresiones y reacciones en el público, entre las que destacan: el público se ponía de pie y elevaba su mirada hacia el cielo; se tomaban de las manos e interpretaban la canción junto con el grupo orquestal; en la mayoría de los casos, sus rostros expresaban sonrisas, gestos de satisfacción, paz y tranquilidad. Al concluir la interpretación de Noche de paz, el público se daba abrazos y muestras de afecto.

Emociones generadas, según reacciones observadas: De acuerdo con las reacciones observadas, la emoción que consideré haber observado en las personas que escuchaban la canción Noche de paz es la de alegría y felicidad, siendo estas asociadas con la diversión, euforia, gratificación y con estar contento, con lo bueno y seguro (Levenson, 1994).

Proceso de comunicación de la música al interpretar la canción

3.5.1.2 Canción “Pescador de hombres”

Tú has venido a la orilla,
no has buscado ni a sabios ni a ricos,
tan sólo quieres que yo te siga.

Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre,
en la arena he dejado mi barca,
junto a ti buscaré otro mar.

Tú sabes bien lo que tengo,
en mi barca no hay oro ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo.

Señor, me has mirado a los ojos,
sonriendo has dicho mi nombre,
en la arena he dejado mi barca,
junto a ti buscaré otro mar.

Tú necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descansa,
amor que quiera seguir amando.

Señor, me has mirado a los ojos,
 sonriendo has dicho mi nombre,
 en la arena he dejado mi barca,
 junto a ti buscaré otro mar.

Tú pescador de otros lagos,
 ansia eterna de almas que esperan,
 amigo bueno que así me llamas.

Señor, me has mirado a los ojos,
 sonriendo has dicho mi nombre,
 en la arena he dejado mi barca,
 junto a ti buscaré otro mar.

Función referencial o cognitiva	Sí	No	A veces
Se orienta hacia la realidad a la cual alude el mensaje o discurso	X		
Brinda información verídica y objetiva que corresponde fielmente a la realidad		X	

Observaciones: La función referencial o cognitiva se representa mediante el enfoque del discurso de la canción, que hace referencia a una situación determinada, a alguien que se marcha que parte dejando todo porque ha sido llamado por alguien más. Sin embargo, la canción no brinda información verídica, sino representa una situación determinada (la muerte) a través de un mensaje poético.

Función emotiva o expresiva	Sí	No	A veces
Está centrada en el emisor		X	
Expresa la actitud del hablante hacia aquello de lo que está hablando	X		
Expresa sentimientos y emociones (reales o fingidas)		X	

Observaciones: La canción Pescador de hombres no está centrada en emisor pero sí expresa la actitud del hablante hacia aquello de lo que está hablando; un ejemplo de ello es la frase “en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar”. Por lo anterior, se concluye que la función emotiva o expresiva se manifiesta en la canción Pescador de hombres en forma mínima, es decir, no en todos sus aspectos.

Función connotativa o conmitiva	Sí	No	A veces
Está orientada al receptor	X		
Se enuncia en forma imperativa		X	
Utiliza recursos gráficos de forma escrita	X		
Tiene como función decir: Vea, recuerde que, tenga en cuenta que		X	
Tiene por objeto conseguir una reacción		X	

Observaciones: En la canción Pescador de hombres la función connotativa o conmitiva se manifiesta de manera mínima. El mensaje como tal está orientado al receptor, el autor manifiesta al receptor lo que él considera respecto de una situación determinada o de algo que está sucediendo. Lo anterior se establece a través del siguiente párrafo de la canción: “tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan sólo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas. Tan sólo redes y mi trabajo.” La canción utiliza recursos gráficos de forma escrita, por ejemplo, en la frase “Sonriendo has dicho mi nombre”, lo cual permite al receptor hacer una imagen del momento.

Función fática o de implicación	Sí	No	A veces
Está orientada hacia el contacto de emisor y receptor a través de la palabra para iniciar, mantener, prolongar o interrumpir un acto comunicativo.		X	

Observaciones: La función fática o de implicación está ausente en la canción Pescador de hombres debido a que no está orientada hacia el contacto de emisor y receptor a través de la palabra para iniciar, mantener, prolongar o interrumpir un acto comunicativo.

Función poética o estética	Sí	No	A veces
Le da importancia al mensaje en sí mismo	X		
Aplica principios especiales de estilo y semiótica	X		

Observaciones: La función poética está presente en la canción. El juego de palabras utilizado y elaborado estéticamente para expresar la postura del emisor respecto a una situación específica permite la manifestación de la función citada. Esto se observa, por ejemplo, en la frase “en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar”, utilizada por el autor para expresar que dejará todo atrás para seguir otro camino junto a ese ser especial. Otro ejemplo es la estrofa: “tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descansa, amor que quiera seguir amando” donde el emisor pretende decir que quien se lo lleva lo hace porque necesita sus fuerzas, necesita descansar y dando importancia al mensaje en sí mismo cierra con la frase “amor que quiera seguir amando”.

Función metalingüística	Sí	No	A veces
Está centrada en el código que hace comprensible el mensaje		X	
Hace alguna explicación del lenguaje por medio del lenguaje	X		

Observaciones: La función metalingüística se manifiesta de forma mínima. Sin embargo, en la frase “amor que quiera seguir amando”, el emisor hace una explicación del lenguaje por medio del lenguaje.

Función retórica	Sí	No	A veces
El mensaje consiste en un acto unidireccional		X	
La comunicación se centra en la acción unidireccional de hacerle algo a alguien, haciendo hincapié en el emisor y en su capacidad de comunicación		X	

Observaciones: La función retórica está ausente en su totalidad dentro de la canción analizada, pues el emisor se centra en las acciones de una tercera persona descritas de forma discursiva.

Funciones comunicacionales

Funciones primarias: Función poética o estética. Se debe a que la canción analizada reúne todas las características de la función citada.

Funciones secundarias: Función metalingüística y función referencial o cognitiva. Al igual que en la función primaria, estas están presentes en la obra, en menor grado; es decir, algunas de las características de dichas funciones destacan en la canción analizada, mas no todas.

Reacciones observadas durante la interpretación de la canción

Descripción de la temática o temporada de concierto: Denominada Temporada Religiosa o de Música Sacra. Estas temporadas suelen darse en contextos específicos como ritos religiosos o ceremonias de adoración. Para su interpretación no tienen una fecha o temporada del año específica.

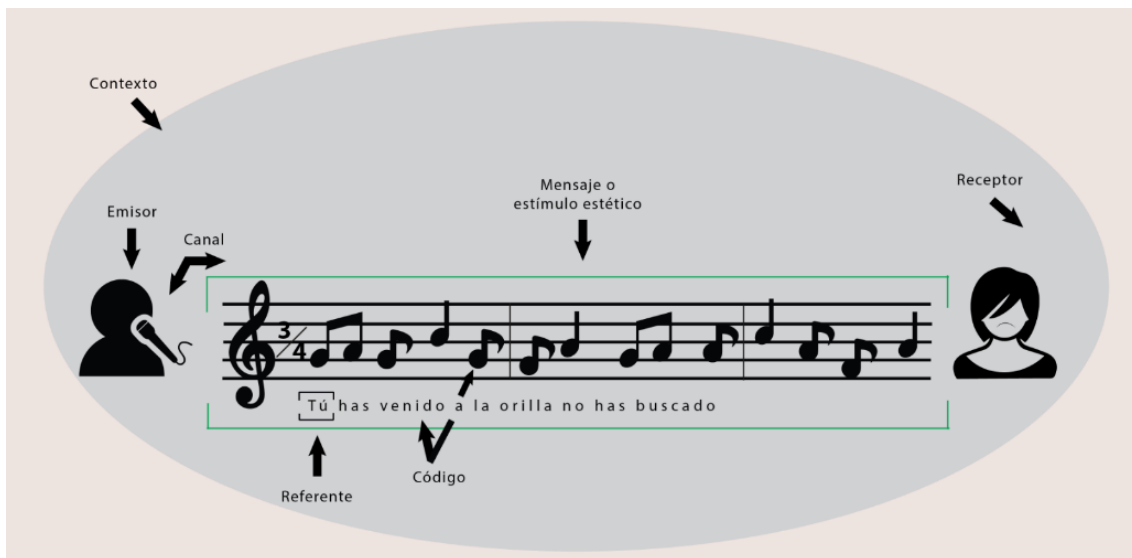
La temática de las canciones interpretadas durante las Temporadas Religiosas es alusiva a temas religiosos y de adoración, específicamente de perdón, alabanza, unión y fe.

