

La música de cantautor como producto de la vida psíquica

Steven Cardona Sánchez

Trabajo de grado presentado para optar al título de Psicólogo

Tutor

Liliana Álzate Vélez, Magíster (MSc) en Psicología Clínica

Universidad de Antioquia

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Psicología

El Carmen de Viboral, Antioquia, Colombia

2022

Cita	(Cardona Sánchez, 2022)
Referencia	Cardona Sánchez, S. (2022). <i>La música de cantautor como producto de la vida psíquica</i> [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, El Carmen de Viboral, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Seleccione biblioteca, CRAI o centro de documentación UdeA (A-Z)

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda Céspedes.

Decano/Director: John Mario Muñoz Lopera.

Jefe departamento: Alberto Ferrer Botero.

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Tabla de Contenido

Resumen	5
Abstract	6
Introducción	7
1. Planteamiento del problema y justificación	8
2. Objetivos	11
2.1 Objetivo general	11
2.2 Objetivos específicos	11
3. Metodología	12
4. Diseño metodológico	13
4.1 Nivel de la investigación	13
4.2 Selección de la muestra	13
4.3 Población	14
4.4 Técnicas de recolección de datos	14
4.5 Entrevistas	14
4.6 Grupos focales	14
4.7 Protocolo de instrumentos para la recolección de información	15
4.8 Consideraciones éticas	15
5. Marco Teórico	17
5.1 Definiciones del concepto de arte	17
5.2 Definiciones del concepto de música	17
5.3 Breve historia del arte	18
5.4 Breve historia de la música	20
6. Capítulo I. Sigmund Freud	24

6.1 Sobre la Sublimación	24
7. Capítulo II. Donald Winnicott	27
7.1 ¿Qué es la creatividad?	27
8. Capítulo III. Donald Mélzer	29
9. Resultados	32
9.1 El chico de la guitarra	32
9.1.1 Comentarios	35
9.2 El Narrador de Imágenes	35
9.2.1 Comentarios	37
9.3 El elegido	38
9.3.1 Comentarios	40
9.4 La Quinceañera	40
9.4.4 Comentarios	42
9.5 La Tejedora	42
9.5.1 Comentarios	44
9.6 La Mar	44
9.6.1 Comentarios	46
9.7 La Menor	46
9.7.1 Comentarios	48
9.8 El Primo	48
9.8.1 Comentarios	49
10 Discusión y Conclusiones y Conclusiones	50
Referencias	52

Resumen

Esta investigación surge desde el interés de indagar acerca de la capacidad creadora del ser humano, lo que acontece en su psiquismo y cómo se desarrolla la capacidad del espacio creador en la vida psíquica del sujeto. Encontrar una relación entre los postulados psicoanalíticos y el arte, ya que el arte tiene una estrecha relación con el psicoanálisis. El artista tiene algo fundamental que decir sobre el mundo psíquico, en cuanto una creación es una forma de comunicar a cerca de lo profundo del sujeto.

Cómo ocho cantautores colombianos, antioqueños, perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en su relación con las experiencias, cómo las interpretan, cuál es su historia de vida, también cómo ha evoluciona su habilidad artística, y qué factores ambientales y contextuales creen ellos que influyeron para el desarrollo de su talento como compositores de sus canciones e intérpretes de las mismas.

Explorando la creación musical del cantautor como producto de la vida psíquica, a partir de las elaboraciones de la teoría psicoanalítica Freudiana y pos freudiana. Realizando una revisión desde las dos dimensiones de la Metapsicología. El diseño metodológico fue la investigación cualitativa desde el estudio de caso, la entrevista y el grupo focal, con el fin de identificar cómo se dan en la infancia los procesos de desarrollo psíquico que permiten la capacidad creativa del cantautor adulto.

Palabras clave: cantautor, creatividad, obra de arte, psicoanálisis, desarrollo psíquico.

Abstract

This research arises from the interest of inquiring about the creative capacity of the human being, what happens in his psyche and how the capacity of the creative space develops in the psychic life of the subject. Find a relationship between psychoanalytic postulates and art, since art has a close relationship with psychoanalysis. The artist has something fundamental to say about the psychic world, insofar as a creation is a way of communicating about the depth of the subject.

How eight Colombian singer-songwriters, Antioquia citizen, perceive and experience the phenomena that surround them, deepening their relationship with experiences, how they interpret them, what their life history is, also how their artistic ability has evolved, and what environmental and contextual factors they believe they who influenced the development of their talent as composers of their songs and interpreters of them.

Exploring the musical creation of the singer-songwriter as a product of psychic life, based on the elaborations of Freudian and post-Freudian psychoanalytic theory. Performing a review from the two dimensions of Metapsychology. The methodological design was the qualitative research from the case study, the interview and the focus group, in order to identify how the psychic development processes that allow the creative capacity of the adult singer-songwriter occur in childhood.

Keywords: singer-songwriter, creativity, artwork, psychoanalysis, psychic development.

Introducción

La obra del artista cantautor como centro de la discusión y el desarrollo psíquico que hizo posible tal ejecución. La creatividad e inspiración del sujeto creador abordadas desde un vértice psicoanalítico, en un compendio de saberes adquiridos en el desarrollo psíquico del artista, dentro un entramado subjetivo, cultural y social característico de cada cantautor entrevistado.

Apoyados en el método de investigación cualitativa, se escudriñó a profundidad en la historicidad de cada participante, haciendo énfasis en sus relaciones objetales, su contexto familiar y social, pero sobretodo su desarrollo psíquico. La información recolectada, narrada en primera persona por los participantes involucrados, se analizó detenidamente por parte del investigador en dos entrevistas individuales y un grupo focal.

1. Planteamiento del problema y justificación

Con el nombre de “obra de arte” nos referimos a la creación del sujeto que es artista y nos transmite en ella sus pensamientos, sentimientos, emociones e ideas. Este artista tiene la capacidad para transmitirles a otros su creatividad, su forma de sentir y percibir el mundo. Allí éste reproduce un sentido diferente que abre otro camino para interpretar la vida, logra expresar los sentimientos, pensamientos y emociones, su singularidad y la posibilidad de reparar y transformar su propia existencia.

El artista como creador nos puede resultar enigmático, interesante, único, genial o excepcional, en tanto nos cuestiona sobre la manera en cómo se produce inicialmente en la mente hasta llegar a plasmar sus elaboraciones artísticas, es así como surgen preguntas ¿Cómo el artista desarrolla la capacidad de crear una obra de arte? ¿Qué hay de singular en esta actividad?, ¿De dónde proviene lo que llamamos sensibilidad artística?

En este sentido a algunos artistas les cuesta encontrar una respuesta razonable para su talento. Es común escuchar en entrevistas a artistas ante la pregunta por su capacidad creativa respuestas como: me ataca la musa, la inspiración me llega en medio de la noche y debo atenderla, las ideas me vienen como un relámpago, entre otros.

En este mismo sentido, el reconocido escritor Argentino Julio Cortázar (Cortázar, 1967) al referirse a su proceso de escritura dice que hace parte de su disposición espiritual estar siempre disponible a diario, sin importar el lugar o actividad que realice, porque el impulso de escribir es algo automático que no controla y sentía como venido externamente, a veces como palabras y a veces como imágenes. Que ese impulso era incontrolable y solo podía obedecerlo.

Al parecer la capacidad creadora del artista no se la atribuye a él mismo, sino más bien a una especie de alumbramiento o inspiración divina que le llega desde afuera y no de su propia mente.

Ahora bien, Sin desconocer que puede haber algunos artistas que reconocen su talento como un desarrollo en el espacio psíquico, que les permite una sensibilidad estética y creativa que proviene de su interior, nos interesa explorar cómo se desarrolló ese espacio psíquico que permite dicha sensibilidad estética y creativa que sabemos tiene que ver con los vínculos tempranos con las figuras parentales o quienes cumplieron esa función.

Estos pensamientos mágicos con respecto a la creación del artista incluyendo al propio artista pueden tener su primera explicación en las tragedias y filosofía de los antiguos griegos, quienes consideraban que la inspiración provenía de divinidades que debían ser invocadas para la creación de la obra de arte o cualquier otro asunto relacionado con la capacidad creativa. Los poetas griegos, se cree, eran inspirados por las musas, que de acuerdo a la RAE (2019), eran cada una de las nueve deidades que, según el mito, presididas por Apolo, protegían las ciencias y las artes liberales, quienes permitían relatar las tragedias y hazañas de su pueblo y sus diosas ya sea en la música, la danza, el teatro, o a manera de desarrollo cognoscitivo.

La música es una de las artes, que incluye la actividad del cantautor, que hace referencia a la persona que compone y canta sus propias canciones, a través de las cuales expresa sus emociones, posición política, religiosa, social o estética. Éste interpreta instrumentos musicales, escribe letra y música de sus canciones, también las canta, interpreta instrumentos musicales por lo tanto es músico, compositor y cantante. Canta con sentido subjetivo, dice algo sobre sus emociones y sentimientos sin desvincularse del sentir colectivo. Recrea la vida cotidiana del amor y el desamor, la política, la economía, las historias de las comunidades y su relación con la naturaleza y el entorno. Por eso algunos cantautores no se limitan al que hacer musical, sino que también se interesan por otras manifestaciones artísticas que enriquezcan su obra como la literatura, el cine, la danza, la moda, y en general otras miradas estéticas de la realidad.

Ahora, en la presente investigación nos convocó el interés de indagar acerca de la capacidad creadora del ser humano, lo que acontece en su psiquismo y cómo se desarrolla la capacidad del espacio creador en la vida psíquica del sujeto. Para tal fin utilizamos la teoría psicoanalítica de autores como Freud, Winnicott y Méizer. De Freud, tomamos de la metapsicología la dimensión estructural de la mente. De Winnicott indagamos acerca de la capacidad creadora. Y con Méizer se trató desde la capacidad estética.

También nos interesó encontrar una relación entre los postulados psicoanalíticos y el arte, ya que el arte tiene una estrecha relación con conceptos psicoanalíticos como la pulsión de vida y el mecanismo de la sublimación. El artista tiene algo fundamental que decir sobre el mundo psíquico, en cuanto una creación es una forma de comunicar a cerca de lo profundo del sujeto.

Ésta fue una mirada desde un vértice psicoanalítico, ya que se buscó el análisis de los detalles, lo que emociona a los espectadores de la obra, la intención y la verdad del artista. Nos aproximamos a la obra de arte aportando una comprensión diferente, con minuciosidad en la

descripción de ésta y de la biografía del autor, ya que, para el psicoanálisis es fundamental el desarrollo psíquico que ha hecho posible la obra del sujeto creador.

Se planteó entonces la obra del artista como producto del desarrollo psíquico desde la teoría Freudiana y pos freudiana, específicamente la música de cantautor. Llegando a la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo la música de cantautor es producto de la vida psíquica?

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Explorar cómo la creación musical del cantautor es producto de la vida psíquica, a partir de las elaboraciones de la teoría psicoanalítica Freudiana y pos freudiana.

2.2 Objetivos específicos

- Brindar un entendimiento diferente del proceso creativo.
- Identificar cómo se dan en la infancia los procesos de desarrollo psíquico que permiten la capacidad creativa del cantautor adulto.
- Revisar dos dimensiones de la Metapsicología Freudiana, la dimensión estructural (yo ello y súper yo), y la dimensión dinámica (mecanismos de defensa).
- Realizar un aporte reflexivo con los elementos encontrados.

