

La Música al Desnudo

Una divertida y novedosa manera de entender la música a partir de la psicología evolutiva

Pablo Mauricio Villegas Álvarez

Trabajo de grado presentado para optar al título de Licenciado en Música

Asesora

Luz Angélica Romero Meza, Magíster (MSc) en Educación y Desarrollo Humano

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Licenciatura en Música

2022

Cita	Villegas Álvarez, Pablo [1]
Referencia Estilo IEEE (2020)	[1] P. Villegas Álvarez, “La Música al Desnudo. Una divertida y novedosa manera de entender la música a partir de la psicología evolutiva”, Trabajo de grado profesional, Licenciatura en Música, Universidad de Antioquia, Medellín, Antioquia, Colombia, 2022.

Centro de Documentación Artes

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

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

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.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo está dedicado a los alumnos que en un momento determinado han tenido la valentía de alzar la mano y decir “profe, no entiendo”, “profe no sé qué quiere decir”, “profe, no me queda claro”, “profe, la música es muy enredada”. Espero brindar un aporte que permita resolver algunas dudas y ampliar los horizontes de la comprensión musical.

Agradezco especialmente a la maestra Luz Angélica Romero, asesora de este proyecto y a quien conocí a mis 4 años, hace ya 43, y quien fue mi primera profesora de música. Con ella tuve el primer contacto con la música en vivo. Ella sembró la semilla que lleva creciendo desde entonces. Fue una sorpresa enorme encontrarla en la licenciatura y un privilegio haber sido asesorado por su sabiduría, su talento y su trayectoria.

Esta propuesta va dedicada a todas las personas que se preguntan de manera recurrente cómo funcionan las cosas. Lo confieso, soy uno de ellos.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	7
1. Problematización	11
2. Justificación	14
3. Objetivos	17
3.1 Objetivo General	17
3.2 Objetivos Específicos	17
4. Marco Referencial	18
4.1 Antecedentes Teóricos	18
4.1.1 Nacionales	18
4.1.2 Latinoamericanos	20
4.1.3 Internacionales	21
4.2 Marco Conceptual	23
4.2.1 Ritmo	23
4.2.2 Armonía	25
4.2.3 Melodía	27
4.2.4 Gesto, emociones y lenguaje no verbal	28
4.2.5 Lenguaje Hablado	29
5. Marco Legal	31
6. Metodología	33

Bibliografía

Resumen

La música al desnudo expone de forma amena, ágil y divertida los principios que constituyen la música relacionándolos con los dos primeros años de vida humana. Es una explicación de los tres componentes esenciales del arte musical, ritmo, armonía y melodía, vistos en relación con la vida humana y algunos de sus elementos constitutivos como son el corazón, la respiración, el lenguaje y las emociones. El texto muestra en que forma los seres humanos y la música están hechos del mismo material. Al final propone una reflexión sobre la relación entre la música, la identidad y la memoria individual y colectiva.

Palabras claves: Apreciación musical, educación musical, ritmo, melodía, armonía, psicología evolutiva, emociones.

Abstract

Naked music exposes in an entertaining, agile, and fun way the principles that constitute music, relating them two the first two years of human life. It is an explanation of the three essential components of musical art, rhythm, harmony, and melody seen in relation to human life and some of its constituent elements such as the heart, breathing, language and emotions. The text shows how human beings and music are made of the same material. At the end, it proposes an afterthought on the relationship between music, identity, and individual and collective memory.

Key Words: Music appreciation, musical education, rhythm, melody, harmony, Developmental psychology, emotions.

Introducción

La comunicación es un intercambio de ideas, señales o códigos entre un emisor y un receptor que utilizan un canal. En el caso del lenguaje hablado, por poner un ejemplo, el receptor es la persona que da el mensaje “buenos días”. El canal es la boca y el aparato fonatorio aprovechando que el aire transmite las vibraciones. El receptor es la persona a la cual le llegan estas vibraciones y que, como su nombre lo dice, recibe el mensaje. Para que la comunicación sea posible es necesario que tanto emisor como receptor tengan el mismo código, que en el caso del ejemplo equivale a la lengua española. Tanto el emisor y el receptor deben conocer y saber el funcionamiento de la lengua española, en este ejemplo específico, para que se logre el acto comunicativo que probablemente llevará a una respuesta del receptor quien se convierte en emisor y envía un mensaje utilizando el código a quien ahora es el receptor del mensaje y que en el inicio era el emisor. A este último proceso se le llama retroalimentación y da por concluido el acto comunicativo.

La música es un lenguaje en varios niveles. Cuando un músico experimentado se enfrenta a una partitura hay allí un emisor, el compositor, un mensaje, la partitura y un receptor, el intérprete que lee y descifra el código logrando el acto comunicativo. Si el intérprete lo hace para otros entonces es emisor del mensaje del compositor y esos otros, que podemos llamar por generalización, el público o el oyente, recibe el mensaje y lo interpreta. La recepción del mensaje implica un conocimiento del código para decodificarlo y descifrar el mensaje. Esto implica que el oyente necesita conocer el código porque de lo contrario no habrá acto comunicativo y el mensaje será simplemente recibido como ruido. Si una persona que no habla el idioma alemán se enfrenta a una conversación con una persona que se comunica en alemán, escuchará el mensaje, pero no lo podrá decodificar, escuchará sonidos, pero esos sonidos no se traducirán en nada, no tendrán

sentido más allá de la sensación de oír, pero no llegarán a ser parte de la escucha. Serán como el latido de un perro o el ruido de un carro por una avenida.

En el lenguaje escrito o hablado más allá del mensaje está la emoción que se transmite. Una persona puede decir la palabra “hola” a otra persona, pero cómo la diga, la entonación, la velocidad y el énfasis, puede transmitir alegría, tristeza, enojo, ansiedad, etc. Es decir que más allá del lenguaje escrito aparece otro lenguaje que se encuentra más allá del sentido de las palabras, y que tiene una emocionalidad. Esta emocionalidad del lenguaje es retomada por la música y se convierte en su esencia. La música es entonces un camino de comunicación de estados emocionales que se transmite del emisor al receptor. Una pieza musical puede inducir a la alegría, al miedo, a la tristeza, al amor, etc. Pero al igual que en el mensaje del “hola” no es solo una emoción lo que se transmite, también se está transmitiendo un mensaje, en este caso un saludo.