Existe ya un repertorio de canciones establecidas para las temporadas o presentaciones de Música Religiosa o Sacra entre las que podemos mencionar Pescador de hombres, Ave María, Padre nuestro, Señor ten piedad y *Panis angelicus*, entre otras.

Reacciones observadas: Al interpretar la canción Pescador de hombres, específicamente en un funeral, tuve la oportunidad de observar una serie de expresiones como llanto, abrazos, gritos de desolación, oraciones y rezos, entre otros. Al concluir la interpretación, en el ambiente quedó silencio y vacío, lejanamente se escuchan murmullos de las personas y secuelas del llanto y suspiros.

Emociones generadas, según reacciones observadas: De acuerdo con las reacciones observadas, la principal emoción que consideré haber observado en las personas que escuchaban la canción Pescador de hombres es tristeza. Esta se asocia con la pena, soledad, pesimismo y miedo; este último, a su vez, se relaciona con la anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad (Levenson, 1994).

Proceso de comunicación de la música al interpretar la canción

3.5.1.3 Canción “Tengo una muñeca vestida de azul”

Tengo una muñeca vestida de azul,
con sus zapatitos y su canesú.

La lleve a la playa se me constipó,
la lleve a la casa la niña lloro.

Brinca la tablita yo ya la brinque
bríncala de nuevo yo ya me cansé.

Dos y dos son cuatro,
cuatro y dos son seis,
seis y dos son ocho y ocho, dieciséis.

Función referencial o cognitiva	Sí	No	A veces
Se orienta hacia la realidad a la cual alude el mensaje o discurso		X	
Brinda información verídica y objetiva que corresponde fielmente a la realidad		X	

Observaciones: La Función referencial o cognitiva está ausente en esta canción infantil, debido a que hace alusión a una fantasía o un juego; es decir, no es real que una muñeca se enferme y que la lleven al médico.

Función emotiva o expresiva	Sí	No	A veces
Está centrada en el emisor	X		
Expresa la actitud del hablante hacia aquello de lo que está hablando	X		
Expresa sentimientos y emociones (reales o fingidas)	X		

Observaciones: La canción tiene fuerte presencia de la función emotiva. Primero, está centrada en el emisor quien indica que tiene una muñeca vestida de azul y otra serie de situaciones relacionadas con su muñeca. En segundo lugar, expresa la actitud del hablante hacia lo que está diciendo; por ejemplo, en la frase en la que el emisor dice “brinca la tablita, yo ya la brinqué”. Por último, el emisor expresa su sentimiento de cansancio ante una situación específica “bríncala de nuevo, yo ya me cansé”.

Función connotativa o conmitiva	Sí	No	A veces
Está orientada al receptor			X
Se enuncia en forma imperativa			X
Utiliza recursos gráficos de forma escrita			X
Tiene como función decir: Vea, recuerde que, tenga en cuenta que			X
Tiene por objeto conseguir una reacción			X

Observaciones: La función connotativa o conmitiva se manifiesta de manera ocasional. En algunas partes se orienta al receptor; por ejemplo, en la frase “brinca la tablita”; además se enuncia de forma imperativa al momento de indicar que la tabla se debe volver a brincar, diciendo “bríncala de nuevo”. Los recursos gráficos

de manera escrita se manifiestan cuando el autor indica que “Tiene una muñeca vestida de azul, zapatitos blancos y su canesú”. A través de palabras y frases, el intérprete puede hacerse una imagen de la muñeca de la cual se habla. Por último, la canción analizada tiene por objeto conseguir una reacción en el momento en que invita al receptor a brincar una tablita.

Función fática o de implicación	Sí	No	A veces
Está orientada hacia el contacto de emisor y receptor a través de la palabra para iniciar, mantener, prolongar o interrumpir un acto comunicativo.		X	

Observaciones: La función fática o de implicación está ausente en esta canción. Esto se debe a que no está orientada hacia el contacto de emisor y receptor a través de la palabra para iniciar, mantener, prolongar o interrumpir un acto comunicativo.

Función poética o estética	Sí	No	A veces
Le da importancia al mensaje en sí mismo	X		
Aplica principios especiales de estilo y semiótica	X		

Observaciones: La función poética está presente en la canción analizada gracias al juego de palabras debidamente estructurado y estéticamente armonizado que fue utilizado en la canción.

Función metalingüística	Sí	No	A veces
Está centrada en el código que hace comprensible el mensaje		X	
Hace alguna explicación del lenguaje por medio del lenguaje	X		

Observaciones: La función metalingüística no se manifiesta en esta canción, ya que no está centrada en el código que hace comprensible el mensaje ni hace explicación alguna del lenguaje por medio del lenguaje.

Función retórica	Sí	No	A veces
El mensaje consiste en un acto unidireccional	X		
La comunicación se centra en la acción unidireccional de hacerle algo a alguien, haciendo hincapié en el emisor y en su capacidad de comunicación	X		

Observaciones: La Función retórica está presente a través de la estructura del mensaje que, además de entretener, busca persuadir al receptor a para que haga algunas cosas que el emisor ha realizado. Por ejemplo, en la frase: “brinca la tablita, yo ya la brinqué” denota que el emisor pide al receptor hacer algo y luego justifica su petición indicando que él ya lo ha realizado.

Funciones comunicacionales

Funciones primarias: Función emotiva o expresiva. Se debe a que la canción analizada reúne todas las características de esta función.

Funciones secundarias: Función retórica y función poética y estética. Al igual que en la función primaria, dichas funciones están presentes en la obra, en menor grado; es decir, algunas de las características de dichas funciones destacan en la canción analizada, mas no todas.

Reacciones observadas durante la interpretación de la canción

Descripción de la temática o temporada de concierto: Denominada Temporada de Música Infantil, esta temporada de concierto está exclusivamente conformadas por canciones para niños; es decir, música de películas animadas, canciones tradicionales infantiles como Tengo una muñeca vestida de azul, Yo tenía tres gatitos, La marcha de los juguetes, La Pantera Rosa y Los Picapiedras, entre otras.

La temática de estas canciones radica en mensajes de entretenimiento, de fantasía, de cuentos e historietas y, en algunos casos, educativos, debido al público para el que fueron escritas.

Usualmente, estas temporadas de concierto se dan en escuelas y colegios, aunque también son interpretadas en lugares diversos como hogares para niños huérfanos, salones de colonias e iglesias.

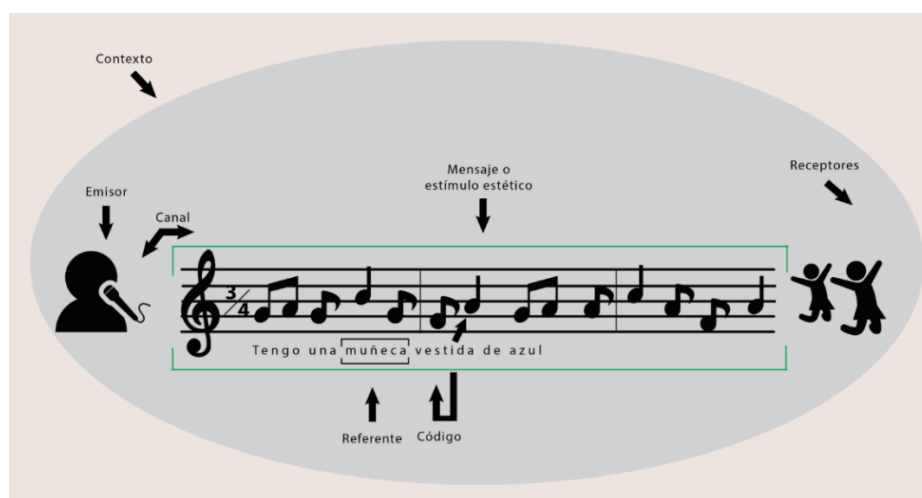
Reacciones observadas: Los niños suelen ser muy emotivos y se ilusionan con facilidad, esto se podía apreciar al interpretar repertorios de música infantil y observar sus reacciones. En este caso describiré las reacciones observadas

específicamente al interpretar la canción Tengo una muñeca vestida de azul.