3. Metodología

La investigación cualitativa examina de forma profunda un reducido número de casos, donde explorar de forma detallada procesos o contextos específicos, para comprender en profundidad un fenómeno social concreto, o para entender cómo las personas perciben, conciben o narran sus situaciones cotidianas. Además, busca comprender la realidad social por medio del razonamiento inductivo, cuyo fin es pasar de las comprensiones particulares a las generales para realizar una construcción teórica. También se encarga de responder al "cómo" y "por qué", persigue la comprensión de los fenómenos sociales desde las experiencias y puntos de vista de los actores, y el entendimiento de los significados que éstos asignan a sus acciones, creencias y valores. Por lo tanto, el método cualitativo escudriña las diferentes construcciones de un hecho social concreto bajo el prisma de los valores e intereses del narrador. (Izcara, 2014).

Se usan la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Estos estudios pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. (Sampieri, 2014).

Se utilizó el método de investigación cualitativa ya que el propósito de este proyecto investigativo consistía en explorar la forma en que ocho cantautores (población de estudio) perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en cómo se relacionan con las experiencias, cómo las interpretan, cuál es su historia de vida, también cómo evoluciona su habilidad artística, y qué factores ambientales y contextuales creyeron ellos que influyeron para el desarrollo de su talento como compositores de sus canciones e intérpretes de las mismas.

4. Diseño metodológico

El Estudio de Caso es una técnica de investigación cualitativa, que se caracteriza por precisar un proceso de búsqueda e indagación, así como el análisis sistemático de uno o varios casos. Se centra en el estudio exhaustivo de un fenómeno y su objetivo es conocer y comprender la singularidad de una situación con el fin de distinguir cómo funcionan las partes y sus relaciones con el todo.

El estudio de casos se realiza con la intención de elaborar una serie de hipótesis o teorías acerca de un tema o tópico concreto para así, a raíz de estas teorías llevar a cabo estudios más costosos y elaborados con una muestra mucho más grande. Al finalizar un estudio de casos obtendremos una descripción exhaustiva y cualitativa de una situación o condición específica. (Martínez & Botiva, 2004)

Para este estudio se realizó un análisis de ocho casos de cantautores que viven y desarrollan su actividad artística en Antioquia. Un estudio de caso que nos sumergió en las realidades de los cantautores estudiados, pretendiendo comprender cómo piensa la música y porqué la piensa así determinado cantautor, pero teniendo en cuenta el conjunto, las discusiones a profundidad, y la información recolectada que en ocasión a la investigación se dio en grupo.

4.1 Nivel de la investigación

El nivel de la investigación fue descriptivo.

4.2 Selección de la muestra

La muestra se tomó por conveniencia, es decir, muestras que están formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso. (Sampieri, 2014). Ocho cantautores conocidos previamente por el investigador que accedieron a participar voluntariamente en ésta investigación.

4.3 Población

Ocho músicos, cantautores, entre los 25 y 45 años de edad, colombianos, Antioqueños, activos actualmente en la creación y producción musical, con parte de su obra impresa en audiovisual.

4.4 Técnicas de recolección de datos

Teniendo en cuenta la contingencia generada por la Covid 19, fue necesario replantear la prespecialidad para la recolección de datos, por lo que se hizo preciso la utilización de herramientas tecnológicas: correos electrónicos, plataformas de encuentro virtual, redes sociales. Lo que a su vez favoreció el registro de la información y sirvió como soporte documental de las actividades realizadas durante la investigación.

4.5 Entrevistas

La entrevista cualitativa es íntima, flexible y abierta. Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre dos o más personas; el entrevistador y el o los entrevistados. Para esta investigación se utilizó la entrevista semiestructurada, que se basa en una guía de asuntos o preguntas amplias en las que se puedan evidenciar las construcciones individuales y particularidades de los cantautores, su estilo de vida, su percepción del mundo, los acontecimientos que hicieron posible un camino hacia la creación artística, específicamente la música de cantautor como modo de expresión de ese sujeto. El investigador pudo introducir preguntas adicionales durante las entrevistas, para precisar conceptos u obtener mayor información si lo consideró necesario o pertinente. (Sampieri, 2014).

4.6 Grupos focales

Ésta investigación se realizó con un grupo pequeño de ocho personas, las cuales conversaron a profundidad con el investigador sobre su desarrollo psíquico y su obra. Con la moderación del investigador de manera grupal se analizó la interacción para poder construir

significados conjuntamente. En el grupo focal se compartieron las experiencias con respecto a la vivencia en cuanto a composición musical habían tenido los participantes, se indagó por su gusto particular por la música, sus canciones e historias que inspiraron sus creaciones, por su interpretación, su puesta en escena y las diversas formas expresivas implicadas en el hacer del compositor interprete.

4.7 Protocolo de instrumentos para la recolección de información

De las actividades se recolectó información escrita por parte del investigador, que nos permitió ver las regularidades, discrepancias, lo verbal, lo no verbal, sentimientos y emociones de los participantes captados en tiempo presente, descritas en el momento que fueron percibidas. Funcionó como un registro de memoria escrita que luego nos permitió realizar un análisis de los datos obtenidos en las supervisiones con el asesor de grado, para tal efecto también contamos con las grabaciones en audio y video de las reuniones con los participantes, aprovechando el giro metodológico hacia la virtualidad para la recolección de información.

4.8 Consideraciones éticas

Para la presente investigación se contó con la presencia de ocho cantautores colombianos, Antioqueños, los cuales decidieron participar voluntariamente de la misma. Los participantes pudieron realizar todas las preguntas que consideraron necesarias para aclarar dudas con respecto a su función dentro de la investigación. El investigador acompañó a los participantes para atender cualquier duda u observación que éstos pudieron tener frente al estudio, también brindó solución a los problemas que surgieron durante el desarrollo de la investigación.

Toda la información recolectada se almacenó sistemáticamente, su uso fue estrictamente académico, se utilizaron códigos tales como encubrir la identidad de la persona, su edad, lugar de residencia, entre otros aspectos que nos permitieron proteger la confidencialidad de los participantes, además de no subir dicha información a redes sociales o páginas abiertas de internet. Esta investigación no tuvo riesgos directos a la salud ni compromete información financiera o sensible de afectar el normal desarrollo cotidiano de los sujetos de prueba. Los participantes de la

investigación no recibieron remuneración económica alguna; así como tampoco tuvieron que incurrir en gastos para hacer parte de ella.

La metodología propuesta (investigación cualitativa) se presentó idónea para el alcance de los objetivos planteados, por su abordaje directo y personal de las fuentes seleccionadas brindó confiabilidad en los resultados.

Los participantes no estuvieron sujetos a ningún tipo de contrato o cláusula de permanencia, su participación fue voluntaria y en cualquier momento pudieron desistir, no obstante, el investigador animó al alcance de los objetivos hasta culminar el estudio. (Helsinki, 2016).

5. Marco Teórico

5.1 Definiciones del concepto de arte

Por un lado, el arte es el conjunto de creaciones dirigidas a conmover por intermedio de los ojos y los oídos, tales como la arquitectura, la pintura, la escultura, la música o la literatura. (Espasa, 2012).

El arte es descrito por Manuel Alberto Restrepo en su artículo “La Definición Clásica Del arte” como: “un hábito o virtud intelectual que se aprende a través de la ejercitación en los casos, de la imitación de los ejemplos y del estudio de la doctrina a través de la disciplina enseñada por los maestros” (Restrepo, 2005, p. 3).

Otros autores sostienen que “El arte es una obra realizada por el ser humano con una finalidad comunicacional o estética, en la que se plasma una idea, un sentimiento o una emoción que tenga el artista sobre algún objeto, situación o escenario, bien sea real o imaginario”. (Marulanda, 2014).

Así mismo, una concepción del arte como hacer, hacer concreto, empírico, industrial, en un contexto de elementos materiales y técnicos. (Eco, 1983).

Por último, el arte según la Real Academia De La Lengua Española; Arte: 1. Virtud, disposición y habilidad para hacer algo. 2. Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginario con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. 3. Cada una de las que tienen por objeto expresar la belleza, y especialmente la pintura, la escultura, la arquitectura y la música. (Diccionario De La Lengua Española, 2015).

5.2 Definiciones del concepto de música

De un lado, Suárez sostiene que la música puede tener una connotación espiritual y emocional y su propósito se puede dirigir a provocar una experiencia estética en el oyente y expresar sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos o ideas por parte del artista músico. (Suárez, 2015).

Etimológicamente, este término proviene del vocablo griego “μουσική” (mousikē), que se puede traducir como “el arte de las musas” (diosas inspiradoras de la música, la danza, el teatro y el conocimiento).

Genéricamente, se define la música como un conjunto de sonidos y silencios. Organizados de manera lógica, se rigen por una serie de leyes como la armonía, el ritmo y la melodía, haciendo uso de la sensibilidad que caracteriza al ser humano con respecto a la emoción y percepción de elementos artísticos. (Pérez, 2021, p.1)

Por último, según la Real Academia de la Lengua Española, dentro de la música se comprende la Melodía que es: 1. ritmo y armonía, combinados. 2. Sucesión de sonidos modulados para recrear el oído. 3. Concierto de instrumentos o voces, o de ambas cosas a la vez. 4. Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya sea tristemente (RAE, 2021).

5.3 Breve historia del arte

El rastro del hombre prehistórico de la edad de piedra se ha encontrado en los grabados o pinturas sobre la superficie rocosa, (pinturas rupestres) los cuales datan más o menos desde hace 40.000 años. Registros indelebles sobre la actividad del hombre en torno a la manifestación estética y representación del ambiente que lo rodea. (Martínez, 2004). En muchas de estas pinturas se puede suponer el uso de artículos que podrían estar siendo utilizados para producir música en diversos rituales. Del mismo periodo paleolítico datan objetos de hueso y piedra con orificios que al soplarlos producen sonidos similares al canto de las aves.

Fischer (1983) afirma que en la sociedad primitiva el arte era un instrumento mágico, un arma de la colectividad humana en la lucha por la sobrevivencia. Por lo mismo, no se trataba de una producción individual sino colectiva, siendo una actividad social por excelencia. En el mismo sentido el sociólogo del arte Bastide (2006) en su libro “Arte y Sociedad” discute el origen social y colectivo del arte, definiéndolo como una actividad técnica del hombre, el arte estaba directamente relacionado con la práctica de rituales (como las pinturas rupestres y las danzas) o para proteger el cuerpo (la pintura y el adorno corporal) respondiendo así a fines utilitarios y a la satisfacción de necesidades colectivas y religiosas.

Entre finales del Paleolítico y durante el Neolítico es cuando las manifestaciones de carácter estético son más frecuentes, incluyendo la arquitectura incipiente de construcciones de piedra, continuándose más adelante durante la Edad de los Metales hasta producirse un salto cualitativo en las primeras civilizaciones.

Fueron los hebreos los primeros en relacionar un símbolo único a cada sonido en la antigua Mesopotamia, sistema del cual derivaron los alfabetos griego y latino. Estos registros de los primeros sistemas alfabéticos del hombre Occidental datan de 3500 años antes de cristo. (De La Peña, 2008). La mayor parte de lo que consideramos como arte antiguo estaba firmemente asentada en contextos sociales, políticos, religiosos y prácticos, es decir, lo que se hacía en términos de pintura, escultura, danza, teatro, tenía una función social muy bien establecida, así como lo sostiene Freitag (2015).

Siguiendo a De La Peña (2008) encontramos que en La Edad Media (siglos V – XV d.C.), denominada también como El Oscurantismo, toda expresión fuera de los cánones cristianos se consideraba herejía (en relación con una doctrina religiosa, un error sostenido con pertinacia u obstinación) por lo que la producción artística se limitó a la demanda de la iglesia y la monarquía y casi que exclusivamente a la representación de obras religiosas.