En el año 2014 comencé a trabajar en una universidad en un curso que ellos habían titulado “introducción a la música” pero que tenía como objetivo servir de curso de apreciación musical. Durante 4 años dicté el curso y me fui dando cuenta que los alumnos no sabían escuchar música. Es decir, recibían el mensaje y les generaba emociones, pero no sabían el código, no entendían cómo funcionaba la música.

Al ser un curso de estos que despectivamente los alumnos llaman “relleno” y que tenía duración de un semestre y pensado para alumnos de otras áreas del conocimiento como ingeniería de alimentos, veterinaria y zootecnia iba a ser muy desgastante para ellos y para mí como docente “enseñarles música” es decir, leer y escribir música.

Con el paso del tiempo me fui dando cuenta que la música podía enseñarse y explicarse sin necesidad que los alumnos pensarán como piensan los músicos. En definitiva, se trataba de

escuchar y no de hacer música. El músico debe comprender cómo funciona el pentagrama y saber de armonía, formas musicales y demás características de su profesión, pero el receptor no necesitaba esto. El receptor necesita es comprender cuáles son los elementos de los que se compone la música y cómo entran estos elementos en juego en la obra.

Los elementos de la música son ritmo, melodía y armonía. Esto es lo que los alumnos necesitaban interpretar y aprender a diferenciar con el fin de comenzar a comprender el mensaje que estaba transmitiendo el músico y la obra musical.

Con el paso de los días y a partir de ensayos y errores descubrí una forma que ayuda a comprender el lenguaje musical y es relacionándolo con nuestra esencia vital. Desarrollé entonces una metáfora que hace posible una comprensión consciente del mensaje musical y que permite al oyente una escucha más plena y completa; Una comunicación con sentido.

Haciendo uso de la psicología evolutiva que enseña cómo el ser humano pasa de la animalidad a la cultura en los primeros años de vida, es posible hacer una metáfora que comprende la música como un lenguaje. Los elementos de la música, con esta metáfora, se vuelven familiares porque hacen parte de nuestra esencia vital, a tal punto que revelan cómo nosotros, los seres humanos, estamos hechos de los mismos elementos de la música.

El ritmo puede entenderse si lo relacionamos con el corazón, la armonía con la respiración y la melodía con el lenguaje y relacionar corazón, pulmones y lenguaje con las emociones y con nuestro mundo simbólico, esto que el psicoanálisis sintetizó como “la cultura”.

En el año 2016 comencé a trabajar en la Universidad EAFIT dictando unos cursos sobre músicas del mundo, china, india, reino unido, américa, etc. La primera clase de todos los cursos la realizo a partir de la metáfora que se contará en este trabajo y los resultados han sido muy positivos.

Esta metáfora ha posibilitado un mayor disfrute de la música y un mayor acercamiento de las personas a las obras musicales. Comprendiendo la música, escuchando sus elementos podremos tener una experiencia más profunda y placentera pues a fin de cuentas cuando escuchamos música estamos escuchando la vida misma. Solo se necesitan unos pocos pasos para que el mensaje pueda transmitirse.

Este trabajo permitirá a personas que no son músicos entender, de forma ágil, amena y simple, cómo funciona la música.

1. Problematicación

La música es un lenguaje. Todo lenguaje incluye una transmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor. El emisor es quien emite el mensaje y el receptor es quien lo recibe y lo interpreta. Para que pueda existir comunicación es necesario que ambos, emisor y receptor, conozcan el lenguaje, lo sepan interpretar y comprendan cada uno de los elementos que lo conforman. Si el emisor ofrece un mensaje al receptor y el receptor no conoce el lenguaje no será posible el acto comunicativo. En el caso de la música el emisor es la obra musical que se escucha ya sea interpretada en vivo o a partir de grabaciones. El receptor es la persona que escucha la música que creó el compositor y que es ejecutada por los intérpretes, los músicos.

En diversos seminarios sobre apreciación de músicas del mundo realizados para adultos mayores en la Universidad EAFIT, se ha identificado un problema y es que los asistentes a los seminarios no conocen los elementos que conforman la música ni su funcionamiento, es decir, no conocen el lenguaje musical. Esto hace que la experiencia musical se vea reducida a la simple sensación sonora dejando de lado aspectos esenciales que posibiliten una experiencia profunda y completa del material musical presentado.

El material que se encuentra sobre apreciación musical frecuentemente se dedica a mostrar elementos de forma musical en las diferentes épocas de la música erudita europea dejando por fuera los elementos constitutivos de la música y las músicas tradicionales del mundo. Es importante que un texto de apreciación musical no se limite a una música en específico sino a la música misma como manifestación humana presente en todas las culturas y todos los tiempos. El presente trabajo busca ser un puente entre la música y los oyentes para

nutrir la experiencia de la escucha musical y lograr el acto comunicativo entre el emisor y el receptor.

El presente trabajo surge a partir del trabajo realizado en los últimos 7 años en la Universidad EAFIT, en la Universidad Unilasallista y en diferentes espacios particulares en los cuales se han realizado cursos sobre historia de la música y apreciación musical. En estos espacios se ha visto que las personas no tienen idea de cómo funciona la música y cuáles son los elementos que la conforman. Esto trae como consecuencia que no se pueda interpretar el discurso musical, que la música quede reducida y simplificada al “me gusta o no me gusta” pero no al por qué, al cómo y al qué.

Al descubrir este vacío, se comenzó en el año 2019 a desarrollar un monólogo llamado Do Re Mi Monólogo en el que se explica cómo funciona la música y la relación estrecha y esencial entre ella y los seres humanos. El ritmo, la melodía y la armonía como elementos constitutivos de nuestro ser en tanto seres simbólicos producto del lenguaje. Do Re Mi Monólogo es una reflexión cómica sobre la esencia de la música, el lenguaje, el teatro y los seres humanos. El montaje pone al descubierto cómo nuestros dos primeros años de vida son la esencia de nuestro gusto por el teatro, por el movimiento, por el sonido y el lenguaje. El Ritmo, la armonía, la melodía, la palabra, el gesto, las emociones, eso que nos hace humanos.

Esta puesta en escena ha sido presentada en diversos festivales de teatro entre los que se destacan Sexto Encuentro de Monólogos (2019), Festival de Teatro Cañabrava Sonsón Antioquia (2019), XXIV Encuentro Nacional Comunitario de Teatro Joven (2019) realizado por la Corporación Cultural Nuestra Gente y en la XVI Fiesta de las Artes Escénicas (2020) realizada por la asociación de salas de artes escénicas Medellín en Escena. Hasta 2021 ha realizado más de 30 funciones.

