

**UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ESCUELA DE MÚSICA**

**LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA AUXILIAR A LOS PROCESOS
COMUNICATIVOS.**

**POR:
MOISÉS PASCUAL**

**PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ
MAYO, 202**

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ESCUELA DE MÚSICA

**LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA AUXILIAR A LOS PROCESOS
COMUNICATIVOS**

POR:
MOISÉS PASCUAL

**Trabajo de
graduación para
optar por el título de
Licenciado en Bellas
Artes con
Especialización en
Música.**

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ
MAYO, 2025

EVALUACIÓN DEL JURADO

Esta tesis fue evaluada adecuadamente para obtener el título de Licenciatura en Bellas Artes con Especialización en Música y aprobada en su forma final, por el asesor y el jurado evaluador.

Asesor: Mgtr. Gilberto Santos

Jurado evaluador: _____
Mgtr. Ignacio Serrano

Dr. Valentín Martínez

DEDICATORIA

A Dios, quien ha sido mi fuerza y fuente de sabiduría durante mi trabajo de graduación.

A mi papá y a mi mamá, quienes lo han dado todo por estar a mi lado y me han enseñado a afrontar cada reto.

A todos los compositores que han influido para que pueda hacer realidad el sueño de ser un profesional en la música, así como a los escritores que desde niño me apoyaron.

Moisés

AGRADECIMIENTO

A mis padres, por alentarme a continuar, y a mi asesor de tesis por brindarme su asesoría, conocimiento y experiencia, cruciales para cumplir con los objetivos propuestos.

Muchas gracias.

Moisés

Índice

	Páginas
EVALUACIÓN DEL JURADO.....	iii
DEDICATORIA.....	iv
AGRADECIMIENTO	v
Índice de Ilustraciones	ix
Resumen.....	x
Abstract.....	xi
Introducción	1
CAPÍTULO I.....	4
ASPECTOS GENERALES.....	4
1.1. Antecedentes.....	5
1.2. Planteamiento del problema	9
1.3. Justificación	10
1.4. Propósito de la investigación.....	12
1.4.1. Objetivos generales:	12
1.4.2. Objetivos específicos	12
1.5. Alcances y restricciones	12
1.5.1. Alcances.....	13
1.5.2. Restricciones	13
CAPÍTULO II	14
MARCO TEÓRICO	14

2.1. El lenguaje musical y el lenguaje natural	15
2.1.1. Definición	15
2.1.2. Diferencias	16
2.1.3. Paralelismos	18
2.1.4. El texto y su intersección con una pieza musical.....	20
2.1.5. El lenguaje oral y la música.....	29
2.2. La semiótica musical.....	31
2.2.1. Definición	31
2.2.2. La música y la comunicación	31
2.2.3. La música y la pedagogía.....	37
2.2.4. La música y el intercambio cultural	39
2.3. Los trastornos de la comunicación	40
2.3.1. Definición	40
2.3.2. Clasificación.....	40
2.3.3. La fonología y la fonética.....	44
CAPÍTULO III.....	47
RESULTADOS Y CONCLUSIONES.....	47
3.1. Resumen de hallazgos	49
3.2. Análisis y síntesis de fuentes.....	50
3.3. Evaluación de fuentes	51
3.4. Patrones y tendencias.....	53
3.5. Integración con objetivos de investigación	54

3.6. Significancia e implicaciones.....	56
3.7. Conclusiones	57
3.8. Recomendaciones	61
3.8.1. Recomendaciones referentes a la metodología	61
3.8.2. Recomendaciones referentes a la implementación.....	62
Referencias Bibliográficas	64
Anexos	68

Índice de Figuras

	Páginas
Figura 1. Transcripción de Bellyache, Billie Eilish.....	17
Figura 2. Transcripción del Intro de Piano de Bohemian Rhapsody, Queen	21
Figura 3. Transcripción de fragmento de la balada de Bohemian Rhapsody, Queen	22
Figura 4. Preludio musical como anticipación al cambio temático.....	23
Figura 5. Retorno a la balada en Bohemian Rhapsody	24
Figura 6. La música al servicio de la narrativa	25
Figura 7. El Discurso del Rey, Beethoven y el climax	26
Figura 8. Motivo musical que va añadiendo tensión	27
Figura 9. La música completa la información	28
Figura 10. Las trazas culturales en Back Door Man de Willie Dixon	30
Figura 11. Motivo inicial de la Sinfonía N°5 de Beethoven.....	33
Figura 12. The World is Getting Smaller de Snarky Puppy	35
Figura 13. Conversación entre dos en The World Is Getting Smaller	36