Pero fue en El Renacimiento, durante los siglos XV y XVI, después de casi mil años de dominación cristiana en el que se desprecia lo medieval y se vuelve a lo clásico, (Grecia y Roma) como modelos de perfección. Grecia, cuna de la democracia y de la filosofía se convierte en el referente como civilización. La visión teocéntrica del mundo, característica de la Edad Media, se transformará en una visión antropocéntrica, el hombre como medida de todas las cosas. Ahora el arte está nuevamente independiente de la religión y ligado a la ciencia. Época del florecimiento del arte sin precedente, un nuevo pico histórico para el arte. Es la época del Barroco, que concibe el arte como glorificación de las monarquías absolutas y de la Iglesia. De La Peña (2008) expone que Italia es la cuna del arte renacentista con exponentes tan impresionantes como Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, Raphael, Botticelli.

Finalmente, en La Edad Moderna la cual está comprendida entre los siglos XVIII, XIX, y XX, y con el predominio de las innovaciones tecnológicas, las premisas básicas son la libertad y el progreso dentro de un mundo que cambia de manera vertiginosa. Por eso, en el siglo XX el arte adquiere un carácter internacional y se diversifica en un gran número de movimientos que, o bien

afines o bien opuestos, se suceden rápidamente coincidiendo al mismo tiempo unos con otros, como informa De La Peña (2008).

5.4 Breve historia de la música

Alguien antiguo sentado en una cueva perfora un hueso seco, se lo lleva a la boca y sopla, la respiración de un hombre se convierte en sonido a través de un objeto transformado para ese uso. Según estudios se ha considerado el Paleolítico superior como el período determinante para la maduración del hecho musical en los primeros estadios de la humanidad, aparece el mayor número de indicios de la actividad sonora de los primeros homínidos. De acuerdo a López (2011) algunas representaciones plásticas prehistóricas parecen sugerir que los primeros seres humanos ya se interesaban por la producción de sonidos. Acercándonos a los objetos, se han hallado huesos perforados de animales, falanges de reno o huesos de grandes aves, constituyendo lo que serían primigenios tipos de silbato o flauta. Algunos cuentan con tres o más agujeros.

En este mismo sentido el desarrollo continuó hasta el florecimiento de las artes en el periodo antiguo. La visión de la música como imagen terrenal de la armonía, las proporciones y los movimientos del cosmos eterno, se convirtió en la explicación común en la Edad Media. Lo que, según López (2011), es a la vez una fuente importante para las posteriores teorías místicas y románticas de la música como un lazo entre la humanidad y la divinidad, lo finito y lo infinito.

En el epitafio de Sicilo, hallado cerca de la ciudad de la antigua ciudad de Aidin, en el suroeste de lo que hoy es Turquía, se encontró lo que posiblemente sería la primera composición musical de la que podamos tener registro, en sus líneas dice así: Mientras vivas sé feliz / que nada te perturbe / La vida es demasiado corta / y el tiempo se cobra su renta. Wikipedia, 2021). Estos versos que se asemejan a otros utilizados para Cantos de bodas, cantos fúnebres, o la música para las fiestas espartanas de las Gymnopaidia, según López (2011), nos permite una visión del papel del músico desde la antigüedad.

Aunque en el plano puramente musical no se poseen fuentes anteriores al siglo III A.C, sí es conocido el sistema teórico, el cual se basaba en cuatro notas descendentes o tetracordio. Con la unión de dos tetracordios, se formaban escalas de ocho notas conocidas como modos que recibían nombres como frigio o dórico. Aunque para los griegos solo eran parte de un sistema más amplio,

dichos modos proporcionaron la idea de escala y sus nombres pasaron a la Edad Media, aunque con una correspondencia diferente.

Siguiendo a López (2011), se encuentra que, durante el siglo XIII, la necesidad de «tropar» añadiendo texto a la música precedente continuó siendo una práctica habitual que se extendió a la polifonía. Dicha práctica obtuvo un fructífero resultado cuando empezó a aplicarse a las cláusula de discanto de los Organa, aquellas secciones en donde las melodías de ambas voces se movían como si de dos melodías se tratase, no con las largas notas de la voz inferior o tenor del estilo de nota tenida.

Tal y como sostiene Burke (2015), los artistas tenían un papel muy específico en el entramado social, y para demostrarlo cita un fragmento de la obra *Musiqueaux Pays- Bas*, de Straeten, donde puede verse las vicisitudes a que se enfrentaban,

Isaac el cantor... es extremadamente rápido en el arte de la composición, y además es un hombre... al que se puede manipular a voluntad... y me parece extremadamente conveniente para el servicio de vuestra señoría, más que Josquin, porque se lleva mejor con sus colegas y haría cosas nuevas más a menudo; es verdad que Josquin compone mejor, pero lo hace cuando le apetece, no cuando se le ordena; además pide doscientos ducados e Isaac se conformará con ciento veinte. (Burke, 2015, p. 121)

Esto deja ver, en palabras de Burke (2015) que es clara la mejor calidad de composición de Josquin, pero que no es lo más relevante en la elección del artista, si no la avenencia a los pedidos de los patrocinadores o “patronos”. En este punto encontramos que el mayor patrono o contratante de los cantores, era la Iglesia, quien los utilizaba continuamente en la celebración de las misas, tanto que a menudo se podía encontrar directores de orquesta que hoy son considerados compositores, como Giovanni Spataro, director del coro de la iglesia de San Petronio de Bolonia entre 1512 y 1541.

Continúa diciendo el autor (Burke, 2015) que las ciudades eran clientes habituales de los músicos, toda vez que los necesitaban para eventos cívicos y celebraciones religiosas. Entre las más prestigiosas, expone, Venecia era de las más representativas, donde el director de orquesta de la iglesia de San Marcos era un cargo civil de designación política.

Otra característica relevante de este periodo tiene que ver con la finalidad estética de la música, porque como sostiene Burke (2015) se pretendía transmitir y reforzar emociones, haciendo

coincidir la composición textual con la musical, en la que la velocidad y el ritmo debían coincidir con la emoción o situación descrita en la letra de la canción.

Por su parte, Rowell (1999) expone que la edad media está determinada por la influencia de dos grandes pensadores, a saber, San Agustín de Hippo y Santo Tomás de Aquino, quienes armonizaron las doctrinas de la Grecia clásica con las creencias católicas. Dentro de su trabajo, San Agustín elaboró una teoría de la percepción musical, en la que habla de integridad, proporción (o armonía) y brillantez. El autor (Rowell, 1999) sostiene que para San Agustín la música se puede percibir sensorialmente o por contemplación.

Continúa diciéndonos Rowell (1999) que no importa cuánto dominara la Iglesia la vida y la obra de la Edad Media, no se la puede responsabilizar de toda la actividad musical, toda vez que la tradición secular de canto solista, incluyendo tanto las canciones de los nobles como las canciones vulgares de los músicos profesionales de clases más bajas (como los ministriles y juglares). La canción es una constante en la evolución del estilo musical en occidente, con su continuidad temática (amor, alegría, pena, danza, fervor religioso, celebración de las estaciones) y de estilo.

Dice Rowell (1999) que los estilos de canción, con obvias excepciones tienden a favorecer a las tonadas cantables de escala limitada, con esquemas rítmicos simples, textos claros, expresividad emocional, duraciones de frases que no exceden a la del aliento y una textura relativamente clara que expone la melodía vocal y la apoya con un acompañamiento discreto.

El Renacimiento, además de ser un período de cambio social, también produjo una elevada movilidad y desarrollo tecnológico en campos como la impresión musical y la fabricación de instrumentos lo que implicó que hubiese una renovación importante en este arte.

De acuerdo con Rowell (2019), el estilo musical se hizo más personal y se esparció rápidamente de país en país, en especial por medio de los viajes de los compositores holandeses, que llevaron su habilidad contrapuntística a casi todas las cortes europeas; sin embargo, el mayor florecimiento ocurrió en Italia donde la fusión de las técnicas flamencas con las canciones nativas y la poesía permitió el desarrollo del madrigal italiano que reflejaba los cambios de técnicas y valores musicales.

Siguiendo al autor (Rowell, 1999) encontramos que, de un lado, los agrupamientos de escalas; y del otro el reconocimiento de la tríada fueron las ideas que dominaron la teoría musical del renacimiento, donde se le dio” estructura rítmica independiente a las líneas individuales

coordinadas de forma libre por el compás, que daba como resultado una rica textura de ritmos cruzados y acentos (Rowell, 1999, p. 84)

Durante finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX la relación entre la sociedad y el artista cambió de un modo dramático en el siglo romántico en lo que respecta a las nuevas condiciones y las nuevas actitudes: la era del mecenazgo se estaba terminando, el compositor debía, ahora, complacer a la clase media para formar una estructura comercial, pero sin comprometer sus propios valores; así, según Rowell (1999) los roles del compositor y el ejecutante se hicieron más especializados y, en ciertos casos, se separaron por completo; El romanticismo y la insatisfacción ante la repercusión popular creó hipersensibilidad en muchos artistas provocando el retiro y refugio; se empezó a reproducir arte para la ocasión especial y para la eternidad, produciéndose menos pero mayores obras; el advenimiento del “arte por el arte” tuvo un fuerte impacto dejando de lado su necesidad y su utilidad, por hacer por ser.

6. Capítulo I. Sigmund Freud

Sostiene Freud que

El artista es, originariamente, un hombre que se aparta de la realidad, porque no se resigna a aceptar la renuncia a la satisfacción de los instintos por ella exigida en primer término, y deja libres en su fantasía sus deseos eróticos y ambiciosos. Pero encuentra el camino de retorno desde este mundo imaginario a la realidad, constituyendo con sus fantasías, merced a dotes especiales, una nueva especie de realidades, admitidas por los demás hombres como valiosas imágenes de la realidad. Llega a ser así realmente, en cierto modo, el héroe, el rey, el creador o el amante que deseaba ser, sin tener que dar el enorme rodeo que supondría la modificación real del mundo exterior a ello conducente. Pero si lo consigue es tan sólo porque los demás hombres entrañan igual insatisfacción ante la renuncia impuesta por la realidad y porque esta satisfacción resultante de la sustitución del principio del placer por el principio de la realidad es por sí misma una parte de la realidad. (Freud, 1911, p.45)

6.1 Sobre la Sublimación

Las satisfacciones sustitutivas, como nos la ofrece el arte son frente a la realidad ilusiones, pero no por ello menos eficaces psíquicamente, gracias al papel que la imaginación mantiene en la vida anímica. Reorientar los fines instintivos, de manera tal que eluden la frustración del mundo exterior. La sublimación de los instintos contribuye a ello, y su resultado será óptimo si se sabe acrecentar el placer del trabajo psíquico e intelectual. En tal caso el destino poco puede afectarnos. (Freud, 1930)

El tipo de satisfacción que el artista experimenta en la creación, en la encarnación de sus fantasías; la del investigador en la solución de sus problemas y en el descubrimiento de la verdad, son de una calidad especial, nos parecen más «nobles» y más «elevadas», pero su intensidad, comparada con la satisfacción de los impulsos instintivos groseros y primarios, es muy atenuada y de ningún modo llega a conmovernos físicamente.

Pero el punto débil de este método reside en que su aplicabilidad no es general, en que sólo es accesible a pocos seres, pues presupone disposiciones y aptitudes peculiares que no son precisamente habituales, por lo menos en medida suficiente. Y aun a estos escasos individuos no

puede ofrecerles una protección completa contra el sufrimiento; no los reviste con una coraza impenetrable a las flechas del destino y suele fracasar cuando el propio cuerpo se convierte en fuente de dolor. (Freud, 1930).