Do Re Mi Monólogo ha comenzado un cambio en la conciencia de las personas sobre cómo funciona la música, pero se queda corto. Sus falencias están en que es una puesta en escena oral y que en ella son muchos los elementos que se tratan. El espectador tiene revelaciones, pero luego con el paso de los días comienzan las dudas y las ganas de tener consigo el material para poder confrontarlo en el momento de la escucha musical. Es por eso por lo que se decide hacer este trabajo. Consignar por escrito el cómo funciona la música y la explicación sencilla, divertida, cercana a la realidad cotidiana de los seres humanos y que permita un mayor disfrute de los oyentes, una experiencia musical más completa, un disfrute más profundo de la música. Un libro permite, además, llegar a muchas más personas en un período de tiempo mucho más corto y permite una mayor reflexión y seriedad en la presentación y justificación del material presentado. Un trabajo de grado permite soportar y dar credibilidad al discurso expuesto en el texto. Una reflexión que parte de 29 años de experiencia docente y 35 años de experiencia musical en calidad de oyente, alumno, profesor, creador musical e intérprete solista, de cámara, popular y de orquesta sinfónica.

2. Justificación

Uno de los mayores propósitos de este proyecto de grado es la creación de una cartilla de apreciación musical para adultos que exponga de manera clara y entretenida los elementos que conforman la música (ritmo, melodía y armonía). Esto traerá beneficios para los oyentes ya que así podrán comprender el mensaje expuesto por las personas que crean la música y traerá beneficio a los compositores ya que les garantiza que su mensaje no será en vano. La cartilla sistematizará de forma escrita el trabajo oral realizado en Do Re Mi Monólogo.

La idea esencial es explicar de forma clara, amena y divertida cómo funciona la música a partir de la relación existente entre la música y los dos primeros años de vida del ser humano. Los elementos de la música son el Ritmo, la Armonía y la Melodía.

La cartilla aborda los tres elementos esenciales de la música relacionándolos con los dos primeros años de vida de los seres humanos. El elemento inicial es el Ritmo. El corazón humano comienza a latir a la quinta semana de gestación del feto y latirá durante toda su vida. Este corazón tiene un batido de 70 pulsaciones por minuto (PPM). El latido tiene dos momentos denominados Sístole y Diástole. Cada uno de ellos genera un sonido y la relación y distancia entre ellos es el fundamento del ritmo musical. La música alegre, esa que motiva y sube el ánimo y la energía del oyente se produce usualmente a 120PPM y la música triste o tranquila, que produce lo contrario, está por debajo de los 60PPM. Los sonidos producidos por los movimientos del corazón no son idénticos, uno de los sonidos es más agudo que el otro.

Esta diferencia de altura ha sido usada por el ser humano para generar ritmos musicales combinando de diferentes formas y en patrones definidos dichas alturas. Un sonido percutado bajo junto a dos agudos, por poner un ejemplo, es el ritmo de Vals y un sonido bajo combinado

con uno agudo es el ritmo de Polka. Cuando el Vals o la Polka se hacen por debajo de los 70bpm generan sensación de calma, dejadez, tristeza y cuando se hace por los 120bpm generan emociones de alegría. El corazón del oyente se influencia por el ritmo del exterior y su ritmo cardíaco se acelera o desacelera según el caso. Hacer conciencia del corazón y de la relación de sonidos bajos y agudos permite abrir la primera puerta de la apreciación musical. Es el paso básico y esencial a partir del cual vendrán los demás.

El segundo elemento que se describirá y analizará en la cartilla es la armonía entendida como movimiento de tensión y relajación. Cuando se ejecutan dos o más sonidos las ondas sonoras resultantes pueden fundirse entre sí o pueden chocar. Cuando se funden el cuerpo las percibe como relajación y cuando chocan se perciben como tensión. Los movimientos de relajación y tensión son la esencia de la armonía en la música y de allí nacen los conceptos de consonancia y disonancia. Una obra musical oscila entre estos movimientos generando drama. Momentos de tensión y momentos de relajación.

La armonía se verá en la cartilla como una metáfora de la respiración. El segundo elemento vital de los seres humanos luego del corazón es la respiración. Los seres humanos respiran durante toda su vida. Es una conducta inevitable que define la vida humana. Se muere cuando no hay respiración. Respirar implica dos momentos, un momento, inhalación, que genera una tensión y un segundo momento exhalación que genera una relajación debido al vaciamiento del aire contenido en los pulmones. Con estos conceptos los oyentes de las obras musicales comenzarán a discernir y a encontrar el drama implícito en la obra. La tensión y la relajación como metáforas de la dramaturgia de la música generada por la armonía y por los choques o encuentros entre las ondas sonoras.

El tercer elemento de la música es la melodía. En la música la melodía funciona bajo los principios del lenguaje hablado humano. Al igual que el lenguaje las melodías tienen letras (sonidos) con las que se componen palabras (motivos musicales) y oraciones (frases y períodos musicales). Cuando un instrumento está haciendo una melodía básicamente está hablando. Conserva la emocionalidad del lenguaje y sus características provocarán diversas emociones en el oyente. Comprender las melodías a partir de la palabra permitirá al oyente escuchar claramente el mensaje que quiere transmitir la obra musical.

La melodía es un lenguaje que hace su énfasis en la emocionalidad del lenguaje hablado. Los seres humanos utilizan diferentes alturas tonales cuando quieren expresar mensajes y estos mensajes llevan implícita una emoción. Cuando se pregunta, cuando se enfatiza, cuando se hace una broma, el lenguaje hablado cambia de tonos. Cuando la música usa esos tonos se produce el mismo efecto. La música por lo tanto funciona como un reflejo del lenguaje hablado, centrándose en la emocionalidad del lenguaje. Comprender la melodía desde el lenguaje construye en el oyente una experiencia de conversación. Los instrumentos comienzan a hablarle al oyente y la experiencia musical será más significativa y duradera.

Los tres elementos descritos están atravesados por las emociones primarias que son transmitidas a nivel genético y que asumen un papel esencial en la vida de los seres humanos. Es por esto que la cartilla dedicará un apartado a la descripción de estas emociones como base del desarrollo evolutivo y psicológico de los seres humanos. El miedo, la ira, el asco, la alegría, el amor, la tristeza y la sorpresa como un motivo humano que define y marca el derrotero de la vida de los seres humanos.