Al escuchar los primeros compases de la melodía, se veía en sus rostros la expresión de asombro y no podían dejar de expresar su inquietud con sonrisas, miradas y murmullos entre sí. Por la temática de la canción, especialmente las niñas, al escuchar la interpretación se ponían de pie, cantaban y bailaban.

Emociones generadas, según reacciones observadas: De acuerdo con las reacciones observadas, la emoción que consideré haber observado en los niños que escuchaban la canción es sorpresa. Esta se asocia con el sobresalto, el asombro, la alegría y la felicidad; a la vez, estas dos últimas se relacionan con diversión, euforia y gratificación, y da una sensación de bienestar y seguridad (Levenson, 1994).

Proceso de comunicación de la música al interpretar la canción

3.5.2 Funciones comunicacionales principales y secundarias de las canciones analizadas

Canción	Función Principal	Funciones Secundarias	
Noche de paz	Connotativa o conmitiva	Retórica	Poética y estética
Pescador de hombres	Poética o estética	Metalingüística	Referencial o cognoscitiva
Tengo una muñeca vestida de azul	Emotiva o expresiva	Retórica	Poética y estética

Este cuadro resume las funciones comunicacionales, clasificadas como primarias y secundarias, identificadas en las tres canciones analizadas. La canción “Noche de paz” destaca como función primaria la connotativa o conmitiva, la cual está orientada hacia el receptor, se caracteriza por enunciarse de forma imperativa, usualmente es utilizada para mensajes de tipo didáctico y utiliza las frases como: recuerde que, tenga en cuenta que. Como secundarias presenta la función retórica que consiste en un acto de comunicación unidireccional, haciendo hincapié en el emisor y en su capacidad de comunicación, y la función poética y estética que da mucha importancia al mensaje en sí mismo y aplica principios especiales de estilo y semiótica.

La canción “Pescador de hombres” destaca como función primaria la poética o estética, la cual da mucha importancia al mensaje en sí mismo, aplicando principios especiales de estilo y semiótica. Sus funciones secundarias son la metalingüística, la cual se centra en el código que hace comprensible el mensaje, y la referencial o cognitiva que se orienta a una realidad a la que alude el mensaje o

discurso.

Por último, la canción “Tengo una muñeca vestida de azul” destaca una función primaria emotiva o expresiva, la cual está centrada en el emisor y expresa la actitud del hablante hacia aquello de lo que está hablando; es decir, expresa sentimientos y emociones (reales o fingidas). Sus funciones secundarias son la retórica que consiste en un acto de comunicación unidireccional, haciendo hincapié en el emisor y en su capacidad de comunicación, y la poética o estética, la cual da mucha importancia al mensaje en sí mismo, aplicando principios especiales de estilo y semiótica.

Conclusiones

Gracias a la serie de elementos que la integran y a su función de lenguaje artístico, la música cumple una serie de funciones comunicacionales en las personas, teniendo tanto la capacidad de comunicar como la de estimular las emociones de los oyentes.

Existe una relación natural entre la música y la comunicación, basada en los elementos integradores de ambos procesos: expresión musical y comunicación, ya que ambos permiten y promueven la expresión y comunicación entre personas.

La música es un lenguaje artístico integrado por códigos estéticos que permiten que se dé el proceso de comunicación, el cual puede ser portador de diversidad de mensajes, estructurados según la necesidad expresiva del autor o intérprete.

La Fundación Música y Juventud, a través de sus diversas agrupaciones musicales, cumple la función social de promover la integración, interacción, comunicación y desarrollo de sus integrantes y de la sociedad guatemalteca.

Las presentaciones de las agrupaciones musicales de la Fundación Música y Juventud son el marco adecuado para representar la función comunicacional de la música en las personas gracias a su amplia gama de elementos, entre los que se encuentran intrínsecos los elementos del proceso de comunicación.

Como portadora de una serie muy variada de mensajes, la música es capaz de generar emociones específicas en los receptores u oyentes. Las emociones experimentadas varían de acuerdo con el contenido de la obra o con las vivencias con las que el receptor relacione o asocie la interpretación artística o canción escuchada.

La música y la comunicación vienen del hombre y nacen de su necesidad de expresarse con otras personas y de poner en común su visión de vida y sus ideas.

Recomendaciones

Al público se recomienda estar consciente de que la música cumple una función comunicacional capaz de generar emociones específicas en las personas; por ende, se debe tener especial cuidado en el momento de elegir lo que se va a escuchar.

Es importante escuchar canciones con mensajes positivos, constructivos y edificantes, pues las canciones elegidas por el oyente o receptor son capaces de influir y generar emociones específicas.

Todo músico y comunicador debe conocer la estrecha vinculación entre ambas ramas. Los profesionales en comunicación deben estar conscientes de que la música es un lenguaje más y deben conocer cómo se da su función comunicacional en las personas. En esta línea, los profesionales en la música deben conocer el poder comunicacional de las canciones y, en efecto, ser responsables al escribir las letras de su música para impactar positivamente a los individuos, receptores u oyentes y, por ende, a la sociedad.

Es crítico reconocer la importancia de la música en la comunicación de la sociedad actual. Además, se debe estar consciente de que la música es un lenguaje transmisor de culturas entre poblaciones y grupos sociales de distintas regiones del mundo.

También es recomendable analizar la música como un canal alternativo de comunicación, portador de mensajes y capaz de transmitir datos o información en diferentes contextos y hacia variados grupos de personas, debido a su evidente función comunicacional.

Instituciones públicas y privadas deben apoyar y promover iniciativas como las que promueve la Fundación Música y Juventud, dada su labor humanitaria, social, cultural, educativa y musical, así como su gran aporte a la sociedad, niñez y juventud guatemalteca.

Por último, pero no menos importante, todo individuo debería tener conocimientos básicos de música.

Referencias bibliográficas

- 1 Alvizures Palma, Francisco (1990) *Manual de comunicación lingüística*. Guatemala, Editorial Universitaria.
- 2 Alvarado Coronado, Manuel (1984) *Diapasón 440*. Guatemala, Editorial Carlos Gaitán.
- 3 Alsina, Miguel Rodrigo (1989) *Los modelos de la comunicación*. Madrid, España, Editorial Tecnos S.A.
- 4 Alvarado Coronado, Manuel (1984) *Diapasón 440*. Guatemala, Editorial Carlos Gaitán.
- 5 Amado, Carlos (1998) *Formación musical*. Guatemala, Editorial Avanti.
- 6 Arrivillaga Cortés, Alfonso (1985) *Antropología de la música. Análisis organológico de los silbatos pre-hispánicos y contemporáneos de Guatemala*. (Tesis de Licenciado en Antropología) Universidad San Carlos de Guatemala, Guatemala.
- 7 Bartoli, Annie (1992) *Comunicación y organización*. Barcelona, Ediciones Paidós.
- 8 Borden, George (1982) *La comunicación humana*. Buenos Aires, Argentina, El Ateneo.
- 9 Boburg Zetina, Francisco Miguel (1984) *Música y comunicación*. (Tesis de Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación y Título Profesional de Pedagogo) Universidad Mariano Gálvez, Guatemala.
- 10 Campbell, Don (1946) *El efecto Mozart: aprovechar el poder de la música para sanar el cuerpo, fortalecer la mente y liberar el espíritu creativo*. (4ta edición) Barcelona, Colección Musicoterapia Publisher, Ediciones Urano.

- 11 Cerda, César Augusto (1963) *Una investigación sobre la influencia de los estímulos musicales en la producción de fantasías*. México, Universidad Iberoamericana.
- 12 Córdoba de Parodi, Mirta Adela (1998) *Música y terapia: enfoque transpersonal de la música*. Barcelona, Ediciones Índigo.
- 13 De Saralegui, Martín (1971) *La conciencia musical (mecanismo de ley y personalidad)* Buenos Aires, Cables.
- 14 Despins, Jean Paul (1994) *La música y el cerebro*. Barcelona, Gedisa.
- 15 Davis, Flora (2012) *La comunicación no verbal*. Madrid, Alianza.
- 16 *Proyecto Mozart: experimentación auditiva-musical con música de W.A. Mozart con alumnos de 3ro básico en un instituto nacional el área metropolitana* (2000) Seminario de alumnos graduandos en la Escuela Normal Cristiana para Maestros de Educación Musical "Alfredo Colóm". Fecha.(paper)
- 17 Escandell Vidal, María Victoria (2005) *La comunicación*. Madrid, Gredos.
- 18 García Fajardo, J. (1992) *Comunicación de masas y pensamientos político*. País, Editorial.
- 19 Frizten, Silvino José (1998) *Ventana de comunicación: ejercicios vivenciales de dinámica de grupo, relaciones humanas y sensibilización*. Buenos Aires, Lumen.
- 20 Fernández Collado, Carlos (2001) *La comunicación humana en el mundo contemporáneo*. México D.F., McGraw Hill.
- 21 González, Donai Bonatti (1999) *Curso introductorio de semiología general orientado a estudiantes de comunicación*.
- 22 Habermans, Jürgen (2005) *Teoría de la acción comunicativa*. México, Taurus Humanidades.