Esta tendencia a independizarse del mundo exterior, buscando las satisfacciones en los procesos internos psíquicos, obtiene la satisfacción en ilusiones que son reconocidas como tales, sin que su discrepancia con el mundo real impida gozarlas. El terreno del que proceden estas ilusiones es el de la imaginación, terreno que otrora, al desarrollarse el sentido de la realidad, fue sustraído expresamente a las exigencias del juicio de realidad, reservándolo para la satisfacción de deseos difícilmente realizables. A la cabeza de estas satisfacciones imaginativas encuentra el goce de la obra de arte, accesible aun al carente de dotes creadoras, gracias a la mediación del artista. Quien sea sensible a la influencia del arte no podrá estimarla en demasía como fuente de placer y como consuelo para las congojas de la vida. Más la ligera narcosis en que nos sumerge el arte sólo proporciona un refugio fugaz ante los azares de la existencia y carece de poderío suficiente como para hacernos olvidar la miseria real. (Freud, 1930).

Cabe agregar aquí el caso interesante de que la felicidad de la vida se busque ante todo en el goce de la belleza, dondequiera sea accesible a nuestros sentidos y a nuestro juicio: ya se trate de la belleza en las formas y los gestos humanos, en los objetos de la Naturaleza, los paisajes, o en las creaciones artísticas y aun científicas.

Esta orientación estética de la finalidad vital nos protege escasamente contra los sufrimientos inminentes, pero puede indemnizarnos por muchos pesares sufridos. El goce de la belleza posee un particular carácter emocional, ligeramente embriagador. La «belleza» y el «encanto» son atributos del objeto sexual. Es notable que los órganos genitales mismos casi nunca sean considerados como bellos, pese al invariable efecto excitante de su contemplación, representando un modelo ejemplar de una tendencia coartada en su fin.

La sublimación de los instintos constituye un elemento cultural sobresaliente, pues gracias a ella las actividades psíquicas superiores, tanto científicas como artísticas e ideológicas, pueden desempeñar un papel muy importante en la vida de los pueblos civilizados. Si cediéramos a la primera impresión, estaríamos tentados a decir que la sublimación es en principio, un destino instintual impuesto por la cultura, según Freud (1905), quien también sostiene que “La sublimación es un proceso que se relaciona con la libido objetual y consiste en que el instinto se orienta sobre un fin diferente y muy alejado de la satisfacción sexual” (Freud, 1914, p.65)

En esa misma dirección expone el autor que “La trasposición de libido erótica en libido yoica conlleva, desde luego, una resignación de las metas sexuales, una desexualización. Como quiera que fuese, adquirimos la intelección de una importante operación del yo en su nexa con el Eros” (Freud, 1914, p. 66), lo que conduce a que la sublimación realizada transforme el instinto, orientándolo hacia una actividad no sexual que no es reprimida y por el contrario valorada socialmente ética o estéticamente.

7. Capítulo II. Donald Winnicott

En referencia a la conferencia para la Liga Progresista, 1970. “*Vivir Creativamente*”

7.1 ¿Qué es la creatividad?

Cualquiera que sea la definición a que lleguemos, deberá incluir la idea de que la vida sólo es digna de vivirse cuando la creatividad forma parte de la experiencia vital del individuo. La creatividad se puede considerar como la conjugación de diversos factores psicológicos dentro de un individuo, es una de las potencialidades más elevadas y complejas de los seres humanos, ésta implica habilidades del pensamiento que permiten integrar los procesos cognitivos menos complicados hasta los conocidos como superiores para el lograr una idea, un pensamiento o un objeto nuevo. (Winnicott, 1970)

El origen de la creatividad, está en la tendencia genéticamente determinada del individuo a estar vivo, permanecer vivo y relacionarse con los objetos que se interponen en su camino. Es la conservación durante toda la vida de algo que en rigor pertenece a la experiencia infantil: la capacidad de crear el mundo del bebe humano; significa ver todas las cosas de un modo nuevo todo el tiempo, el impulso de esforzarse por conseguir cosas, incluso por alcanzar la luna. Para ser creativa, una persona tiene que existir y sentir que existe, no en forma de percatamiento consciente, sino como base de su obrar. La creatividad es el hacer que surge del ser.

Puedo mirar un reloj y ver sólo la hora; quizá ni siquiera eso, sólo las formas en el cuadrante; incluso es posible que no vea nada. Por otra parte, puedo estar viendo relojes en potencia; entonces me permito alucinar un reloj, y lo hago porque me resulta evidente que hay un reloj real que puede verse, de modo que cuando percibo el reloj real ya he pasado por un complejo proceso que se originó en mí, Por lo tanto, cuando veo el reloj lo estoy creando, y cuando veo la hora también la estoy creando. Cada vez tengo mi pequeña experiencia de omnipotencia, antes de transferir esa incómoda función a Dios. (Winnicott, 1970)

La creatividad se muestra como una actitud de la persona ante la realidad exterior, percibir la realidad de manera creativa, haciendo algo con ella; vivir en un régimen de acatamiento a la realidad, un impulso como una capacidad universal y necesaria de crear el mundo. Nos interesa particularmente la pregunta respecto de qué es la vida misma y para qué vivimos. Ahora, los actos

creativos de quienes escriben cartas, de los literatos, poetas, artistas, escultores, arquitectos o músicos son diferentes en que, si alguien se dedica a la creación artística, esperamos de él que ponga en juego algún talento especial.

Por muy escasamente dotado que esté un individuo, sus experiencias pueden ser creativas y estimulantes, en el sentido de que siempre hay algo nuevo e inesperado en el aire. Por supuesto que si la persona es muy original y talentosa sus dibujos valdrán millones, pero dibujar como Picasso no siendo Picasso implica imitación servil y falta de creatividad. Para dibujar como Picasso uno tiene que ser Picasso; de lo contrario no hay creatividad. Los seguidores son por definición, sumisos y aburridos, salvo cuando están buscando algo y necesitan que el coraje de Picasso los ayude a ser originales. (Winnicott. 1970)

Vivir creativamente, vivir de la creatividad o en la creatividad implica, en cada uno de sus detalles, un dilema filosófico, ya que, en realidad, afuera los cuerdos sólo creamos lo que encontramos posible. Incluso en el arte no podemos ser creativos en la depresión, a menos que nos encontremos en un hospital psiquiátrico haciendo la experiencia solitaria de nuestro propio autismo.

Ser creativo en el arte o la filosofía depende en alto grado del estudio de todo lo que ya existe, y el estudio del ambiente proporciona un indicio para la comprensión y apreciación de cada artista. Pero el enfoque creativo hace que él artista se sienta real e importante, incluso si su obra es un fracaso desde el punto de vista del público o del comercio, con todo, el público seguirá siendo para él tan necesario como su talento, su aprendizaje y sus herramientas. Se trata de un proceso de goce subjetivo, una narración personal, histriónica e histórica de la propia vida, el desarrollo individual que encuentra en el acto creativo la manera de realizarse sin pretensiones más allá que la de la satisfacción de la propia obra. (Winnicott, 1970)

8. Capítulo III. Donald Mélzer

En su libro *La aprehensión de la belleza* Donald Melzer nos acerca a la comprensión de este fenómeno comenzando de la siguiente manera:

Parece adecuado que la mente descubra su propia belleza, recién después de haber descubierto la belleza de la naturaleza y de las obras de arte que dan testimonio de ella y la exaltan. En este sentido el desarrollo de la conciencia estética individual refleja la evolución de la raza en la transformación de las armas en herramientas, en su avance gradual desde el antropomorfismo hacia la naturaleza comprensiva, desde la posesión y la explotación, hacia la responsabilidad por el mundo.

En cierto sentido el psicoanálisis descubre que la creatividad es imposible para el self, la musa, la inspiración, el verso impremeditado, toda creación de belleza llega como un sueño, y es función de los objetos internos, de los enseres domésticos, de lo artista científico del individuo.

El hecho de que algunos de los más grandes creadores hayan sido también locos constituye, a veces, un testimonio impresionante de la falta de unidad de la mente, pero también de la ferocidad de su lucha contra las fuerzas internas y externas de la incultura, el puritanismo, el cinismo y la perversidad. (D. Melzer, 1988)

La aprehensión de la belleza contiene, en su naturaleza misma, la aprehensión de la posibilidad de su destrucción, es decir, el objeto presente es visto conteniendo la sombra del objeto ausente, el objeto presente como perseguido. La mente es la función generadora de metáforas que utiliza al cerebro para escribir sus poesías y pintar sus cuadros de un mundo resplandeciente de significados. Y el significado es en primer lugar, la manifestación fundamental de las pasiones que tienen relación con la belleza del mundo. La creación de símbolos idiosincráticos como opuestos a la manipulación de los signos convencionales, marca la división entre el desarrollo de la personalidad y la adaptación. (Mélzer, 1988)

Continúa diciendo Mélzer que la tensión entre ambos es la esencia de la resistencia a la indagación, la distinción entre aprender de la experiencia y aprender acerca del mundo. Podemos imaginar que las experiencias protoestéticas comenzaron en el útero, mecido en la cuna de la profundidad, del andar grácil de la madre, en el arrullo de su dulce voz, resonando por encima de la sincopación de su propio latido y el de ella, respondiendo con una danza como un ballenato juguetón, como un cachorrito. Pero los momentos de angustia para no hablar de sufrimiento fetal,

también afectan al niño, la angustia materna puede transmitirse al feto a través del pulso cardíaco. Los bebés experimentan el proceso de nacimiento y los primeros encuentros con el mundo y sensaciones intensas con distintas actitudes, que van desde la aversión total, hasta el asombro extasiado frente al mundo nuevo y fascinante. La imaginación es un impulso que busca afanosamente, que hallara alimentos para el pensamiento aun en el desierto.

El dolor mental está relacionado de una manera u otra con la frustración de la vida del deseo. Cierta nivel del dolor mental, aunque diferente para las distintas personas, es esencial para el desarrollo de la personalidad, ya que un nivel óptimo de ansiedad favorece el conflicto del desarrollo y su resolución, en tanto que demasiado o muy poco de ese dolor favorece el estancamiento o la regresión. Al final el dolor mental esta relacionando de una manera o de otra con la frustración de la vida de la pulsión. El dolor y el placer mental implican que el conflicto intrínseco, tanto de los vínculos emocionales positivos como negativos que rodean el deseo y el interés, están siempre presentes y por lo tanto en el nivel apasionado el placer y el dolor están inextricablemente unidos. Pero este conflicto esencial de cuya matriz evoluciona el aprender de la experiencia debe encontrar su representación simbólica, la transformación en lenguaje verbal u otras formas simbólicas como el arte y la elaboración a través de la abstracción, la condensación, la generalización y otros instrumentos del pensamiento sofisticado. La tolerancia de este conflicto constituye la fortaleza yoica, la aptitud para mantenerse en la incertidumbre sin esforzarse irritablemente por llegar al hecho y la razón. (Mélzer, 1988)

Entonces la bella madre presenta al bebé un objeto complejo de increíble interés sensual, su belleza extrema concentrada en su pecho y en su cara, complicada en cada caso por los pezones y los ojos, lo bombardea con una experiencia emocional de carácter apasionado, consecuencia de estar capacitado para poder ver aquellos objetos como bellos. Pero el significado del comportamiento de la madre, de la aparición y desaparición del pecho, de una cara por la que pasan las emociones como sombras, es desconocido para él. La madre es enigmática para el bebé. Aun en los momentos de comunicación más satisfactoria del pezón en la boca, la madre envía un mensaje ambiguo, pues si bien le calma la sensación incomoda en el estómago, le da algo que irrumpe en su interior y debe expulsar. Realmente la madre dio y quitó, tanto las cosas buenas como las malas. He ahí el conflicto estético, la belleza exterior de la madre a disposición de los sentidos y el interior enigmático que debe ser construido mediante la imaginación creativa.

A partir de los primeros momentos de vida post natal, el impacto de interferencias tales como un parto prematuro, incubación, separaciones precoces, incapacidad para amamantar, enfermedad física de la madre o el bebé, entre otras, se revelan en el desarrollo del carácter del recién nacido tan irremisiblemente, como las grietas que en el árbol marcan los periodos de sequía.