La cartilla brindará entonces herramientas de análisis a partir de la descripción de tres elementos esenciales de los seres humanos, el corazón, la respiración y el lenguaje. Los seres

humanos, por lo tanto, compartimos los mismos elementos de la música. Somos, en esencia, música.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

- Elaborar una Cartilla de apreciación musical a partir de la psicología evolutiva, para adultos sin previos conocimientos de teoría musical que permita potenciar y fortalecer la comprensión y el disfrute de la música.

3.2 Objetivos Específicos

- Definir y explicar en forma didáctica y amena los elementos que conforman la música.
Ritmo, melodía y armonía
- Establecer la relación que existe entre los elementos de la música, el cuerpo humano y el lenguaje.
- Brindar elementos de apreciación musical basados en los conceptos de tensión, relajación, atracción y repulsión.
- Describir la estrecha relación que existe entre los elementos de la música y los dos primeros años de vida de los seres humanos.

4. Marco Referencial

4.1 Antecedentes Teóricos

A continuación, se presentan diferentes trabajos que han abordado el tema de la apreciación musical y el cómo funciona la música a partir del análisis y explicación de sus elementos, ritmo, melodía y armonía. A nivel internacional, nacional y regional.

4.1.1 Nacionales

Carrillo Urrego (2017) en su trabajo de grado de Especialización en docencia de la Corporación Universitaria Adventista, Medellín, titulado *La importancia de las estrategias musicales para la enseñanza de la apreciación musical*, realiza una investigación acción de enfoque cualitativo en la cual se busca analizar los vacíos musicales de la población adolescente con el fin de mostrar la importancia de unas estrategias musicales que ayuden al desarrollo de una apreciación musical más profunda y brindar parámetros necesarios a tener en cuenta en el desarrollo de propuestas de apreciación musical. Recomendaciones que permiten una didáctica musical fundamentada en la cognición como base de la apreciación musical. El trabajo ofrece unas estrategias de apreciación musical para entes institucionales y para la formación docente, refleja muy bien lo que se hará en la cartilla. La posibilidad por parte de la sociedad de tener acceso a comprender la música. Cómo entablar diálogos y puentes que permitan tener un público formado que pueda ser activo en la experiencia de la escucha musical.

Jaramillo Arias (2014) en su libro *Teoría del Jazz*, en la unidad 2 titulada *tratamiento armónico* expone de forma creativa y magistral los conceptos de tensión y relajación que están en la base de la comprensión de la música occidental. La música occidental producto de la época en la que Newton descubre y describe la ley de la gravedad crea centros tonales y gravitacionales que son la esencia del sistema del lenguaje. En la tonalidad el acorde de tónica funciona como centro y eje tonal a partir del cual los demás acordes se mueven y gravitan generando relaciones de tensión y relajación. Alejamiento y cercanía. Este texto del maestro Jaramillo ha sido una inspiración grande que permite afianzar los conceptos de tensión relajación como la base de la armonía occidental.

González Restrepo (1996) en su trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Comunicador Social – Periodista de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente (Cali) titulado *La música como lenguaje y sistema de comunicación*, asume la música como un medio de comunicación que permite expresar sentimientos e ideas y transformar la realidad de los receptores del mensaje. La música como una forma de comunicación regida por las mismas reglas del lenguaje hablado y escrito. Un modo de comunicar que ofrece diversas interpretaciones según las impresiones y experiencias del receptor. La autora propone y explica cómo la música es un lenguaje sonoro y escrito que lleva un mensaje comunicativo y emocional. La explicación que hace la periodista es muy reveladora y brinda elementos que aparecerán en la cartilla en el apartado de melodía y motivo musical. También la relación de la palabra con las emociones es un elemento esencial que será abordado en la cartilla.

4.1.2 Latinoamericanos

Hernández Insua (2020) en su trabajo de grado para la obtención del título de licenciado en ciencias de la educación con mención en educación musical de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador titulado *Guía de apreciación musical – Composiciones clásicas instrumentales Orff*, en su capítulo segundo dedica varios apartados relevantes para el presente trabajo. En su trabajo describe la importancia de la apreciación musical en la educación musical, la aplicación de la apreciación en la educación y los aspectos psicológicos de la misma. Posteriormente expone la relación entre la música y la palabra basado en el Método Orff. Luego concentra su trabajo en la aplicación de los conceptos en diversas obras de música clásica occidental de diferentes épocas.

El Ministerio de Educación de Chile (2004) presenta un texto titulado *Artes Musicales Apreciación Musical Programa de Estudio Tercer o Cuarto Año Medio*. Está dividido en 3 unidades. La unidad uno profundiza en los aspectos sintácticos y estructurales del lenguaje musical. La unidad dos explora la relación que existe entre el lenguaje musical y el lenguaje visual analizando sus procedimientos y sus aplicaciones. La unidad tres considera la práctica musical como una herramienta de comprensión de la sociedad humana. El texto incluye diversas actividades que los estudiantes pueden poner en práctica para interiorizar los conceptos expuestos, desde el punto de vista didáctico es un texto muy rico en posibilidades de enseñanza y análisis de conceptos. De los libros consultados es el que profundiza en la relación del lenguaje musical con la sociedad humana.

4.1.3 Internacionales

Martineau 2008 *The Elements of Music Melody, Rhythm & Harmony*, describe detalladamente los elementos de la música. Comienza con un recorrido por las generalidades del sonido la escritura musical, las escalas musicales y posteriormente aborda capítulo por capítulo cada uno de los elementos, la melodía, el ritmo y la armonía. Posterior a esto el autor se concentra en las formas de la música, los círculos armónicos y algunos elementos de composición musical. El libro aborda los conceptos de forma clara y sencilla haciendo uso de los elementos musicales occidentales. Para entender el libro es necesario que la persona sepa música. Es un libro pensado como resumen para músicos. Para comprender lo que plantea el autor es necesario tener conocimientos de solfeo y conocimiento de los acordes, el círculo de quintas y armonía funcional. Este libro será utilizado en el presente trabajo ya que es bastante claro en la definición de los conceptos a tratar en la cartilla.