- 23 Knap, Mark (1982) *La comunicación no verbal: el cuerpo y el entorno*. Barcelona, Paidós.
- 24 Levenson, R. W. 1994. Emoción humana. Una vista funcional. En P. Ekman y R.J. Davidson (Eds).
- 25 Mérida Gonzáles, Aracelly Krisanda (2010) *Guía para elaborar y presentarla monografía*. Guatemala, Editorial Luna.
- 26 Mérida González, Aracelly Krisanda (2011) *Manual de búsqueda, descripción bibliográfica, citas dentro del texto y criterios para evaluar la calidad de las fuentes de información*. Guatemala, Impresos Ramírez.
- 27 Michels, Ulrich (1997) *Atlas de música*. Madrid, Alianza Editorial.
- 28 Miller, George (1974) *Lenguaje y comunicación*. Buenos aires, Amorrortu Editores.
- 29 _____ (1978) *Nuevas dimensiones de la psicología y la comunicación*. Buenos Aires, Edisar.
- 30 Música. 1982. México. *Enciclopedia Temática*. Editorial Larrouse.
- 31 P. Joya, Renato. *Validación de materiales audiovisuales*. Radio Neberland Training Centre, América Latina.
- 32 Randel, Don Michael (1984) *Diccionario Harvard de música*. México, Diana.
- 33 Ruíz, Esther (2011) *Expresión musical en educación infantil*. Madrid.
- 34 Ribeiro, Lair (2000) *La comunicación eficaz*. Barcelona, Urano.
- 35 Seashore, Carl (1967) *Psychology of music*. New York, Dover.
- 36 Thomson, David (1974) *Language*. New York, Thomson and the Editors of Time Life Books.

37 Villancourt, Guilaine (2009) *Música y musicoterapia: su importancia en el desarrollo infantil*. Madrid.

Tesis consultadas

1. Beburg Zetina, Francisco Miguel. 1984. Música y comunicación. Tesis previo a optar el grado académico de Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Universidad Mariano Gálvez. Facultad de Humanidades. Escuela de Educación. 180 p.
2. Chávez Montoya, Julio César (2005) *El coro universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala como comunicador de cultura*. (Tesis de Licenciado en Ciencias de la Comunicación) Universidad San Carlos de Guatemala, Guatemala.
3. De León Díaz, Mirna Elizabeth (2012) *Estudio semiológico de canciones de compositores guatemaltecos durante el conflicto armado interno (1960-1996)* (Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación) Universidad San Carlos de Guatemala, Guatemala.
4. Hernández Cumes, Liga de los Ángeles (2003) *Análisis de funciones de la comunicación o del lenguaje en la radionovela, sobre derechos humanos, "El Trapiche"* (Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social) Universidad Francisco Marroquín, Guatemala.

5. Hernández Tucubal, Mauricio (2000) *Música como recurso en la publicidad radial* (Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación) Universidad San Carlos de Guatemala, Guatemala.

6. Stancir, Juan Simón (2011) *Estudios de los parámetros del método Willems en las canciones más solicitadas en las radios juveniles.* (Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación) Universidad San Carlos de Guatemala, Guatemala.

Anexos

Anexos. Credenciales del Autor

Anexo 1. Cartas Informativas

CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA

3°. Av. 4-61, Zona 1. Telefax: 232-8726
Correo electrónico: conamusic@hotmail.com
Guatemala, C. A.

Reg. _____
Of. No. _____
Ref. _____

A QUIEN INTERESE:

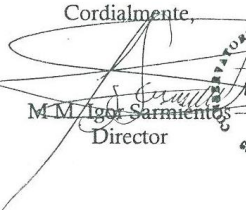
Por este medio hago constar que el joven **EMANUEL MEDINA VAINES** quien se identifica con número de carné 632 y matrícula número 481730 es estudiante regular del Conservatorio Nacional de Música de la Carrera de Bachiller en Arte con Especialización en Violín.

Puedo atestiguar que durante los años que se ha dedicado a su estudio e instrumento ha dado muestras de capacidad y responsabilidad tanto en la música como en las relaciones humanas. Me permito por este medio recomendar al mencionado violinista, ya que ha demostrado eficiencia en su actividad musical.

Trabajando en el desarrollo de la música impartiendo clases y ejecutando el instrumento en el Núcleo de San Pedro la Laguna Sólola, en el Núcleo de la Orquesta de Intecap ubicado en la Verbena y Principal de la Sección de los Violines segundos de la Orquesta Sinfónica "Jesús Castillo".

Y para los usos que al interesado le convenga, extendo la presente en una hoja membretada tamaño carta y firmada, en la ciudad de Guatemala a los quince días del mes de julio del año dos mil cinco.

Cordialmente,

M.M. Igor Sarmientos
Director

CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA
DIRECCION
GUATEMALA, C. A.

**FUNDACION MUSICA Y JUVENTUD PARA
COROS Y ORQUESTAS INFANTILES Y
JUVENILES DE GUATEMALA**
18 Av. 11-95, zona 15, Vista Hermosa III
Oficina E-204, Telefonos: 23690791-5, Ext. 541

Guatemala, July 15, 2005

To Whom It May Concern:

We, the founders and teachers of the Fundación Música y Juventud para coros y orquestas infantiles y juveniles de Guatemala, highly recommend the young violinist, BYRON EMANUEL MEDINA VAINES to your consideration.

We have known Emanuel since the year 2001 when he began learning to play the violin in one of the community projects that the Foundation supports in Zone 7, one of the city ghetto areas.

We noticed right away the great ability that Emanuel had which made him advance very fast to an higher level of playing and he was given the opportunity to play with the advanced Youth orchestra Jesús Castillo and the opportunity to study violin at the National Conservatory of Music.

In return Emanuel began inviting kids from his community to join the zone 7 orchestra and saved some of them from getting involved in gang related activities.

We believe that the opportunity of Emanuel to take the workshop for one month offered by a violin teacher of the College of Marin in California will help him grow as a person and as a musician and he will return to share his knowledge with our young musicians.

We appreciate in advance your assistance to talented Emanuel since his amazing heart is ready to be a part of the construction of Peace in Guatemala through music.

Sincerely yours,

María Isabel Ciudad-Real
Founder. Music and Youth Foundation
fundamusj@hotmail.com
Tels. 2364-0336 ext. 541
Universidad del Valle de Guatemala

c.c. Archivo

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

18 Avenida 11-95 zona 15 Vista Hermosa III
Apartado Postal No. 82, 01901
Guatemala, Guatemala C.A.

PBX 2369 0791 al 95
Teléfonos: 2364 0336 al 40
2364 0492 al 97
FAX (502) 2364 0212
www.uvg.edu.gt

August 19, 2005

United States Embassy
Visa Section
Guatemala City

Dear Sir/Madam:

I am writing this letter to recommend Byron Emanuel Medina Vaines, 21 years of age, for a Visa to attend an Intensive Music Workshop for one month at Marin College in Novato, CA.

Byron is an outstanding music student in the University San Carlos. I have had the pleasure of working with him in the Fundacion de Musica y Juventud . For the past five years he has generously donated his time and talent to the mission of the Fundacion. I have been extremely impressed with his enthusiasm, intelligence and character.

I would like to strongly urge the Embassy to grant Byron a Visa. He truly deserves this opportunity to study in the United States. I believe that he will return to Guatemala with renewed dedication and responsibility toward his goals.