Hay un elemento trágico en la experiencia estética que reside en el carácter enigmático del objeto. La experiencia central de dolor reside en la incertidumbre, tendiendo hacia la desconfianza, rayando con la sospecha. Pero se puede ser rescatado por la búsqueda de conocimiento, el deseo de saber, más que poseer el objeto. El deseo hace posible la liberación del objeto. (Mélzer,1988)

9. Resultados

A partir del estudio de los casos seleccionados por el autor, se adelantó una conversación libre con diferentes perfiles de cantautores con la intención de indagar en los procesos internos, conscientes e inconscientes, que tienen relevancia en el proceso de creación artística. En la búsqueda de los elementos determinantes de cada individuo, se construyeron relatos que condensan los hallazgos.

A cada participante se le realizó una composición en forma de prosa, con ritmo y rima, en tiempo musical tratando de expresar en cada escrito algo de la personalidad del artista, poder reflejar un asomo de su acontecer psíquico, de su vida y su manera de hacer música.

9.1 El chico de la guitarra

Un mulato latino, de estatura media y contextura estilizada camina por las calles del Medellín de los 90', acompañado por su prima hermana, se dirigen a la casa de la cultura del barrio para una clase de guitarra de ella. El moreno no está inscrito en la clase, pero protege a su sangre de los peligros que por estos días asechan a la vuelta de la esquina. Se sienta en la última silla del salón a esperar que la niña termine la clase.

Atento, como si fuese el alumno principal no deja escapar de su cabeza ningún detalle de las explicaciones que el profesor de guitarra imparte a sus estudiantes y cuando llegan a casa y la prima suelta el instrumento para ver televisión, este chico de 17 años aprovecha para tomar en sus manos lo que sería su objeto más preciado. Cual barita para Merlín este instrumento musical curvilíneo, se convertirá en lo mismo que fue el báculo para moisés, pues le servirá para cruzar el mar en busca de la tierra prometida.

El chico de la guitarra nace en los años 70' en un barrio de bajo estrato. Su familia de clase trabajadora está conformada por su madre soltera pues se separa del padre cuando los niños tienen uno y dos años respectivamente. La abuela materna, es una matrona de ojos claros y tez oscura que vive con dos de sus hijos y ayuda en la crianza de los pequeños nietos; mujer valiente y pujante, de raza fuerte y gran talante, ha sabido mantener a flote la vida de su familia dando amor con disciplina, siendo ejemplo de heroína.

El tío de profesión mecánico siempre aportó económicamente para poner un techo sobre sus frentes. La familia la cierra finalmente la hermana, quien es madre soltera de una inocente criatura que el chico adopta como una hija, ser un buen tío lo aprendió de su tío. Con las dificultades propias de una familia con estas características, el chico aprende a tocar guitarra sin instrumento propio y a una edad avanzada para la calidad interpretativa y el nivel profesional que alcanza en el corto tiempo.

Habiendo descubierto un evidente talento para la música el chico de la guitarra hace parte de diferentes agrupaciones de género latinoamericano, interpretando canción social, nueva trova cubana, música andina, pop y rock en español. Termina sus estudios en la escuela pública y a falta de dinero para comprar la tarjetea militar se va a prestar servicio, donde con mayor fuerza se aferra a su instrumento y compone sus primeras canciones. Esta guitarra en la que surge la inspiración primera se la regala su tío con mucho esfuerzo antes de salir para el ejército, la cual es quemada por sus compañeros de cuartel para luchar contra el frío de los patrullajes nocturnos y que recuerda nuestro personaje como una pilatuna de amigos adolescentes y su aporte generoso para combatir la falta de calor humano.

Con el sueño más claro que nunca este exsoldado cambia las armas por la guitarra, la apariencia militar por el cabello largo, el camuflado por janes ajustados y el himno nacional por canciones de amor. Ahora el escenario son las fiestas y celebraciones sociales en bares, clubes y restaurantes de toda la ciudad. El corazón enamorado de un joven veinteañero es flechado con frecuencia por las damiselas de la noche; señoritas bohemias que no evitan caer en el arrullo de las seis cuerdas de nailon, interpretadas con maestría por el mulato lleno de sabor tropical. Característico ambiente festivo en la cotidianidad de un hombre acostumbrado a ver la vida por el lado positivo.

Siempre siguiendo su deseo de superación el chico de la guitarra se inscribe en varias instituciones educativas del orden artístico, logrando en pocos años manipular con evidente destreza las diferentes técnicas de la guitarra popular latina. Aunque no se gradúa en ninguna de estas escuelas de arte, parece aprender lo suficiente para seguir investigando su propio sonido e ir desarrollando paralelamente un estilo particular. Y vaya que lo logra, de manera autodidacta y con los conocimientos técnicos previos aprendidos en la academia, el moreno alcanza un nivel deseado por muchos estudiantes de conservatorio.

A la muerte violenta de su padre ausente, le sigue no muy de lejos la muerte de su madre a causa de un cáncer. Fracasos amorosos y constante precariedad económica, así como a la vez la ruptura del yugo familiar, le abrieron la libertad individual. Aparece en el camino la oportunidad de viajar fuera del país natal para hacer música latina en un hotel de Asia por una temporada vacacional, es decir cuatro meses. El espíritu aventurero habló y el chico de la guitarra se embarca en el viaje del héroe para colonizar tierras orientales con su talento especial para este instrumento. Y esos cuatro meses de verano se convirtieron en años de experiencia de vida y lucha continua por alcanzar su propósito de ser un gran productor musical y sostenerse económicamente de esta actividad.

Al término del contrato en el hotel asiático el mulato latino decide quedarse como ilegal y conseguir trabajo en otro hotel. Solo, sin padres ni hijos, sin tierra, ni amigos, ciudadano del mundo, extranjero perpetuo. Aferrado a su guitarra no se deja derrotar, con su sabor caribeño camina el moreno entre costumbres distintas y lenguas extrañas, pero él no tiene problema pues lo acompaña y amaña el lenguaje universal de los sonidos del alma, que abrazando una guitarra salen del pecho del artista a la boca del instrumento en un solo movimiento, como el agua para el sediento, así calma este momento de comunicación única la soledad y da la fuerza necesaria para seguir aferrado a la vida, refugiado en su guitarra siempre encuentra su verdad, persiguiendo su sueño de repartir por el mundo un suave sabor a playa, como la brisa del mar refrescando la arena, como un radiante verano que conserva primavera.

Ahora el chico de la guitarra ronda los 40 años y su segundo matrimonio con una hermosa rubia de cabello rizado, tienen un precioso hijo de un año y medio y un hogar en construcción, todo un futuro familiar por delante. Trabaja como una hormiga en la producción musical, en su estudio propio cumple el sueño, poniéndole ese toque especial a los proyectos de cuanto emprendedor se tope en el camino. Cuenta con doble nacionalidad, y desea seguir viajando por el mundo haciendo música y de vez en cuando parar en la torre Eiffel para tomarse un café exprés con un viejo amigo, y cantar una canción que llene el tiempo perdido, reír a carcajadas con frecuencia ilimitada, agregar nuevos recuerdos a la memoria compartida, tener de nuevo el tiempo para soñar un recuerdo promisorio.

9.1.1 Comentarios

Yo fuerte, en tanto es capaz de defenderse trabajar realizar cumplir, lograr, hay fuerza en defender lo que lo satisface, la madre como un objeto benévolo, amoroso, de objetos fuertes que seguramente fueron introyectados. Logra armar una familia reparadora en la propia. Logra construir vínculos.

El chico de la guitarra cuenta con un yo bastante fuerte, que se sobrepone a la adversidad con severa franqueza, es capaz de luchar por sus sueños y alcanzarlos a pesar de lo inevitable del destino. Se sobrepone a la muerte de sus padres y la precariedad económica para formar su propia familia y estabilidad monetaria.

Responde a las exigencias de la cultura con relativa obediencia, se abstrae del mundo real en su estudio de grabación como productor musical, pero con la idea de cumplir con los deberes de hombre de familia. Puede combinar sus placeres con la realidad. Ha logrado ser consecuente con su deseo sin dejar de responder a las demandas sociales.

9.2 El Narrador de Imágenes

Un niño deambula por las calles de un pueblo tradicional antioqueño, ya han visto su cara en los noticieros y sus familiares desesperados lo buscan por cielo y tierra, preguntando a Raimundo y todo el mundo por su hijo de 14 años que lleva cuatro días fuera de casa después de una fuerte discusión con su padre.

El menor está durmiendo donde lo coge la noche, con su mochilita al hombro recorre las calles planas de este pueblo frío, ya se encuentra sucio, con hambre y es su quinto día fuera del calor del hogar. Se dirige al parque principal para tirarse en una banca a pasar el cansancio, cuando lo interceptan dos hombres en un montero negro sin placas, que lleva la música a todo volumen sonando al presidente del despecho.

El primer sujeto le dice que se pare, que no puede estar ahí, con insultos y tono amenazante. Al segundo hombre se le escucha decir que lo monte al carro para darle el paseo. Son los años 90 y es común ver estos personajes amedrentando las comunidades con violencia, desaparición, extorsión, miedo y horror. Un remedio contra las guerrillas que resultó peor que la enfermedad.

Un viejo de barba larga llama al niño por un nombre que no es el suyo, el menor le sigue la corriente, al acercarse hasta el montero negro, le dice a regañadientes; vamos para la casa mijo y continua con voz nerviosa, yo soy su tío, es que este “culicagado” peleó con la mamá y se fue de la vereda hace días. Los hombres armados, aparentemente embriagados y amantes del despecho siguen su rumbo, no sin antes soltar arengas desafiantes en contra de la vida de los recién conocidos. Afortunadamente para este joven aventurero aparece el viejo barba larga que sabía que después de montados en esas camionetas, del tal paseo no volvía ningún muchacho.

Esa noche se aseó, comió bien y descansó calientico. Un extraño le había salvado la vida. Al día siguiente desayunó en la mesa con la familia del viejo barbudo, era hora de regresar a su casa. Casualmente los familiares ya estaban en dicho pueblo, pues habían recibido noticia de haber avistado un niño con las características descritas por ellos. Fue fácil dar con el paradero del muchacho, pueblo pequeño infierno grande, como dicen las abuelas. El hombre de barba abundante resultó ser el señor de las arepas de chόcolo, reconocido empresario y destacado personaje del pueblo.

Esta experiencia marca el curso del destino para nuestro personaje, el narrador de imágenes al llegar a casa emprende una especie de cruzada por la escritura, y en un cuaderno de hojas amarillas y pasta de cartón sin plastificar, consigna con belleza literaria lo visto, sentido, y vivido durante este acontecimiento de fuga de casa. Las 100 hojas y 200 páginas del viejo cuaderno quedaron completas, a puño y letra se desahoga el pequeño que con rima y prosa que convierte luego en poemas y posteriormente en canciones.

Sin saber absolutamente nada de música decide en compañía de su hermano mayor montar una banda de rock para participar en el festival musical de la casa de la cultura del barrio. Con sus poemas de aventura musicalizados sorprenden al jurado calificador, al punto de que uno de sus integrantes les propone asesorar su agrupación para poner la música a la altura de las letras. Así nace una banda de rock que logra posicionarse entre los jóvenes de la época como un referente con sus ideas rebeldes.

El contador de imágenes es en esencia pintor. Su padre, tío y hermano también lo son, y desde pequeño recibió formación para ser el artista plástico de exportación que ahora es. Pero él siempre quiso ser un gran músico y cantante, y vaya que lo logró, aunque propiamente no se perciba como tal. Ha combinado sus dos pasiones artísticas con elegancia y maestría, complaciendo diferentes públicos, gracias a su diversidad interpretativa y versatilidad creativa, un hombre con

mucho por expresar. Abierto a lo paranormal, cree en el destino y en la mística, la alquimia y la magia, la fantasía y lo ideal, que plasma en colores y sonidos, formas y sentido, música y pintura. Trayendo a la realidad lo onírico en un lenguaje surrealista, melancólico y optimista, real pero romántico, como nuestro nobel Gabo.