Byrne (2012) en su libro *How Music Works* dedica un capítulo completo a la historia de la armonía musical. El capítulo el número diez titulado *Armonía Mundi*. Allí, de forma magistral y profunda, el autor hace un recorrido por la antigüedad motivado por la pregunta ¿de dónde viene la música? Plantea que la música nos hace humanos, hace parte de nuestra esencia como especie animal y expone la relación que tiene con la medicina, las matemáticas, las emociones y la mente. Realiza un recorrido por las culturas antiguas pasando luego por los pitagóricos y su música de las esferas, por las teorías de Kepler y Copérnico, develando las relaciones entre el funcionamiento del cosmos y el funcionamiento de la música. En una segunda parte expone las bases neurológicas y biológicas de la música a partir del análisis de las teorías del lenguaje de Noam Chomsky. Byrne es un autor que permitió abrir muchas puertas y

preguntas para la realización de la cartilla. Sus preguntas sobre la humanidad de la música son claves para los objetivos de la cartilla.

Powell (2012) presenta su libro *Así es la música: Guía sobre la armonía, los tonos, los acordes y otros secretos de una buena música*. En su calidad de músico y profesor de física (Doctor en Física por el Imperial College de la London University) el autor nos invita a un recorrido por el sonido como material explicando las frecuencias, los timbres, las fuentes sonoras y las formas particulares en las que vibran los instrumentos musicales. Es un trabajo del sonido como vibración y lo que esto produce en nuestro cerebro. Es un trabajo centrado en la comprensión fácil y didáctica de la física y los principios del sonido y su relación con el cuerpo. El libro de Powell ofrece un lente muy interesante que permite comprender la relación entre la vibración y el cuerpo. Es esencial para comprender que la música va mucho más allá del arte.

Harrison (1981) en los primeros capítulos de su libro *Como apreciar la música*. Describe y explica el funcionamiento de los elementos de la música. En el capítulo dos titulado *El latido de la música*, profundiza en el concepto de ritmo y en el capítulo tercero titulado *Melodía y armonía*. Explica los principios que hay en el trasfondo de la relación vertical y horizontal de los sonidos relacionando la armonía y la melodía como un todo producto de las relaciones de tensión y relajación. El texto de Harrison es fundamental para el presente trabajo ya que abre puertas y da luces del ritmo como latido con lo cual se trabajará en la cartilla.

Goodall (2006) en el documental de televisión transmitido durante cuatro semanas por la cadena Channel 4 titulado *How Music Works*. Realiza un recorrido detallado por cada uno de los elementos que componen la música. El documental está dividido en partes y cada una de ellas está centrada en uno de los elementos de la música, ritmo, melodía, armonía y bajo. Cada uno de estos elementos está ilustrado mediante ejemplos audiovisuales y contextualizado en

distintas épocas y momentos históricos de la música y su funcionamiento en diversas culturas. No solo en la música clásica occidental sino en las diferentes músicas del mundo. Es un documental muy revelador que lastimosamente no se encuentra en buena calidad en internet y que no tiene traducción al castellano. Este documental ha sido el inspirador de este trabajo. Además, vale resaltar la diferencia que se hace con el bajo. Usualmente se encuentra que los elementos que componen la música son la melodía, la armonía y el ritmo, pero este documental separa la armonía y el bajo ya que en muchas culturas está presente el concepto de bajo, pero no el de armonía a cuatro voces. Esto puede verse claramente en músicas del oriente medio y en la música carnática de la India.

4.2 Marco Conceptual

En la cartilla se abordarán los conceptos de Ritmo, Melodía y Armonía como los elementos esenciales de la música. Estos elementos estarán correlacionados el ritmo cardíaco (corazón), respiración (pulmones) y lenguaje (comunicación verbal, gestualidad y emociones).

4.2.1 Ritmo

El concepto de Ritmo musical se trabajará a partir del capítulo 6 del libro *Music Perception*. Allí el doctor en psicología de la Universidad de Michigan, J. Devin McAuley (2010) expone cómo el ritmo musical es el resultado de diversos elementos que, en conjunto, generan la experiencia comunicativa del ritmo musical: tempo, ritmo, agrupamiento, pulso y métrica. Vale la pena señalar que estos elementos serán definidos haciendo énfasis en función de la percepción musical y cognitiva.

El tempo es la proporción o pasos de eventos en el ambiente en relación a la velocidad. El tempo va desde lento a rápido y está asociado a la cantidad de elementos que suceden en un

período de tiempo determinado. Muchos elementos por segundo (rápido) en contraposición a pocos elementos por segundo (lento). El tempo se mide en pulsaciones por segundo. El tempo es el intervalo que hay entre un pulso y el siguiente en una línea de tiempo.

Según Mcauley el término ritmo en música es utilizado de dos formas. Puede referirse a un patrón de sonidos o a la percepción de patrones. El ritmo, en relación a los patrones se refiere a los eventos que suceden durante una serie. En términos musicales se refiere un patrón de duración y altura de sonidos que se repiten regularmente. La notación musical especifica la serie de patrones que se repite intercambiando sonidos y silencios. El ritmo musical se produce por un patrón de sonidos y silencios de la misma altura (frecuencia sonora) o de diferentes alturas combinando alturas altas y bajas en un patrón predeterminado y en relación con el pulso. En cuanto a la percepción de los patrones el ritmo se percibe como una organización temporal de los patrones de sonidos físicos que produce la percepción de movimiento en el tiempo. La percepción del tiempo es un producto de tres conceptos: agrupamiento, pulso y métrica.

El agrupamiento hace referencia a cómo la serie de sonidos se percibe como un todo junto. La percepción de unidad y agrupamiento es un producto de la similitud o contraste de los elementos del sonido: intensidad, altura, tono y timbre. El cerebro busca patrones y los agrupa en un todo generando así la percepción psicológica del agrupamiento.

El pulso hace referencia a la coincidencia de eventos musicales que se repiten con regularidad. Es un patrón regular implícito en el tempo y que se repite periódicamente durante el discurso musical. El pulso no coincide con los eventos musicales. Son los eventos musicales los que anteceden al pulso y cómo estos estén dispuestos en relación con el pulso definen el tempo y el ritmo.

La métrica es la organización de pulsos en múltiples escalas de tiempo. Estas escalas de tiempo tienen una jerarquía que implica que no todos los pulsos tienen la misma importancia. Unos pulsos serán más importantes otros menos. Esto quiere decir que algunos pulsos tendrán mayor fuerza (acentos fuertes) y tendrán y definirán su jerarquía frente a los otros que serán su contraparte (acentos débiles). En la notación musical esta jerarquía está definida por agrupamiento y se llama compás. El compás es un agrupamiento jerárquico de sonidos predeterminado los compases definen la cantidad de sonidos fuertes o débiles que estarán presentes en el patrón básico del ritmo.