Cordially,

William Dawson
Visiting Professor of Music

Estados Unidos De Norte América
12 de Julio del 2005

Licda. Isabel Ciudad Real
Fundadora de la Fundación Música y Juventud
Universidad del Valle De Guatemala

Estimada Licenciada:

Hago de su conocimiento que apoyo el programa de desarrollo musical que la fundación está realizando en el departamento de Solola, Invitando al tallerista y maestro: Byron Emanuel Medina Vaines a estudiar un curso profesional de música, que reforzara los conocimientos del joven maestro y estoy segura que regresara a ponerlos en practica con los niños y jovenes de su pais.

Esperando que el curso ofrecido al maestro Byron Medina, sea de gran ayuda para el tanto como para los proyectos de la fundacion, hago ver que es la persona indicada por pertenecer a tres de los núcleos mas importantes de Música y Juventud como músico y maestro.

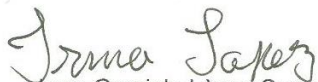
El curso se impartira en MARIN COLLEGE, 835 Avenue Kentfield C.A. 94904, Tel. 415 45788, Dirección electronica: WWW.MARIN.CC.CA.USA y tendra una duración de 4 meses, iniciando el 23 de enero del 2006 y culminando el 23 de Mayo de dicho año.

Para dicha actividad Yo: Sra. Irma Graciela López Cumes, Ciudadana Estadounidense, ofresco cubrir los gastos del Curso, Hospedaje, Alimentación y Transporte Aéreo.

La inscripción para dicho curso es personal e intransferible, por lo que no se puede reservar cupo y deve realizarse demanera personal, por lo mismo si la presencia del maestro Medina es confirmada, necesitare que se precènte con migo 10 o 15 dias antes de la fecha de inicio del curso para realizar los tramites necesarios.

Siendo para mi un gusto poder colaborar con la Fundación y el desarrollo de sus proyectos, me despido.

Atentamente,

Irma Graciela López Cumes
9 Richie In. Novato C.A. 94947
Tels: (415) 7175161, 4440453

Anexo 2. Identificaciones en eventos oficiales

Visita Oficial de la Excelentísima
Señora Tarja Halonen
Presidenta de Finlandia

Byron Emanuel Medina
 Orquesta Sinfónica
 Ciudad de Guatemala, Junio 2004

GUATEMALA **042**

Visita Oficial del Excelentísimo
señor Ricardo Lagos Escobar

Presidente de la República de Chile

Byron Emanuel Medina
 Orquesta Sinfónica
 Ciudad de Guatemala, mayo 2004

GUATEMALA **042**

Reunión de Jefes de Estado y de
Gobierno de los Países del Sistema
De Integración Centroamericana y
La República Federativa de Brasil

Emanuel Medina
 Orquesta Sinfónica "Jesús Castillo"
 Ciudad de Guatemala, septiembre de 2005

APOYO **082**

Visita Oficial del Excelentísimo
señor Jacques Chirac

Presidente de la República Francesa

Byron Emanuel Medina
 Orquesta Sinfónica
 Ciudad de Guatemala, mayo 2004

GUATEMALA **042**

Anexo 3. Diplomas y reconocimientos

Mosaico Cultural y Orquesta Sinfónica Jesús Castillo
otorga el presente

Diploma de Reconocimiento

A

Emmanuel Medina

Por su destacada participación como miembro de la
ORQUESTA SINFONICA JUVENIL CENTROAMERICA NORTE
en su Primer Encuentro
realizado en la ciudad de La Antigua Guatemala
del 20 de abril al 1 de mayo del 2005.

M.M. Igor Sarmientos
Director Musical y Artístico
OSJUNCA

Mta. Denise Menes
Directora Administrativa y Coordinación General
OSJUNCA

La Antigua Guatemala, 1 de mayo del 2005

Conservatorio Nacional de Música
"German Alcántara"

Otorga el presente diploma

A: Byron Emanuel Medina Vaines

Por su puntualidad, asistencia, aplicación y aprovechamiento Académico.

Guatemala, 30 de Octubre del año 2003

Vo.Bo. M.M. Igor Sarmientos
Director

Coordinador de Área

HAPPY ART STUDIO

Otorga el presente

DIPLOMA

A: EMANUEL MEDINA

Por su dedicación y entusiasmo como Maestro de Violín.

! Tarde De Celajes !

Guatemala, 28 de agosto 2005.

Sissiferosa
Directora

Anexo 4. Programas de conciertos

Mosaico
CULTURAL
PASEMOS A LA ANTIGUA EN LIMPIO

Esjunca 2005

Orquesta Sinfónica Juvenil del Norte Centroamericano
Anfitriona: Orquesta Sinfónica Jesús Castillo
Director Musical y Artístico: Igor Sarmientos

Mosaico Cultural y TELGUA presentan tres grandes conciertos en un ensamble musical en el que se conjugan el talento de más de 140 jóvenes músicos de Guatemala y Honduras.

- Hotel Museo Casa Santo Domingo, Jueves 28, 20:00 Hrs. Admisión: Q.80
- Plaza Central, Viernes 29, 19:00 Hrs. Entrada Libre
- Hotel Museo Casa Santo Domingo, Domingo 1 de mayo, 11:45 Hrs. Admisión: Q.80

PASEMOS
A LA ANTIGUA
EN LIMPIO
FUNDANTIGUA

Guatemala
alma de la tierra

Casa
Santo
Domingo
★★★★★
Hotel + Museo

TELGUA

**ORQUESTA SINFONICA
JUVENIL CENTROAMERICA NORTE 2005**

DIRECTOR MUSICAL Y ARTISTICO: IGOR SARMIENTOS

ORQUESTA SINFONICA JUVENIL CENTROAMERICA NORTE 2005

DIRECTOR MUSICAL Y ARTISTICO: IGOR SARMIENTOS

DIRECTOR ASISTENTE: RICARDO DEL CARMEN FORTUNY

DIRECTOR INVITADO: JORGE LUIS BANEGAS

VIOLINES CONCERTINOS

ALVARO REYES
LUIS VALERIANO GUA
HON

VIOLINES PRIMEROS

OSCAR BARAHONA HON
LILIAN GARCIA HON
ANDREA GALDAMEZ GUA
ROMINA MEDINA HON
JUAN RODRIGUEZ HON
MARIO ZELAYA HON
ROSARIO VASQUEZ GUA
ROMAN CARRANZA HON
JOEL MARTINEZ HON
MARCIO MARTINEZ HON
LUBIA MONTENEGRO HON
DAVID LOVO HON
LUIS ALFARO HON
ELIDA FIGUEROA HON
WENDY MONTENEGRO GUA
ALEJANDRA FONSECA HON

VIOLINES SEGUNDOS

GABRIELA CABRERA GUA
LESVIN GARCIA HON
EMMANUEL MEDINA GUA
CARLOS ESPINAL HON
SAUL DE LEON GUA
EMILIO CASTRO HON
RUBIDIA BOROR GUA
ERIN GOOD HON
SARA VASQUEZ GUA
JORGE FIGUEROA HON
MANUEL LOPEZ GUA
JUAN SARMIENTO HON
ILSE ALVAREZ GUA
KATHYA RIVERA HON
JORGE ALVARADO GUA
JENNY RAMOS HON
ANGELA HERNANDEZ GUA
MIGUEL RIOS HON
PEDRO RENDON GUA
JOHNY RIOS HON

VIOLAS

ANA MONTENEGRO GUA
MARIO FUNES HON
LESLIE RODAS GUA
SALOMON TORRES HON
ANA MARTINEZ GUA
MARIO RIVERA HON
RUTH VASQUEZ GUA
ROBERTO HENRIQUEZ HON
BRANTLY MONTENEGRO GUA
GRAZZIA SAGASTUME HON

VIOLONCELLOS

KENETH VASQUEZ GUA
SHIRLEY PAZ HON
TATIANA CASTRO GUA
SHIRLEY PINEDA HON
ALVARO MONTENEGRO GUA
ISRAEL ESTRADA HON
JULIO LIMA GUA
ESTER VALLADARES HON
ANA GALDAMEZ GUA
ITALIA RODRIGUEZ HON
ELDER MAURICIO GUA
VALERIE RODAS GUA
LUIS LOPEZ GUA
ELISA AQUINO GUA
JOSE OLIVEROS GUA
PAULA SAENZ GUA