Un estilo suave, se podría decir nocturno y bohemio, también un tanto triste, aunque con la fuerza y el carisma en escena necesarios para llamar la atención de los públicos más exigentes. Se siente fuertemente inspirado por la muerte, el abandono, la orfandad, la tristeza. En los momentos en que más fuerzas se necesitan para seguir viviendo la composición artística le brinda el impulso y la razón para continuar. Aferrado a la palabra llena el vacío del alma, una canción romántica para no sentirse solo, y cuando muere un amigo, una canción para despedirlo, o si se va la pareja una canción hace compañía y hasta sirve para otros algún día.

Es un tipo bonachón, muy atento y generoso, profesional en la enseñanza, trabajador incansable, de dos muchachones padre y madre, buen hijo, buen amigo, un hombre familiar, cercano en el trato, ameno y cordial, le gusta la buena vida, la comida y el vino, el calor de una fogata en una amena compañía entonando unas canciones, improvisando melodías. A veces tímido, tal vez un poco inseguro, se le ve batallar con su estima, forcejeando pelea sin tregua para tenerla muy alta, pues siente que le falta, que por poco le alcanza para tener la confianza de una fiera en caza.

Como artista plástico exporta sus obras al norte, expone cada dos o tres años en alguna galería, festival o museo local. Aunque a veces se dedica con mayor fuerza a su proyecto musical, es consciente que debe hacerlo, aprovechando su habilidad plástica para dedicarle más tiempo a la música, pues considera lo requiere para alcanzar el nivel que ya tiene en la pintura.

9.2.1 Comentarios

Es una persona centrada, enfocado en sus responsabilidades, logra adaptarse a las exigencias del entorno. Respeta de la autoridad por el conocimiento, es capaz de cumplir con el mandato del amo.

Cuenta con un yo fuerte, a veces inseguro, logra sobreponerse a sí mismo y continuar avanzando en el camino.

Con un súper yo estricto que le indica ser constante y aguerrido, debe reflejar una imagen de fuerte ante la sociedad, de hombre hecho y derecho, cumplidor del mandato cultural, adherido al ideal material.

Conectado con su inconsciente, atiende a sus sueños y confía en su intuición, acude a lo onírico y lo paranormal como fuente de inspiración, conecta con su inconsciente reinterpretándolo en imágenes.

9.3 El elegido

Oriundo de una capital fría del sur de América, nace en los convulsos años 80'. Como promesa de un nuevo comienzo, será ensalzado con honores divinos para responsabilizarse de una tarea magna, digna de sus virtudes; será el patrono de su mundo, amo y señor de su universo, omnipotente en su casa, impenetrable coraza. Será una voz sin rostro que desea dejar rastro, como el que susurra dulce en medio del bullicio y luce, como el joven Siddhartha desprendido y adulado, en la contradicción el sentido, en el veneno el antídoto.

El hijo mayor del tercer matrimonio de un hombre de medio siglo, el sexto de siete del linaje de un padrón languidecido. La madre, visiblemente más joven que el padre dio a luz dos varones, siendo nuestro personaje el mayor de esta camada. La familia vive junta bajo el sustento económico de este hijo mayor, trabajador y responsable de su designio.

Un hombre sabio, ilustrado en metafísica, teología y otros saberes eruditos. Iluminado con una gran curiosidad, desde pequeño, a eso de los cinco años, ya se podía ver su talento artístico para el canto cautivando masas escolares. Dotado con varios talentos únicos se desarrolla entre las artes, la ingeniería, la ciencia y la espiritualidad. Pasando desde la natación infantil, caricatura, clases particulares y académicas de música, lecturas científicas y filosóficas, el diseño gráfico y la publicidad, hasta alcanzar la plenitud como maestro en el budismo zen antes de la edad de cristo.

Una polifonía de saberes bien interpretados, una sinfonía de movimientos acelerados, el arrullo suave de una tempestad en abrigo, un volcán en calma, vengarse del olvido. Como si hubiese que estar ocupado para aplacar el pasado, como si callado y calmado expresaran lo contrario, la confusión en orden, como un limpio desorden, se puede ver al hombre detrás de su gran orbe.

A simple vista menudo, tal vez bajo y barbudo, irradia imagen de culto, un tipo serio y astuto que cuando toma la guitarra y se posa frente al micrófono, resultará inevitable escuchar y no

echar ojo. Una voz que quita el enojo, que trae suavidad y calma al entorno, que pone a pensar más allá de lo trivial, en el posible ideal de una mente desprendida que se ocupe día por día de los asuntos presentes.

Elegante y bien presentado, se le nota lo aplicado, es un tipo bien hablado, interesante y apropiado, siempre tiene una opinión acertada de manera bien tratada. Convince con su calidad, un sonido único y especial que quieres volver a escuchar, que se te queda pegada alguna frase diciente o un comentario inteligente, se te revuelca la mente, de repente te sorprende porque coincides en algo, algo que no supiste decir, pero él ya está cantando.

Con su voz melodiosa ha sabido conquistar seguidores de su música bien hecha. Riguroso en el hacer es garantía de calidad interpretativa para el cliente y el público. Aunque a veces se ausente de la escena musical por su gran responsabilidad de padre de sus padres, siempre está atento al ambiente, pendiente de algún presente que le sirva de inspiración para una nueva canción, meditando alguna idea para volverla melodía, complementando o preparando un nuevo objetivo para lanzar a su público.

Para complicarme la vida, para no buscar más salidas. No soy más que otra partícula de esta vida que quiere matarme, porque el tiempo me odia y el reloj no avisa y es cotidiano fallar los cálculos. No hay otra cosa más peligrosa que vivir, huyendo de la realidad colgada de la fantasía, voy tras mi dolor favorito por otro poquito, yo buscando algún otro veneno, experto en saltar al vacío. Ya no creo en enero ya no creo en nada, de plomo como el soldadito, como un maniquí sin alma. (Participante, 2021)

Humanista existencial, tratando de responder las preguntas esenciales, no alcanza la teoría, ni la ciencia ni la alquimia, las palabras se quedan cortas pero la música aborda lo que no puede el lenguaje, y cual si fuese otro lenguaje se instaura en el vacío para producir sentido. Un sentido propio que redundante en el otro, que deja un mensaje, que trae un ropaje, a ver si la gente entiende y puede ver por fin de frente la inminente verdad de dejar el ego atrás, para que no sufran más y así sin cuerpo y sin alma, sin dolor, sin nombre, descansen tranquilo el hombre que tan duro ha batallado, detrás de una animación inanimada.

9.3.1 Comentarios

Un yo dividido entre el placer y el deber, lo real y lo imaginario, el cuerpo y el espíritu. Contradictorio en su sentido, encuentra la razón en la ambigüedad. Es fuerte, capaz de lograr sus objetivos, con una gran capacidad psíquica para moverse entre varias disciplinas académicas, intelectuales y actividades familiares y culturales.

Cumple con el deseo paterno y su designio de cuidador de ellos, es responsable de un gran peso que lleva con dignidad y altura.

Se refugia en la meditación para aplacar la fuerza de su inconsciente, reprime los placeres, transmutándolos en auto observación. Le cuesta encontrar el equilibrio entre el goce y la culpa.

Cuenta con un superyó muy estricto, que le exige los más altos estándares de calidad en su desempeño social, a lo cual él obedece con toda su capacidad.

9.4 La Quinceañera

Ella es una mujer juiciosa, aplicada, muy responsable, lo heredó de su mamá, quien al casarse truncase sus estudios secundarios, porque lo más importante es ser una buena madre para los hijos del hombre amado.

La mayor de tres hermanos de una familia de padres jóvenes, primer y único amor. Una historia romántica que dejará huella indeleble en el sentido de vida de esta futura artista.

La niña se gradúa de prestigiosa universidad, la primera de la familia en ser profesional. Pero no ejerce en su profesión de manera profunda, en cambio hace carrera como artista, interpretando sus propias canciones.

Al lado de su compañero de ruta sigue la tradición matronal y recorre los caminos de la vida acompañada del hombre amado, rodando juntos moldeando paisajes, perdiéndose en el mapa y descubriendo lugares, siguiendo el corazón ya flechado por cupido, como dos tortolos cantores van construyendo su nido. El poder de la música y el amor han vencido demostrando ese coraje de mujer valiente, enamorada y rebelde que lleva en la sangre.

Ella está orgullosa de su origen mestizo. De una niñez en el campo al lado de su padre en las fincas mayordomeando, rodeada de árboles frutales, arroyuelos, vacas lecheras, gallinas ponedoras, flores de jardín, plantas aromáticas y medicinales; casi como una pintura de la tierra

prometida. Estudió en la escuela rural y desde los cuatro años dejó ver sus espectaculares dotes para el canto. En el parque de su pueblo fue declarada fuera de concurso en el festival infantil patronal, por hacer gala de talante calidad para una niña con tan corta edad.

Animada por su madre y su abuelo quien fuese músico de joven haciendo parte de un trio, no pudo evitar encontrar la brújula que guiaría su destino, aunque en el camino tuviese que oponerse a las mismas personas que le mostraron la senda.

Su primera guitarra se la regalaron sus padres a los diez años, pero fue a los doce cuando se tomó los acordes, arpeggios y rasgueos en serio. En la finca a su cuidado, el vecino de al lado se instruye en las artes sacerdotales, quien para los ceremoniales se sabe algunos cantares, que sin reparo enseña a la niña. En las tardes de descanso y bajo la sombra de un árbol, los dos entonan un canto sagrado, como quien ora dos veces, como el que agradece con creces.

Cual si hubiese sido regada por una cascada inagotable de talento y curiosidad hace parte durante el periodo escolar de diferentes coros religiosos y navideños, destacando entre sus pares por su estilo inconfundible y su color de voz dulce y a la vez contundente. Además de ser una excelente estudiante, siempre ocupando los primeros lugares de la clase, cumpliendo con rectitud el deseo materno, la quinceañera se va transformando en una hermosa mujer. No sin antes hacer parte durante el bachillerato de diversos grupos entre los cuales destacan géneros como el rock, la música andina y la música colombiana.

Para su cumpleaños número quince la hermosa joven no quiere una fiesta ni vestido de etiqueta, ella quiere una guitarra electroacústica con su respectivo amplificador y un micrófono profesional con su correspondiente base. Pero los padres no quieren dejar pasar la oportunidad para reunir la familia y hacer un agasajo simple, una cena y un brindis por la quinceañera, eso sí, que en lugar de regalos lleven el valor en un sobre, para comprarle a la niña su anhelada guitarra con micrófono y todo.

Sin dar mayor espera, al día siguiente la recién cumplida y su madre recogen los sobres y cuentan el dinero para dirigirse con premura a la tienda musical reconocida por elaborar guitarras de muy buena calidad. El sueño se hace realidad, su primera guitarra electroacústica, a su gusto, a su medida, a la altura de una joven promesa de la música pop latina.

Se gradúa del colegio con honores y como ya sabemos se profesionaliza en una carrera afín al mundo del espectáculo y el entretenimiento, la persiguen las letras y los medios de comunicación, las humanidades, y las artes. Una vez cumplido el sueño frustrado de la madre de

haber sido profesional, se dirige con la fuerza de un submarino al encuentro con su verdadera pasión; las tarimas, las luces y el público. De la mano de su pareja, repitiendo la misma escena materna, se aleja del hogar nuclear para perseguir su pasión; la música y el amor.