El ritmo musical en la música folklórica y popular recibe nombres específicos de acuerdo con características particulares de la sumatoria de los elementos ya citados. En este caso el ritmo se define por el agrupamiento de un patrón de notas en un compás dominado por el elemento relacional de combinación entre elementos de diferentes frecuencias, esto es, relaciones entre un sonido bajo y un sonido agudo. El Vals por ejemplo se produce por la interrelación repetitiva de un sonido bajo y dos sonidos altos todos tres de igual duración formando un agrupamiento musical de un bajo y dos agudos que coinciden con el pulso y que pueden hacerse en diferentes tempos. El ritmo de polka, por su parte, es una relación binaria de un sonido bajo y un sonido agudo con las mismas características ya citadas.

4.2.2 Armonía

En el presente trabajo se abordará el concepto de armonía a partir de las relaciones de tensión y relajación de los sonidos como producto de la aparición en la serie armónica y los conceptos de consonancia y disonancia tal y como se exponen en el *Tratado de Armonía* de Arnold Schönberg (1974 versión española) y en el libro *Teoría del Jazz* Jaime Jaramillo Arias (2014).

Schöenberg en el capítulo 3 titulado *Consonancia y Disonancia* muestra cómo a través de la historia la superposición de sonidos en el tiempo ha estado determinada por los conceptos de Disonancia y Consonancia. Para comprender este concepto es necesario definir la serie armónica. Un sonido está conformado por armónicos superiores, es decir que el sonido es una pieza compuesta de varias piezas más pequeñas. Cada sonido tiene al menos doce sonidos que van apareciendo por encima del sonido base. Cuando se superponen sonidos cercanos al sonido base estos sonidos se perciben como consonantes ya que sus ondas se funden entre sí en el aire. Por su parte cuando el sonido base es combinado con los sonidos más alejados la estabilidad disminuye y el sonido es más inestable y se denomina disonancia ya que sus armónicos entran en choque.

“La consonancia más perfecta (después del unísono) aparece en la sucesión de los armónicos la primera, y por ello la más frecuente con mayor fuerza sonora: la octava. Le sigue la quinta y luego la tercera mayor. La tercera menor y la sexta mayor y menor, por una parte, no son relaciones del sonido fundamental y por otra parte no se encuentran en la serie ascendente de los armónicos. Esto explica por qué se planteó en otro tiempo la cuestión de si eran o no consonancias. Por el contrario, la cuarta, designada como consonancia imperfecta, en una relación del sonido fundamental, pero en dirección opuesta; podría, por ello, contarse entre las consonancias imperfectas, como la tercera menor y la sexta mayor o menor, o bien entre las consonancias, sin más, como ocurre a veces. Pero la evolución de la música ha seguido otro camino y ha adjudicado a la cuarta una posición especial. Como disonancias sólo se consideran: la segunda mayor y menor, la séptima mayor y menor, la novena, etc., además de todos los intervalos disminuidos o aumentados (octava, cuarta, quinta, etc., aumentadas o disminuidas”. (Schoenberg, 1974 versión española pg. 17)

Por su parte el maestro Jaime Jaramillo explica en su libro las relaciones de tensión y relajación que ocurren a partir del manejo de las consonancias y las disonancias. En una escala tonal musical mayor o menor existen tres tipos de acordes, mayores, menores y disminuidos. Estos acordes se forman a partir de la superposición de tres sonidos denominados triada y que responden a las relaciones ya mencionadas en la cercanía de la serie armónica. Esto da como resultado que los siete sonidos de la escala mayor, por ejemplo, estén presentes en tres acordes el acorde de tónica que se forma por la superposición de terceras entre el primer grado el tercer grado y el quinto grado; el acorde de dominante formado a partir de los grados cinco, siete y dos; y el acorde subdominante formado por los grados cuatro, seis y uno.

La relación de estos acordes va a formar movimientos de tensión y relajación.

“La función del acorde de tónica es la de servir como eje central, de relajación, y comenzar el movimiento desplazándose hacia la región subdominante, de media tensión; la función de ésta última es la de servir como trampolín en pro de la claridad, hacia la región de la dominante, región de tensión. Su función es introducir de nuevo a la tónica, volviendo así al estado primordial de relajación” (Arias, 2014 pg. 46)

La armonía genera movimientos de tensión, relajación y sensaciones de consonancia o disonancia. Estas relaciones van a crear un movimiento dramático en la música que determinará el discurso musical.

4.2.3 Melodía

En la cartilla la melodía se explicará a partir del concepto de motivo melódico y de cómo los motivos melódicos funcionan al igual que las palabras. Los seres humanos cantan cuando

alargan las vocales y les asignan alturas y duraciones. El concepto de motivo melódico como célula primera de la melodía será abordado a partir del libro *Music Composition I* de Jonathan E. Peters (2014). En su libro el profesor Peters hace una correlación entre la forma del lenguaje hablado y escrito humano y la forma en la que están diseñadas las melodías. Los sonidos musicales serían equivalentes a las letras del abecedario y la aplicación de esas letras en patrones preestablecidos con agrupamiento de elementos rítmicos y de tono crean las palabras. Estas palabras se combinan con otras palabras para crear frases y las frases se combinan para crear ciclos. Los motivos pueden ser rítmicos, melódicos o armónicos en su naturaleza. También están regidos por las leyes del reposo y la tensión y por lo tanto pueden crear sensaciones de tensión y de relajación y construir un discurso equiparable al discurso hablado con preguntas, respuestas, argumentaciones, desarrollos discursivos y variaciones, entre otros.

4.2.4 Gesto, emociones y lenguaje no verbal

En su libro *La expresión de las emociones en el hombre y en los animales*, Charles Darwin (1998) expone sus teorías luego de la observación de animales y humanos por más de 30 años. El ser humano y algunos animales mamíferos y pájaros expresan emociones heredadas genéticamente y que se repiten independiente de la cultura o sociedad y por medio de las cuales se expresan emociones. Las emociones primarias son un acto comunicativo entre el neonato y los demás humanos en los dos años en los que se desarrolla el lenguaje hablado y la capacidad de comunicación a partir de símbolos. Las expresiones humanas son expresiones de emociones primarias: Alegría, tristeza, miedo, asco, ira, y amor. El neonato comienza a construir su mundo a partir de la interpretación de expresiones faciales de aquellos que le rodean. El estudio de las expresiones faciales permite comprender el nivel de comunicación primero y más esencial de los

seres humanos. Este lenguaje no verbal estará liderado por movimientos del rostro y de las manos.