CONTRABAJOS

GUSTAVO VASQUEZ GUA
GEOVANY GARCIA GUA
HUGO ORDOÑEZ GUA
JONATHAN LAGOS HON
BLANCA LOPEZ GUA

FLAUTAS

FERNANDO OZAETA GUA
ERNESTO CALDERON GUA
GABRIELA CORLETO GUA
ELBA CHAY GUA
JOSE MARIO PORTILLO HON

PICCOLOS

LUDWYN DIAZ GUA
SANTIAGO JUAREZ GUA
LUIS NIETO HON

OBOES

FIELDING ROLDAN GUA
LUIS MIGUEL DE LEON GUA
BERTHA CASCO HON
CARLOS GALDAMEZ GUA

CORNO INGLÉS

BRUNO CAMPO GUA

CLARINETES

SERGIO REYES GUA
FELIX TORRES GUA
DAVID VELASQUEZ HON

FAGOTES

MERY VALENZUELA GUA
MERLYN LOPEZ GUA
ALEXIS LUQUE HON
NATHAN ALVAREZ HON

CONTRAFAGOT

ANA LUCIA PINEDA GUA

CORNOS FRANCESES

JOSUE VASQUEZ GUA
DOUGLAS FIGUEROA HON
OSEAS CARTAGENA GUA
BYRON QUIRAN GUA
KAREN MEDINA HON
ALEXANDER SALGUERO GUA
MAGDELYN AGUILAR HON
CHRISTIAN ESCOBAR GUA
DORIS GALVEZ HON

TROMPETAS

SERGIO TZIC GUA
DARWIN SANCHEZ HON
DAVID GARCIA GUA
IAN ALVARENGA HON
CRISTHIAN LORENZANA HON
BRIAN PAGOAGA HON

TROMBONES

CARLOS REAL GUA
FERNANDO REAL GUA
FERNANDO ALVAREZ HON
JOSIMAR CHOY GUA
FRANKLIN HERNANDEZ HON
MARTES REYES HON

TROMBON BAJO

CHRISTIAN ALVARADO GUA

TUBA

JOSE ALCOR GUA

PERCUSION

MARCO FERRERA HON
VICTOR MARTINEZ GUA
OSCAR VAQUEDANO HON
RAUL DE LEON GUA
JOSE VELASQUEZ HON
IGNACIO CASTAÑEDA GUA
JOSE VINDEL HON
NOE VASQUEZ GUA

ARPA

AMILCAR MONTUFAR GUA

PIANO

HUGO ARENAS GUA

ORQUESTA

Orquesta Sinfónica "Jesús Castillo"

Director Musical General
Igor Sarmientos

VIOLINES I

José Anibal Chacón
Andrea María Galdámez
Mónica Ovalle
Luis López
Lubia Montenegro
Wendy Montenegro

VIOLINES II

Iunuhé de Gandarias
Sofía Ibáñez
Gabriela Cabrera
Rubidia Boror
Manuela López
Emanuel Medina
Yong Hee Rhee

VIOLAS

Ana Montenegro
Leslie Rodas

VIOLONCELLOS

Kenneth Vásquez
Aaron Atlee

CONTRABAJOS

Hugo García Thomas*

OBOES

Fielding Roldán*
Luis Miguel De León

FAGOTES

Thelma Díaz*
Lucía Pineda**

TROMPETAS

Sergio Tzic Fuentes*
David García

TIMBALES

Franquil Raúl De León*

HARPSICHORD

Hugo Arenas

SECRETARIA

Virginia López*

ARCHIVO

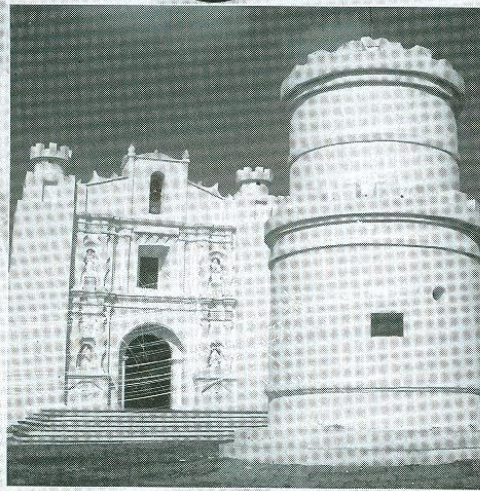
Daryl Oliva*

ASISTENCIA TECNICA

Ramiro Oliva*

Requiem de Fauré

Orquesta Sinfónica Jesús Castillo
Dirección Musical: Igor Sarmientos

Coro Nacional de Guatemala
Director: Rubén Dario Flores

Soprano: Zamira Barquero
Barítono: Luis Girón May

Cerrito del Carmen, 11 de marzo de 2005

PASEMOS
A GUATEMALA
EN LIMPIO

Guatemala
alma de la tierra

MUNICIPALIDAD
DE GUATEMALA

Casa
Santo
Domingo
★★★★★
Hotel • Museo

TELGUA

Orquesta Sinfónica "Jesús Castillo"

Director Musical: Igor Sarmientos

MÚSICOS E INTEGRANTES

Violines I

Álvaro Reyes (concertino)
Rosario Vásquez
Andrea María Galdámez
Samuel David Blad
Lubia Montenegro
Wendy Montenegro

Violines II

Junubé de Gandarias**
Gabriela Cabrera
Sofía Ibáñez
Rubidia Boror
Ángela Hernández
Manuela López
Emanuel Medina
Pedro Rendón
Stefany Solano
Claudia Vásquez
Saul de León Barahona
Sara Fernanda Vásquez
Jorge Alvarado

Violas

Leslie Rodas
Ana Montenegro
Cristina Martínez
Ruth Abihail Vásquez

Violoncellos

Kenneth Vásquez
Luis López
Ana Galdámez
Valery Rodas
Elder Fernando
Kyung Zi Kang
Álvaro Montenegro
Julio Lima
José Juan Oliveros
Elisa Irene Aquino

Contrabajo

Hugo García Thomas*
Blanca López Quin**
Hugo Ordóñez
Gustavo Vásquez Soto
Michelle Rendón

Flautas

Fernando Ozaeta*
Ernesto Calderón**
Gabriela Corleto
Elba Chay Aguilar
Ludwin Díaz

Oboe y Corno Inglés

Fielding Roldán*
Luis Miguel de León
Carlos Galdámez

Clarinetes

Sergio Reyes*
Félix Torres**
Emilio Ortiz

Fagotes

Thelma Díaz*
Lucía Pineda**
Mery Valenzuela

Corno

Josué Vásquez*
Oseas Cartagena**
Byron Quirán
Alexander Salguero
Christian Escobar

Trompetas

Sergio Tzic Fuentes*
David García**
Edwin González

Trombones

Carlos Real*
Fernando Real**
Josimmar Choy

Trombón Bajo

Christian Alvarado

Tuba

José Ramiro Alcor*

Percusión

Franquil Raúl de León*
Ignacio Castañeda
Víctor Martínez
Ludgin Gonzáles

Secretaría

Virginia López*

Archivo

Daryl Oliva*

Asistencia Técnica

Ramiro Oliva
Edwin Sance

*principal

** copincipal

CORO NACIONAL DE GUATEMALA

Director: Ruben Darío Flores

SOPRANO

Sonia Elvia Soto Garrido
Ana Gabriela Mazariegos Morales
María Antonicta García
María Luisa Guaracas Caal
Claudia Isabel Lamadrid Ajanel
Ivonne Azucena Gálvez de Robledo
María Dolores Mendoza Gálvez de Valencia
Linda Patricia Molina Valenzuela
Rita Clarissa Santizo Castellanos

BAJO

Bayron René Dardón
Felix Alberto Azurdia Mejía
Rigoberto Obed García Aczume
Héctor René Maldonado Sandoval
Héctor Vinicio Salazar Menéndez
Ricardo Solozarno Gómez
Carlos Darío Mendizabal Arévalo

SECRETARIA

Karen Jessenia Melgar Morales

UTILERO

Ingrid Ernestina Morales Pérez

CONTRALTO

Thelma Libertad Ávila Morales de Paredes
Esther Obregón Olaya de Flores
Blanca E. Herrera Gil
María Estela Colindres Contreras
María Yolanda Lemus
Luz Polanco Coronado
Dina Anelise Santa Cruz Gálvez
Lilian Magaly Vásquez del Cid Gómez
Lucy Yesenia Zuñiga Revolorio
Carla Eugenia Jerez
Zoila Carolina Macá López de Flores