Emprende la vida en pareja tan emocionante y compleja, con el apoyo incondicional de su amante compañero aprende a creer en ella y en su particular talento, llegando cada vez más a nuevos y diversos públicos, haciendo parte de las celebraciones especiales de cientos de personas en matrimonios, cumpleaños, aniversarios, efemérides y fiestas de gala de toda la región. Llenando teatros, alternando con los mejores, se les puede ver viajando por el país acumulando millas de experiencia y curtiéndose en la escena, aprendiendo del camino, dando pasos al destino, poniendo a la vida ritmo, cantando su propio himno.

Pintar un futuro sin dolores, lleno de mil colores, lleno de lucecitas, la velita que me ilumina el sendero hacia un paisaje de mi risa hasta tu piel. Tú me iluminas, me enseñaste a volar.

9.4.4 Comentarios

Yo dependiente del amor del otro, cognitivamente valorada, admira la inteligencia en el otro. Súper yo severo, se revela de la identificación materna a partir de la identificación con otro objeto. Obediencia. La madre es independiente, dependiente. Sensible a su inconsciente, atenta a sus deseos. Romántica e idealista, refleja la parte sensible de la vida. Aferrada a su femenino, su yo es pura dulzura, ternura, fragilidad. Obediente pero rebelde, es capaz de tener amos, se adapta al rol dominado. Su fuerza es su voz, su sustento, su realidad.

9.5 La Tejedora

Romántica, apasionada, es una mujer enamorada, que admira la fuerza y el valor del despecho, de pararse del suelo y seguir adelante, de cantarle al dolor como manera de superarlo, aferrarse a la vida transformando el sufrimiento en canción, la inspiración en la trasmutación.

Con sus manos teje historias, códigos, organiza sus ideas y dirige sus acciones hasta concretar una forma estable, un objeto seguro. Anuda, une, junta, combina, en un continuo infinito de puntadas y enlaces como las relaciones humanas desde el principio hasta ahora. La tejedora compone una sinfonía de colores de hilo y se pregunta al instante por el milagro del amor, por

compartir con otro el camino, por encontrarse con otros destinos, y se conmueve al ver la valentía del que ama para después perder, y ni así desiste en su deseo de encontrar la felicidad a través del otro, de darle sentido a la vida a partir de eros.

Un arrullo suave y dulce la acompaña al oído, es la voz de su abuela que le enseñara el macramé y le abriera la ventana a una pasión incrustada, fuerte mente arraigada como un nudo marinero, casi tejida en el cuerpo como un código genético. También de su otra abuela aprende el color de voz, un tono tan natural, delicado y contundente como el que ahora porta orgullosa y recuerda con añoranza. Esa calma del adulto que refleja su mirada, con su voz apaciguada habla de aceptar la vida, de recibir lo que llega, de agradecer lo que tienes.

Sabiduría de anciana, para una joven y hermosa doncella quien a sus siete años pidiera en su inocencia una guitarra al niño dios, para abrazar la música con gracia y talento desde la tierna infancia, conformando agrupaciones escolares y pasando por varias academias musicales, al mismo tiempo que terminaba su formación básica y media. Curiosa por el conocimiento logra acceder a cupos en dos ocasiones, en diferentes carreras de universidades públicas, pero termina dedicándose a la música con su proyecto cantautor, como forma de vida y sustento económico.

La calma que se ve por fuera es equivalente al caos interno, esa suavidad aparente guarda la fuerza de una mujer ardiente, nacida en tierra fría, guarda la nostalgia de las mañanas nubladas y las tardes de lluvia, pasó su infancia en tierra caliente, conserva el fuego del sol radiante, se la pasa visitando la chimenea y el ventilador, el chocolate y el camarón, el fuego y el extintor.

Es la mayor de dos hermanos, sus padres oriundos de un mismo pueblo conservan el apellido paterno, aunque no sea de sangre, ambos profesionales, bondadosos, buenos padres, responden por la crianza de sus hijos desde remotos lugares con claros pactos legales, sin perder la cordialidad y la cordura que al final es lo que perdura cuando una relación acaba en buenos términos, sobre todo por el bienestar de los tiernos e inocentes hijos.

Compone su primera canción a los 18 años después de su primera relación sentimental, en medio del llanto se contiene para decir cantando lo que lamenta su alma, componiendo también su dolor encuentra la posibilidad de agradecer para volver a amar, como el que soporta el cautiverio para adorar la libertad.

Muy emocional, su voz encarna el sentimiento que ha de expresar, logra transmitir a su público el mensaje justo, se alcanza percibir en su interpretación la potente fuerza del mensaje intrínseco, más allá de la evidente belleza a simple vista. Es capaz de involucrarte en su atmosfera

tranquila y a la vez densa, y sostenerte en su susurro amplio, para devolvarte casi sin darte cuenta al mismo lugar donde estabas, pero ya no eres el mismo.

Trigueñita, de cabello oscuro, de facciones pulidas, fina figura, una mujer talentosa con una capacidad grandiosa para interpretar las cuerdas, la sensibilidad la toca y con delicadeza ella transmite a la madera su esencia fastuosa, un músico increíble hace ver lo complejo posible, compaginando guitarra y voz como lo hace el cantor, el que le canta a la vida enamorada, a los niños y a los viejos, entonando los sucesos, alimentando la memoria, para que no se nos olviden los dolores y las glorias.

En sus palabras bien dichas se nota la prudencia de quien prefiere pensar antes de hablar, es mejor perder el intento que no haber hecho el esfuerzo de hacer lo correcto, para mantener la calma ante la adversidad, enfrentándose a ella con una sola verdad; la música como aliada ante la soledad, el dolor y el frío. Para sofocar el hastío con un suave tejido de lana de oveja negra, para descarriarse un poco sin perder la cordura, para vestir de paciencia los ataques de locura, para apagar el fuego interno sin desatar el infierno, porque las manos que tejen y tocan un instrumento, solo podrán construir, así se desmoronen por dentro.

9.5.1 Comentarios

Yo frágil, dividido entre la furia y la calma. Sigue su instinto, busca el saber ancestral.

Súper yo tenue, no le importa mucho seguir lineamientos sociales. Conecta con su inconsciente desde las voces del otro, se sabe encontrar en su hacer. La música reprime la pulsión de muerte en un sonido melancólico. Ambigüedad equilibrada, que sublima en sus letras y melodías, llegando a tocar al otro desde su propio sentir en conflicto. Se adapta a la cultura y brindando a la misma lo más profundo de su confuso sentir, retroalimentándose de la confusión social para reinterpretarla nuevamente en sus canciones.

9.6 La Mar

Ella es una mujer en el amplio sentido de la palabra, una feminidad muy fuerte, valga la redundancia. Ella tiene la energía de una locomotora, pero es suave y dulce, delicada y mimada como una porcelana fina. Ella encarna la mujer empoderada, las representa y se sienten

identificadas, es la voz de las silenciadas, de la justicia amorosa de la madre, es la cara hermosa de una mujer enamorada con la valentía de una heroína y su espada, es un icono de la lucha por la igualdad, una amazona firme, aguerrida y segura de su feminidad, es la inmensidad del mar reflejando la luna llena, es la mujer, es ella.

Ella desde pequeña fue inquieta, metida en cuanto actividad se atravesará, se le veía interesada por los deportes y la danza, 15 años de ballet, yoga, y hasta croché, teatro y pintura también y que no falte el inglés. Formación estructural para una artista integral, con los cimientos bien firmes para que llegue muy alto, hasta tocar las estrellas y allá se escuche su canto, pues tal sensibilidad se ha de aprovechar para ponerla en el arte, hacer belleza constante, que cante tan elegante como una reina triunfante, tan orgullosa de sí, como mujer que decir, decidida a cumplir desde el principio hasta el fin.

Una familia de artistas profesionales, todos los hijos se dedicaron al arte. Un par de padres alcahuetes viendo gozar sus terruños, no tuvieron ningún problema en potenciar sus talentos, por el contrario, impulsaron con fuerza y todo el sustento los sueños de ellos y sus pequeños, siempre creyeron en ellos. Acompañados de sus padres se les veía a los niños en cada presentación, teatro o espacio cultural de la ciudad, tocando puertas para que sus pequeños puedan desarrollarse como todos unos artistas independientes, únicos y respetuosos de su trabajo, que puedan sustentar su vida dé cuenta de la labor artística.

El trabajo como parte fundamental de la vida, para La Mar es importante producir, siempre está haciendo parte activa de algún proyecto económico y cultural, emprendiendo desde la creatividad, generando obra, dejando legado para su hijo amado, como aprendió en su casa, se mantiene la raza pujante, echaa' pa' lante, gente incansable, recios, valientes.

La fuerza femenina que la acompaña la recoge de la tierra, de las místicas guerreras, ancestrales, diosas griegas, Amazonas y matronas, musas, doncellas y brujas. Amantes furtivas, elegantes acompañantes, el enigma indescifrable, un lugar para el errante. Cuidadora incondicional, como el amor de mamá, así cubre la mar la tierra con su inmensidad.

Retomar la importancia de la mujer en el mundo, reescribir la historia del hombre sin guerras, desde el perdón al asesinato de un hijo, con la resistencia pacífica, el desarrollo sostenible, las causas perdidas, las minorías, los desprotegidos. Volver a lo elemental, el contacto primordial, sin daño colateral, solo amor bondadoso, sin dolor ni enojo. Retornar a la comunidad, la solidaridad y equidad. Como una tribu nómada, como antes de la historia, en el canto la memoria, el saber en

la experiencia, una colectiva conciencia que vaya al fondo de la esencia, una feroz resistencia ante la indolente presencia del hombre en esta tierra.

La sal de la mar la encuentras en el hombre interno que se desmorona en un derrumbe interminable, un caer eterno en un vacío infinito, una herida que no sana, como una llaga en el pie, como en el trasero un alfiler. Una incómoda molestia que no deja de tallar el duro mármol de un volcán en el fondo de la mar.

Se siente defender del hombre y su cobarde ataque, como si tuviese que enfrentarse obligatoriamente a él para poder saberse viva, en un encuentro constante con la otra parte, se complementa y topa con la némesis de su hacer, el villano a derrotar, un enemigo falaz. Aun sangran las heridas de pasadas caídas, derrotas que quedaron y en la mar naufragaron, que ni el tiempo ha borrado, ni la sal ha cicatrizado.

Una parte masculina que se le nota en la fuerza, la contundente presencia que irradia al presentarse, su voz altiva y consonante te invita a que hagas parte de ella, desde que estaba en el vientre, melliza con un varón, desde el inicio el cordón se dividió en dos, para un lado lo cifrado para el otro lo concreto, como la mujer y el hombre, como el día y la noche. Tan ambiguos y complementarios, tan distantes y cercanos, dependientes mutuamente, geniales y locos, culpables e inocentes.

9.6.1 Comentarios

Valentía y fortaleza refleja su yo, coraje y disciplina para el trabajo, lo que la posiciona como punto de referencia en la cultura. Superyó severo, le demanda altas exigencias materiales para equilibrar la poca flexibilidad, cumpliendo el deseo del padre sin proponérselo. Inclinada hacia la espiritualidad que materializa en la maternidad responsable, desea para su hijo la paz que ella busca.

9.7 La Menor

La menor es como la hermanita de Do mayor, tienen la misma sangre, las mismas alteraciones, los mismos intervalos, la misma apariencia, el mismo vestido. La menor está rodeada de su mayor hasta el cuello, y eso le conviene, pues la menor es existencial, a veces un sonido triste

acompaña su cantar, otra es romántica, enamorada, amante anhelada. La menor esta en las mejores canciones de su pueblo, por su cintura pasa la música, como abrazar a una guitarra, aferrándose a ella para fundirse en un canto, que dice lo que sabe, que habla de sí misma, de su sonido y su latido, de lo vivido y lo aprendido.