4.2.5 Lenguaje Hablado

En el libro *Curso de lingüística general*. Ferdinand de Saussure (1945) desarrolla tres conceptos que definen el lenguaje y la lingüística. En primer término, está el LENGUAJE que es definido como la totalidad absoluta de los fenómenos lingüísticos. Es físico (sonidos), fisiológico (articulado) y psíquico (conceptos). Es individual, único e irrepetible. Por su parte la LENGUA es un sistema que pertenece a la comunidad lingüística. Es social y no tiene variaciones entre individuos. En tercer lugar, está el HABLA que corresponde a un nivel individual, es la realización individual y particular de la lengua a partir de un individuo.

Al estudio de la lengua no le interesa el individuo ni sus enunciados, la lengua es una abstracción, una suma de reglas de un sistema lingüístico. Por su parte el habla es un enunciado específico en un contexto particular y único. Para Saussure los elementos lingüísticos están definidos por su función y por las relaciones que estos establecen con los demás elementos del sistema. Por lo tanto, una unidad lingüística se define en relación con otras unidades y de su función dentro del sistema lingüístico, es decir, la estructura lingüística.

El signo lingüístico, está compuesto por un significante y un significado, es decir, por una palabra (imagen acústica) y un concepto. El significante es la imagen acústica, la palabra pronunciada o escrita que es producida por un emisor y que recae en un receptor en forma de imagen mental. El vínculo que une al significante del significado es arbitrario. Esto permite concluir que tanto el significante como el significado son arbitrarios. El significado es un concepto, una abstracción y no una realidad o una cosa.

El signo lingüístico tiene unos principios que son:

- Arbitrariedad: No hay una correlación necesaria entre el significante y el significado
- Carácter lineal: Al ser de naturaleza auditiva se desenvuelve en el tiempo y cada fonema va a tener implicaciones en el fonema anterior, esto trayendo por consecuencia que el mensaje solo puede ser captado al final. El sentido del mensaje se da solo al final. Esto hace al signo lineal.

- Inmutabilidad y mutabilidad: El signo lingüístico es impuesto, esto es, el individuo no decide cómo nombrar las cosas, sino que esto es impuesto por la comunidad y le antecede. No obstante, el signo lingüístico va variando en el tiempo y muta de forma individual en la realización del habla.

El signo lingüístico va a ser la base, el sustento del acto comunicativo. El acto comunicativo es explicado por la Licenciada en Ciencias de la Comunicación Caterina Chen (s.f.) La comunicación está compuesta por elementos. El primer elemento es el Emisor, es decir la persona que emite el mensaje. Es el punto de partida del proceso comunicativo. En segundo lugar, está el Receptor, esto es, quien recibe el mensaje del emisor. En tercer lugar, está El Código que puede ser oral o escrito. El código definido como el conjunto de signos lingüísticos y no lingüísticos de carácter universal. El código equivale al lenguaje. Los idiomas son códigos. En cuarto lugar, está El Mensaje que es el contenido que el emisor quiere transmitirle al receptor. En quinto lugar, está El Canal de Comunicación que es el medio físico por donde se trasmite el mensaje. Puede ser el aire, un correo electrónico, un teléfono, entre otros. En sexto lugar está El Ruido que corresponde a fallas que pueden ocurrir mientras el lenguaje está siendo transmitido. También hace referencia al uso de códigos que son desconocidos para el receptor del mensaje.

Finalmente está la Retroalimentación que cumple la función de determinar la efectividad del acto comunicativo por parte del receptor.

Como se señaló en el apartado de melodía, el lenguaje hablado opera bajo las mismas leyes del lenguaje musical y por lo tanto el acto de hablar es un acto musical. Sonidos que están organizados en patrones y que producen un mensaje. La palabra como sonido y música es la esencia de la literatura y de la poesía. La palabra es música. Comprender esto permite relacionar la música con la cotidianidad del acto comunicativo. Imaginar una obra musical como un discurso que tiene un emisor (compositor e intérprete) que lleva un mensaje (obra musical) para ser interpretado por un receptor (oyente de la obra).

5. Marco Legal

El Plan Nacional de Música para la Convivencia (PNMC), es una política del ministerio de cultura de Colombia que se puso en marcha en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 y que tuvo su segunda fase en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Entre sus componentes hay uno que permite mostrar la importancia del presente trabajo, el componente de formación que entre sus objetivos se propone fortalecer líneas que contribuyan al desarrollo de políticas que tiendan a “Garantizar el derecho educativo a nivel musical de todos los ciudadanos, con miras a promover la capacidad de comprensión y apreciación musical de las comunidades en procura de una “musicalización de la ciudadanía” (Colombia, 2010, pág. 164). Una forma de promover, comprender y apreciar la música es con la formación de los oyentes en la comprensión y entendimiento de cómo funciona la música. Al final del eslabón de la música está la persona que la recibe, que la escucha y disfruta. El disfrute intelectual y emocional va a crecer y a fortalecerse en la medida en que dicho receptor cuente con elementos de análisis. Que no

solamente “oiga” la música, sino que la “escuche”. Que pueda saber lo que está sucediendo. Esto permitirá cumplir el objetivo de la musicalización de la ciudadanía. Es por eso que trabajos como “La Música al Desnudo”, pueden hacer un aporte a la sociedad colombiana y al crecimiento artístico y cultural del país.

En el texto Compendio de Políticas culturales del Ministerio de Cultura en el apartado Lineamientos de Políticas se afirma que “Las artes son modos de ser del pensamiento con alcances cognoscitivos y prácticas, experiencia y pensamiento como medio de configuración y fortalecimiento de las identidades desde la infancia y a todo lo largo de la vida de todo ser humano” (Colombia, 2010, pág. 140). Esto aplica no solo para las personas que hacen música sino para las personas que escuchan la música. La presente cartilla pretende ofrecer un grano de arena en ese fortalecimiento de la identidad como un rasgo constitutivo de la cultura. La identidad como generadora de personalidades activas, críticas y formadas.