TENOR

Obdulio Estuardo Robledo Mérida
Juan Pablo Gudiel Pérez
Carlos René Paniagua Ávila
Erick Rolando Paniagua
Edwin Arnoldo Ramírez Muñoz
José Reanda Mendoza
Giovanny Clementino Cifuentes de León
Gad Esau Echeverría García

ADMINISTRADOR

Roberto Valenzuela

PIANISTA

Vinicio Quezada

Mosaico
CULTURAL
PASEMOS A LA ANTIGUA EN LIMPIO

Septiembre 2002

Centro Cultural
Casa Santo Domingo

Notas y Compases

Mozart & Rossini

Grandes Arias

Holly Gash - Soprano

Luis Felipe Girón May - Barítono

Héctor Palomo - Tenor invitado

Orquesta Sinfónica Jesús Castillo

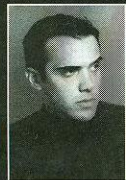
Marín Rodrigo Jorge - Director Huésped

Centro de Convenciones Casa Santo Domingo

Domingo 1, 11:00 hrs.

Gracias a Fundación Música y Juventud y American Airlines

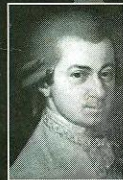
A beneficio de Proyecto Kinal

Marín Jorge

Luis Felipe Girón May

Mozart

Rossini

PASEMOS
A LA ANTIGUA
EN LIMPIO

TELGUA

PROGRAMA

MOZART

Così Fan Tutte - Obertura
 Aria de Concierto - Mentre Ti Lascio o Figlia
 Las Bodas de Figaro - Porgi Amor
 Las Bodas de Figaro - Hai Già Vinta la Causa
 Exultate Jubilate - Alleluya
 Don Giovanni - La Ci Darem La Mano

INTERMEDIO

ROSSINI

Il Barbiere Di Siviglia - Obertura
 Il Barbiere Di Siviglia - Una Voce Poco Fa
 Tancredi - Di Tanti Palpiti
 Il Barbiere Di Siviglia - Dunque Io Son

Participación especial del tenor Héctor Palomo

Orquesta Sinfónica Jesús Castillo

Violines I

Rivaro Reyes (concertino)
 Jacqueline Castro
 Rosalva Vázquez
 Neivy Cristina Castro
 Lidia Montenegro
 Menda Montenegro
 José Amal Durán
 María Ester Tohar
 Andrea María Goldamez
 Robert Roberto Caltom Castillo
 Emanuel Medina
 Blanca Delgado

Violines II

Mónica Ovalle
 Danilo García
 Angèle Hernández
 Priscilla Ramos
 Manuela López
 Rodolfo Antonio Estrada Anzueto
 Danilo Leandro Rosa
 Elena Lemus
 José María Flores Hernández
 Eduan Cané
 Bejeru Gó Pérez

Violas

Aña Raquel Hernández Herrera
 Juan Andrés Comparini Urzúa
 Lesly Rojas
 Manuel Alejandro Tuc
 Ana Montenegro

Violoncellos

Lourdes López Colón
 Jorge Carlos Mondal Contreras
 María Isabel Estrada Anzueto
 José Juan Oliveros Casasola
 Rivaro Montenegro
 Hannelo Vázquez
 Juan José Barrios

Contrabajos

Hugo René Urdoñez Ovando
 Blanca Irene López Quin
 Hugo Giovanni García Thomas
 Gustavo Vázquez

Saxofón

Rosmeru Aguilar

Clarinetes

Sergio Reyes
 Marco López
 Heidi Corzo
 Félix Torres

Fagotes

Mari Valenzuela
 Luis Lemus
 Lucía Pineda
 Telmo Díaz

Corno

Josué Vázquez
 Osas Cartagena
 Byron Quirán
 Mario Gómez Marroquín

Trompetas

Hector García
 Sergio Antonio Tzic Fuentes
 Marvin Alvarado García

Trombones

Moel Wini Ramos
 Jussimar Chay
 Fernando Díaz Cuellar

Trombón Bajo

Carlos Real

Tuba

José Ramiro Rícor
 Manuel Cop

Percusión

Marín Cortelo Brantes
 José Wilmar Sauché Lázaro
 Ignacio Castañeda Moimo

Arpa

Amílcar Montijar

Piano

Hugo Arenas

DIRECTOR MUSICAL - IGOR SARMIENTOS

Queremos agradecer a Telgua por ser la primera empresa que se unió al esfuerzo de los pioneros en la realización del Mosaico Cultural. Este se ha trazado como meta reubicar a Antigua como un punto de encuentro y un destino para el arte y la cultura del mundo. En este tercer año estamos muy complacidos ya que se han incorporado a este esfuerzo empresas como Pepsi, Banco Industrial, British American Tobacco y Banco GGT Continental.

Fundación Música y Juventud

El Mosaico Cultural de este año está especialmente dedicado a uno de los creadores de nuestro programa, el barítono Luis Felipe Girón. Quien celebra veinticinco años de una impresionante carrera profesional. La misma le ha llevado a los grandes escenarios del mundo donde ha puesto en alto el nombre de nuestro país.

PRÓXIMO EVENTO

Rimón de Mis Amores
 en Recital
 María Rodríguez - Soprano Única
 Tania Luz García Salas - Pianista
 Centro de Convenciones Casa Santo Domingo
 Domingo 6, 11.00 hrs.
 Teléfono (502) 430
 A beneficio de la Fundación Margarita Tejeda

Mosaico
CULTURAL

PASEMOS A LA ANTIGUA EN LIMPIO

Junio 2002

Centro Cultural
Casa Santo Domingo

Música en Blanco y Negro

CONCIERTO EXTRAORDINARIO

Orquesta Sinfónica Jesús Castillo

Cellista Carlos Prieto-México

Director: Maestro Igor Sarmientos

Gracias a la Embajada de México
y a la Fundación Música y Juventud

Iglesia San Francisco

Sábado 29, 20:00 horas

TELGUA

CARLOS PRIETO

El gran violonchelista mexicano ha tocado con la Royal Philharmonic Orchestra de Londres, la Orquesta Sinfónica de Berlín, la Orquesta Nacional de España, la Orquesta de la Radio y Televisión de España, la Orquesta de Cámara de Moscú, la American Symphonic Orchestra y la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina, entre muchas otras. Sus diversas giras por Europa, Estados Unidos, Rusia y las Antiguas Repúblicas Soviéticas, Canadá, China, India y América Latina le han valido críticas entusiastas. Ha brindado su arte en varias de las principales salas del mundo, tales como Carnegie Hall y el Lincoln Center en Nueva York, la Salle Gaveau y la Salle Pleyel en París, la Sala de la Filarmónica en San Petersburgo, el Teatro Real y el Auditorio Nacional de Música en Madrid y el Teatro Colón de Buenos Aires. Ha sido participante en festivales como Europafla, Granada, Berlín, Helsinki y otros. El New York Times publicó una elogiosa crítica sobre su debut en Carnegie Hall calificándolo como un violonchelista que no conoce limitación técnica alguna con impecables infinitos musicales. Sus grabaciones incluyen: Las Suites de Bach, obras de Shostakovich, Saint-Saens, Fauré, Boccherini, Tchaikovski, Rachmaninoff, Kodaly, Mahler, Bruch, R. Haffner y una serie de discos compactos dedicados a la música latinoamericana para violonchelo, incluyendo estrenos mundiales de las conciertos de Ibarra, Zúñiga y Castro y Enriquez, así como obras de Ginastera, Piazzolla, Chávez, Ponce, Revueltas, Lavista, Carrillo-Lecza entre otros. La revista americana Fanfare en su edición de marzo-abril de 1994 calificó el disco con obras de Ibarra, Zúñiga y Piazzolla, "uno de los más apasionantes discos de la música nueva aparecidos últimamente... Prieto toca con emocionante estilo, recomendamos este disco de la manera más amplia".