Do mayor es un gran padre, un gran hermano, un gran hombre, ejemplo firme de carácter y respeto por el otro, caballero galante, apreciado por su forma, tan simple y contundente, como beber de la fuente, como llegar al principio y ver todo al mismo tiempo, un pionero, un molde moldeable, estable y siempre confiable. La menor y do mayor son la pareja ideal, el uno de do a do, la otra de la a la, se la pasan tarareando todo el tiempo sin parar, las canciones más hermosas, do, do do, la la la.

La menor es la maestra de todas las demás menores, ella es el fiel referente para sonar delicioso, para calmar el antojo de una melodía bella, para robarle un beso a la más pura doncella. Ella adorna con su cadencia la perdida inocencia, el horror del desamor tiñe con ilusión, ella suena con la luna, con la noche, con ternura, ella encarna la manera de derrotar la quimera.

La menor de la familia siempre fue la consentida, y ella supo responder con tal amor y ternura que no se olvida su presencia, se conserva la paciencia que caracteriza su esencia. Modestia que se le otorga por su mérito absoluto de ser humilde y sencilla, aunque se vaya por la cima. Generosa en su abundancia creativa, la menor siempre sencilla, particular, atrevida, ha engalanado escenarios dejando en todo su rastro, inevitable aventura para el que su sonar escucha.

Respetada y admirada, pero eso no le importa tanto, ella prefiere y le basta desahogarse en la guitarra, tener las canciones suficientes para expresar su sentir, sin pretender más allá de lo que se disfruta y se ama. Ella quiere calidad para su sonido propio, ese que le es autóctono y al que le ha aportado tanto, en el que ha trasegado con esmero a pesar de los altibajos, al que tal vez le deba la gracia de ser profeta en su casa.

La canción en la menor tiene nostálgica cadencia, al resonar con latencia, llena de romántica esencia, pone a mover las caderas, el pie o la cabeza. También se puede bailar para celebrar o conmemorar, para cualquier ocasión su forma encaja precisa en el decir del cantor, el sentir del músico y el corazón del público.

Canciones a la tierra, al pueblo, a lo propio, desde lo autóctono para el folclor, de lo representativo para representarse. Una oda a la autenticidad, el rescate de las raíces con respeto,

aportando un sonido único que se funde naturalmente con lo elemental del género, haciendo una amalgama nueva pero clásica, una renovación generacional que imprime el sello de calidad poética.

Fiel a su femenino, la menor seguirá siendo fecunda, pariendo canciones por doquier, alimentando en su seno las mentes de los músicos, para engalanar las fiestas y emancipar al dolor. Seguirá cantando a su pueblo, su tierra y su gente, en su particular sonido envolverá las historias de los hombres, adornando de sencillez cada nota que pasa por su ser, cobijando con su abrigo el frío del invierno, llenando con su completitud la falta de sentido, y lo más importante, acompañando el sentir de las almas sensibles a su sonido.

9.7.1 Comentarios

Asentada en su pensar, la calma y serenidad la caracterizan, reprimiendo las pasiones en un velo de inocencia, que sin duda despierta admiración y curiosidad. Amante de la vida, la justicia y la belleza, deja ver en su obra su postura social, emocional y hasta política, dejando de lado la moda o el mercado. Superyó fuerte, pero generoso, que le permite un equilibrio entre su deseo y el deseo del padre, llevando una existencia que puede disfrutar. Ha sabido leer su inconsciente y agradecer lo recibido.

9.8 El Primo

El primo muere a la edad de 19 años, a causa de la violencia que por esos días rondaba su ciudad. Se encamino mal y nos dejó joven. Era un pelado talentoso, le gustaba el hip hop y la improvisación, el break dance y el fútbol. Coleccionaba en casetes la música de sus artistas favoritos, puro hip hop brother.

Cuando el primo muere, el primo protagonista de nuestra historia, va a la casa de su tía y hurgando en las pertenencias de su primo se encuentra un casete de rap, que escucha obsesivamente por semanas, hasta memorizar cada verso, cada tono, cada matiz. Es ahí cuando se enamora de la música, él quiere ser como esos cantantes de hip hop que escuchaba su primo, entiende que hay un camino por recorrer en lo que llamamos música.

En sus años de juventud experimenta por varios géneros, entre los que se destaca el rap, el rock, Metal, reggae, música andina del sur, entre otros. Aprende a tocar la guitarra, incursionando

en el bajo y algunos instrumentos de percusión como la batería y el bongó, siempre fiel a su influencia primera, desde la improvisación que le brindó el hip hop, compone versos y coplas, que después adapta a sus travesías de repentismo con amigos y colegas.

Es así como van naciendo canciones que rápidamente tomaron forma en estudios caseros, como maquetas muy elaboradas, que luego vendía a sus amigos, en conciertos, en bares, en la calle, donde estuviese él estaría se cd. Esto le ayudaba a continuar financiando su proyecto musical.

Con una obra basta en contenido tanto musical como discursivo, el primo nos sorprende con sonidos autóctonos, caribes, afros, que combina muy bien con lo eléctrico del rock y lo suave de la balada pop. Denota sus influencias raperas en los versos atrevidos, las palabras con sentido, todo agradable al oído. La denuncia, el amor, la barriada y la familia, son reflejo en su voz, suave, clara, cristalina. Se resume en un sonido particular, jovial, que demuestra variedad, por lo que encanta al pasar, deja su huella al andar.

Músico conquistador no tardó en dejar legado, en su niño adorado quiere verse reflejado, como un buen padre luchón, como un hombre renegado, que responde a su pasado, viendo hacia delante siempre, sin olvidar el presente, entre tonada y tonada, se da ejemplo a la manada, para encontrar el sentido a través de un noble hijo.

9.8.1 Comentarios

Yo fuerte y flexible, sensible, se adapta con facilidad a la demanda y su deseo. Súper yo permisivo, accede al goce escapando de la realidad en el arte y la bohemia. De vocación aventurera, despendido y descomplicado, a la vez pragmático, funcional.

10 Discusión y Conclusiones y Conclusiones

La expresión musical es inherente al cantautor, es su esencia, parte de su ser, su sentido de vida, una pasión. Hay un disfrute subjetivo en la creación musical, que se recompensa en sí mismo en el puro placer de crear. Incluso sin generar retribución material o económica el artista cantautor sigue produciendo, así no se escuchen sus canciones en grandes públicos o no llegue a obtener éxito comercial lo seguirá haciendo, como una necesidad fisiológica, como un instinto indomable que rige su obrar.

Este impulso está orientado por el placer que le genera el goce creativo, es un estilo de vida, una razón para vivirla, el sentido de la misma. El artista cantautor se siente impulsado por el eros, el amor mueve en gran medida su deseo, interpreta el mundo de manera que triunfa la vida. No solo el amor romántico es motivo de inspiración, su mirada de la existencia está cruzada por el goce de crear su propia realidad, una experiencia omnipotente que lo hace sentir vivo, el amor en su máxima expresión, la vida misma triunfando.

La composición de canciones opera como una catarsis, en la que el cantautor desahoga su sufrimiento. Generalmente la inspiración aparece como una necesidad de sacar un dolor, de decir una pena, de sobreponerse a la muerte; aunque también le sirve al artista para celebrar la vida y el amor, es en la falta donde mejor escucha su sonido propio, cuando lo visita la musa de la inspiración para ayudarlo a entender, reinterpretar y sobrellevar el sufrimiento.

Las canciones de cantautor por lo general expresan vivencias autobiográficas, incluso con un sello percibido como muy personal por el creador, es importante el desarrollo de una estética particular y única, pues su sonido y estilo son la carta de presentación, su huella digital.

El cantautor se presenta a través de su obra, canta su vida y maneras de ver el mundo, hace la creación de su historia narrada en su obra, le da un sentido propio a la vida que puede redundar en el otro, que deja un mensaje, que en ocasiones sirve de inspiración a los demás.

La música de cantautor es producto del desarrollo psíquico del individuo creativo con evidente influencia de sus objetos paternos, quienes con su deseo muestran al bebé la belleza de su mundo. Desde los primeros años de edad, los cantautores tienen contacto con la música a nivel de aprendizaje, curiosidad que se transforma en una habilidad pulida en el tiempo hasta desarrollar niveles de alta calidad técnica e interpretativa. En la práctica la destreza, acumulación de experiencia a través de toda una vida dedicada a la creación musical.

El artista cantautor tiene en sus canciones una compañía perpetua, no estará solo pues tiene su música. Cuenta con un objeto firme en el que apoyarse cuando le tambalea el piso, puede aferrarse a la vida a través de su obra, la creación de sus canciones narrando su vida le es suficiente para gozar.

El cantautor tiene la posibilidad de sublimar en sus canciones el sufrimiento que le ocasiona el mundo. Va en un viaje hacia el dolor, del que vuelve triunfante con una obra de arte, valorada por la cultura como bella por su unicidad.

Referencias

- Bastide, R. (2006). *Arte y sociedad*. Fondo de Cultura Económica
- Burke, P. (2015). *El Renacimiento Italiano, Cultura y sociedad en Italia*. Alianza
- Cortázar, J. (1968). *Entrevista Televisión*. Argentina.
- De la Peña, M. (2008). *Manual Básico de Historia del Arte*. Universidad de Extremadura.
- Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (1989). *Recomendaciones para guiar a los médicos en la investigación biomédica en personas*.
http://www.conamed.gob.mx/prof_salud/pdf/helsinki.pdf
- Eco, U. (1983). *La Definición del Arte*. Ediciones Martínez Roca.
- Espasa (2012). *Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, Tomo VI*. Espasa Calpe.
- Fisher, E. (1983). *A necessidade da arte*. Editora Cortez.
- Freitag, V. (2015). *La invención del arte: una historia cultural*. Universidad Autónoma Metropolitana de México.
- Freud, S. (1905). *Tres ensayos de teoría sexual*. Psicología General UNLP.
- Freud, S. (1911). *Formulaciones sobre los dos principios del suceder psíquico. Obras completas*. Edición Digital.
- Freud, S. (1914). *Introducción al narcisismo*. Edición Digital.
- Freud, S. (1930) *El malestar en la cultura*. Biblioteca Libre Omega.
- Hernández Sampieri, R. (2014). *Metodología de la investigación*. <https://bit.ly/3KL9Hho>
- Izcara Palacios, S. (2014). *Manual de investigación cualitativa*. <https://bit.ly/3u5EIXB>
- López Rodríguez, J. M. (2011). *Breve historia de la música*. <https://bit.ly/3H6K9ZH>
- Martínez Carazo, P. (2006). El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la investigación científica. *Pensamiento & Gestión*. (20), 165-193. <https://bit.ly/33WVMnR>
- Martínez Celis, D. & Botiva Contreras, A. (2004). *Manual de arte rupestre de Cundinamarca*. <https://bit.ly/3KOIp9V>
- Martínez, P. (2006). El método de estudio de caso, estrategia metodológica de la investigación científica. *Pensamiento y Gestión. Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal*. (20), 1-29.
- Marulanda, C. (2014). *Tipos de arte*. Blog Historia del arte. Bogotá –Colombia.
- Pérez, M. (2021). *Definición de música*. <https://conceptodefinition.de/musica/>.

Real Academia Española (2021). *Musa*. <https://dle.rae.es/musa?m=form>

Real Academia Española (2021). *Pertinacia*. <https://dle.rae.es/pertinacia>

Restrepo, M. (2005). La definición clásica de arte. Saberes, *Revista de estudios jurídicos, económicos y sociales*. (3), pág. 1-13.

Rowell, L. (1999). *Introducción a la Filosofía de la Música. Antecedentes Históricos y Problemas Estéticos*. Gedisa.

Sapiain, C. (1979). *Documental Canto Libre*. Chile.

Suárez, E. (2015). “*Qué Es La Música*”. Blog De Conceptos. Colombia.

Winnicott, D. (1970). *Conferencia: vivir creativamente*. Tomada de la web.