Por su parte la ley 397 de 1997 o ley general de cultura propone el desarrollo de la sensibilidad y la creatividad artística en la población favoreciendo la participación activa de los ciudadanos y garantizando el acceso de los colombianos “...a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas limitadas física, sensorial y síquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud y a los sectores sociales más necesitados” (Artículo 1, párrafo 11). La cartilla tiene como enfoque los adultos y especialmente los adultos mayores. Busca brindarles herramientas de apreciación musical de una forma amena y divertida con el fin de enriquecer en estos la experiencia de la escucha musical.

Uno de los objetivos específicos de las políticas del (PNMC) es la de “Generar mecanismos de mejoramiento de la calidad y cobertura de la educación artística, identificando

estrategias para su implementación” (Colombia, 2010, pág. 208). Siendo la apreciación musical una de las claves para la comprensión del arte de la música esta cartilla busca hacer un aporte a la calidad de la educación musical en Colombia.

6. Metodología

La metodología está enmarcada en el expresionismo tal y como es abordada en el trabajo para obtener el título de Doctor *Una Nueva Mirada a la Educación Artística desde el Paradigma del Desarrollo Humano*, desarrollado por Pilar Díez del Corral Pérez-Soba (2005). La metodología expresionista plantea la autoexpresión creativa a través de la expresión de verdades universales que unifican el inconsciente colectivo. El aprendizaje como producto creativo e individual.

Esto significa que, tanto el autor del libro como el lector parten de su vivencia común como seres humanos que pasaron esos dos años de inserción al lenguaje y pueden comprender cómo estos dos años y los elementos fundamentales de la vida humana, corazón, respiración y lenguaje. Permiten la creación del arte musical.

En el expresionismo lo importante no es el producto creado sino el sujeto creador, esto es, que el lector comience a explorar en sí mismo lo leído y a partir de los elementos que la lectura le ofrece comience a darle un sentido propio al acto de escuchar música. Es un proceso de autodescubrimiento personal apoyado en un texto que muestra caminos. El libro muestra rutas y posibilidades que pueden ser exploradas por el lector.

El resultado final del presente proyecto de grado consiste en un libro impreso o virtual que se compone de un prólogo (exordio) y cinco momentos, En el exordio se cuenta el objetivo

del texto, su importancia y alcance. En un segundo momento se hablará sobre la concepción y el magnetismo como fuerzas que permiten comprender la existencia de la música y sus elementos. El magnetismo es la fuerza que permite pensar todo lo que sigue. Luego tenemos tres momentos cada uno de ellos dedicado a uno de los elementos de la música y relacionados con una parte del cuerpo. El concepto de ritmo se explica a partir del corazón humano, el latido del corazón como tiempo y espacio que fundamenta el quehacer musical. El tercer momento comienza con el nacimiento y la respiración. Se trabajan acá los conceptos de dramaturgia, la problematización de la vida y los conceptos de tensión y relajación que definen la armonía musical. El cuarto momento tratará sobre el lenguaje no verbal y su relación con las emociones y cómo esta etapa va insertando al infante en la estructura del lenguaje para dar nacimiento al concepto de melodía haciendo énfasis en el concepto de motivo melódico y formación de frases melódicas. El quinto y último momento aborda la identidad, la memoria y una reflexión sobre la importancia de la música en la vida de los seres humanos y de qué manera entre todos podemos crecer como especie a partir de la valoración de las artes.

Cada uno de los elementos, ritmo, melodía y armonía, están ejemplificados mediante un clip de audio. En el texto se verá el símbolo de un parlante junto a la frase “toca el parlante para reproducir el audio”. El lector de PDF le preguntará si confía en el archivo y al aceptar se comenzará a reproducir. Importante tener en cuenta que para reproducirlo debe tener el PDF descargado en su computador y no en la nube.

Bibliografía

Arias, J. J. (2014). *Teoría del jazz*. Manizales.

Benenzon, R. (1969). *Musicoterapia. De la teoría a la práctica*. Barcelona, Buenos Aires, México: Paidós.

Byrne, D. (2012). *How music works*. Gran Bretaña: Canongate.

Chen, C. (s.f.). *significados.com*. Obtenido de <https://www.significados.com/elementos-de-la-comunicacion/>

Colombia, M. d. (2010). *Compendio de Políticas Culturales*. Bogotá: Ministerio de Cultura.

Darwin, C. (1998). *La expresión de las emociones en los animales y en el hombre*. Madrid: Alianza Editorial.

Mcauley, Devin. (2010). *Music Perception, Springer Handbook of Auditory Research 36*. Suiza: Springer.

Ministerio de Educación de Chile (2004). *Artes Musicales Apreciación Musical*. Santiago de Chile: Ministerio de Educación.

Fregtman, C. D. (1985). *El tao de la música*. Buenos Aires: Editorial Estaciones.

Goodall, H. (Dirección). (2006). *How Music Works* [Película].

Harrison, S. (2005). *Cómo apreciar la música*. Madrid: Edaf Editorial.

Insua, H. D. (2020). *Guía de apreciación musical - Composiciones clásicas instrumentales Orff*. Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Johnson, B. (s.f.). *historic-uk*. Obtenido de <https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofScotland/The-Piob-Mhor-or-the-Great-Highland-Bagpipes>

Martineau, J. (2008). *The Elements of Music. Melody, Rhythm & Harmony*. New York: Bloomsbury.

Pérez-Soba, P. D. (2005). *Una nueva Mirada a la Educación Artística desde el Paradigma del Desarrollo Humano*. Madrid: Universidad Complutense.

Peters, J. E. (2014). *Music Composition 1*. Colorado : Jonathan E. Peters.

Powell, J. (2012). *Así es la Música*. Barcelona: Antoni Bosch.

Restrepo, M. M. (1996). *La música como lenguaje y sistema de comunicación*. Cali: Corporación Universitaria Autónoma de Occidente.

Saussure, F. D. (1945). *Curso de Lingüística General*. Buenos Aires: Editorial Lozada.

Schafer, M. (1970). *...Cuando las palabras cantan*. Buenos Aire: Melos (Ricordi Americana).

Schoenberg, A. (1974 versión española). *Tratado de Armonía*. Madrid: Real Musical.

Urrego, R. D. (2017). *La Importancia de las Estrategias Musicales para la Enseñanza de la Apreciación Musical*. Medellín: Corporación Universitaria Adventista.

Villegas, P. (16 de mayo de 2020). *Do Re Mi Monólogo*. (P. Villegas, Intérprete) Matacandelas, Medellín, Antioquia, Colombia.