PROGRAMA

OBERTURA "LAS BODAS DE FIGARO" • W.A. MOZART
SUITE No. 6 EN RE MAYOR PARA VIOLONCHELO SOLO • J.S. BACH

Preludio • Alemanda • Corralda • Zarabanda • Gavotas • Biga

INTERMEDIO

CONCIERTO EN RE MAYOR PARA VIOLONCHELO Y ORQUESTA OP. 101 — F.J. HAYDN

I Allegro Moderato • II Adagio • III Allegro

Orquesta Sinfónica Jesús Castillo • Director Musical: Igor Sarmientos

Violines I

Alvaro Reyes (concertino)
Jacqueline Castro
Melvy Cristina Castro
Lubia Montenegro
Meedy Montenegro
José Héctor Díaz
María Ester Tobar
Díandra María Galdamez
Herbert Roberto Colton Castillo
Emanuel Medina
Blanca Delgado

Violines II

Mónica Ovalle
Dania García
Angela Hernández
Priscila Rudes
Manuela López
Rodolfo Antonín Estrada Anzueto
Daniela Leandro Rosa
Elena Lemus
José María Flores Hernández
Edwin Canté
Juan José Barrios
Geoffery Cú Pérez

Violas

Ana Raquel Hernández Herrera
Juan Andrés Compañín Ordoñez
Lesly Rodas
Manuel Alejandro Toc
Ana Montenegro

Violoncellos

Lourdes López Colon
Jorge Carlos Mondal Contreras
María Isabel Estrada Anzueto
José Juan Oliveros Casasola
Alvaro Montenegro

Contrabajos

Hugo René Ordóñez Ovando
Blanca Irene López Dom
Hugo Giovanni García Thomas
Gustavo Vásquez

Saxofón

Rosmeru Aguilar

Clarinetes

Sergio Reyes
Marco López
Héctor Corzo
Félix Torres

Fagotes

Mery Valenzuela
Luis Lemus
Lucía Pineda

Corno

Josué Vásquez
Oseas Cartagena
Bryan Quiñán
Mario Gómez Marroquín

Trompetas

Nelson García
Sergio Antonio Tzic Fuentes

Trombones

Roel Urrut Ramos
Jossimar Chou
Fernando Díaz Cuellar

Trombón Bajo

Carlos Real

Tuba

José Ramón Alcor
Manuel Cag

Obra y Corno Inglés

Bruno García
Fielding Holden
Carlos Enrique Galdamez Castillo

Percusión

Martín Carleto Orantes
José Virraldo Sagché Lázaro
Ignacio Castañeda Molina

Arpa

Amílcar Montúfar

Piano

Hugo Arenas

Administración - Secretaría: Mónica Mendizábal Juárez • CEA: Ramiro Oliva Mancilla

Nuestro agradecimiento a las entidades y dependencias que han hecho posible la presentación del maestro Carlos Prieto con la Orquesta Sinfónica Jesús Castillo dentro del marco del Mosaico Cultural.

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CULTURALES, SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARÍA DE CULTURA MEXICANA.

Sr. Carlos Ortega
Consejero de Asuntos Educativos y Culturales

Embajada de México
Excma. Sra. Carmen Moreno de del Cueto
Embajadora de México

Fundación Música y Juventud

México - Cofematela
Una Alianza para la Cultura

PROXIMO EVENTO

El Mosaico Cultural de este año está especialmente dedicado a uno de los creadores de nuestro programa, el barbero Luis Felipe Ginán Hui quien celebra veinticinco años de una impresionante carrera profesional. La misma le ha llevado a los grandes escenarios del mundo donde ha puesto en alto el nombre de nuestro país.

Concierto Extraordinario
Orquesta Sinfónica Jesús Castillo
Pianista Susanna Lehner (Alemania)
Director: Igor Sarmientos
Concierto No. 4 para piano y Orquesta de Beethoven
Gracias a la Embajada de Alemania, Instituto de Cultura Alejandro Von Humboldt, Fundación Música y Juventud, Centro de Convenciones Casa Santo Domingo
Miércoles 7 de Julio, 11:00 Horas
Admisión \$600 MSU

Mosaico

CULTURAL

PASEMOS A LA ANTIGUA EN LIMPIO

Centro Cultural
Casa Santo Domingo

Notas y Compases

Poulenc para Dos Pianos

ORQUESTA SINFÓNICA JESÚS CASTILLO
Germán Cáceres - Director Huésped
Denise Menes & Rita Cizon - Pianistas
Centro de Convenciones Casa Santo Domingo
Domingo 29 de Septiembre, 2002

PASEMOS
A LA ANTIGUA
EN LIMPIO

TELGUA

ORQUESTA SINFÓNICA JESÚS CASTILLO

DIRECTOR MUSICAL Igor Sarmientos Roldán

VIOLINES PRIMEROS

Álvaro Reyes*
Rosario Vásquez
Nelvy Cristina Castro
Lobita Montenegro
Wendy Montenegro
José Ambla Chacón
María Ester Tobar
Andrea María Galdamez
Emanuel Medina
Blanca Delgado

VIOLINES SEGUNDOS

Mónica Ovalle*
Gabriela Cabrera
Dania García
Ángela Hernández
Priscila Rodas
Manuela López
Rodolfo Antonio Estrada Anzueto
Danillo Leandro Rosa
Elena Lemus
José María Flores Hernández
Edwin Cané
Geofery Cú Pérez
VIOLAS
Ana Raquel Hernández Herrera*
Juan Andrés Comparini Ordóñez**
Lesly Rodas
Manuel Alejandro Toc
Ana Montenegro

VIOLONCELLOS

Lourdes López Colop*

Álvaro Montenegro

María Isabel Estrada Anzueto
Jorge Carlos Mondal Contreras
José Juan Oliveros Casasola
Kenneth Vásquez
Gerda Holmquist
Juan José Barrios

CONTRABAJOS

Hugo René López Quin*
Blanca Irene López Quin
Hugo Giovanni García Thomas
Gustavo Vásquez

FLAUTAS

Fernando Ozaeta*
Gabriela Corleto
Alicia Lainfiesta
Diego Fabricio Rosa
Ludwin Díaz
Elba Marisol Chau Aguilar
Mario Josué Carrillo Carrillo

OBOE Y CORNO INGLÉS

Bruno García*
Fielding Roldán
Carlos Enrique Galdamez Castillo

SAXOFÓN

Rosmerly Aguilar

CLARINETES

Sergio Reyes*
Marcos Flores
Félix Torres

FAGOTES

Merly Valenzuela
Luis Lemus
Telma Días
Lucía Pineda

CORNOS

Josué Vásquez*
Osceas Cartagena
Byron Quirán
Mario Gómez Marroquín

TROMPETAS

Nelson García*
Sergio Antonio Tzic Fuentes
Marvin Alvarado García

TROMBONES

Noel Ulín Ramos*
Jossimar Chou
Fernando Díaz Cuéllar

TROMBÓN BAJO

Carlos Real*

TUBAS

José Ramiro Alcor*
Manuel Cap

PERCUSIÓN

Martín Manuel Corleto Orantes*
José Vitalino Sagché Lázaro
Ignacio Castañeda Molina

EMBAJADA DE FRANCIA

Excmo. Sr. Gilles Vidal
Embajador

Sr. Laurent Martin
Agregado Cultural

ALIANZA FRANCESA

Sr. Dominique Jorand
Delegado

Srita. Patricia Le Euen
Encargada de Asuntos Culturales

Agradecemos la colaboración y apoyo de la Embajada de Francia, Alianza Francesa de Guatemala y Caniz Van Lines. Muy particularmente a la Lic. María Eugenia de Carraway por su importante impulso a la música y las artes. Es importante señalar la labor de Fundación Música y Juventud por hacer realidad el proyecto de la Orquesta Jesús Castillo. Gracias también a la Orquesta Sinfónica Nacional. La presentación de este concierto no hubiera sido posible sin la participación de todos y cada uno de ellos.

Mosaico Cultural se realiza gracias a TELGUA, primera empresa que apoyó este proyecto desde su inicio. Adicionalmente Banco Industrial, Pepsi, British American Tobacco y Banco GGT Continental han brindado su apoyo a este programa cultural de Antigua.

El Mosaico Cultural de este año está especialmente dedicado a uno de los creadores de nuestro programa, el barítono Luis Felipe Girón May quien celebra veinticinco años de una impresionante carrera profesional. La misma le ha llevado a los grandes escenarios del mundo donde ha puesto en alto el nombre de nuestro país.