Resumen

La actualidad de la disciplina musical, debido a una serie de factores históricos, sociales y culturales, ha tendido a derivar hacia una visión profesional introspectiva. Gran parte del esfuerzo de los profesionales ha ido a desempeñar unas pocas funciones dentro de un ecosistema cerrado; en ocasiones ignorando que existe un panorama infinito donde se podrían brindar grandes aportes fuera de las fronteras artísticas, incursionando a disciplinas que, lejos de ser contrastantes, resultan ser homólogas. Este es el caso del área de la comunicación y la música.

Fue precisamente esta búsqueda la que brindó las directrices de este estudio en cuestión. La música como respuesta a problemáticas surgidas dentro de las actividades comunicativas. Esta investigación requirió utilizar métodos de revisión bibliográfica tales como: la revisión sistemática, el análisis de contenido, la síntesis temática y el análisis crítico del discurso; esto para llegar a conclusiones objetivas.

La investigación muestra que los recursos prioritarios que toda persona requiere para poder llevar a cabo una comunicación óptima son los mismos que se requieren para un desempeño musical correcto. Son la falta o la afectación de estos recursos las que provocan distorsiones durante el desempeño en ambas áreas. Asimismo, el desarrollo artístico, en este caso el musical, junto al comunicativo han ido de la mano con la evolución y crecimiento de las sociedades humanas.

Palabras clave: música, comunicación, interdisciplinariedad, discurso, revisión bibliográfica

Abstract

The current musical discipline, due to a series of historical, social and cultural factors, has tended to drift towards an introspective professional vision. Much of the effort of professionals has gone to perform a few functions within a closed ecosystem; sometimes ignoring that there is an infinite panorama where great contributions could be provided outside the artistic boundaries, dabbling in disciplines that, far from being contrasting, turn out to be homologous. This is the case of the area of communication and music.

It was precisely this search that provided the guidelines for this study. Music as a response to problems arising within the communicative activities. This research required the use of literature review methods such as systematic review, content analysis, thematic synthesis and critical discourse analysis, in order to reach objective conclusions.

The research shows that the priority resources that every person requires to be able to carry out an optimal communication are the same as those required for a correct musical performance. It is the lack or impairment of these resources that causes distortions during performance in both areas. Likewise, artistic development, in this case musical development, together with communicative development have gone hand in hand with the evolution and growth of human societies.

Keywords: music, communication, interdisciplinarity, discourse, literature review

Introducción

El objeto de estudio de este trabajo es comprender si existe una correlación y a su vez un espacio de contribución por parte de la disciplina musical que apunte hacia el área de las Ciencias de la comunicación. Un adecuado desempeño de la labor comunicativa está supeditado a cumplir con ciertas aptitudes y cualidades, que faciliten y garanticen el correcto intercambio de información. Esto en función de dar con el mecanismo más eficiente. Ciertas de estas cualidades podrían estar presentes dentro del lenguaje musical y a su vez trasladarse al campo de la semiótica tradicional.

Siendo la comunicación humana un área de investigación que abarca temas muy diversos y polifacéticos, se requiere de múltiples enfoques disciplinarios para poder estudiarla de manera íntegra. El estudio de la comunicación implica, a su vez, el de la cultura; y siendo la música parte de esta, comparte la esencia de una interacción social a través de mensajes.

Profundizar en el estudio de la comunicación es fundamental para cualquier área académica, y puesto que, esta actividad es primordial para la vida dentro de cualquier cultura, se puede inferir que estudiar la comunicación implica estudiar la cultura con la que interactúa (Fiske, 1990). La música es uno de los fenómenos culturales más antiguos, surgiendo prácticamente a la par con las primeas civilizaciones.

Por supuesto, llega un punto en donde se crea una brecha entre actividades dedicadas a la comunicación, surgiendo así quienes se dedican a las llamadas “ciencias de la comunicación”, y por otro lado los que voltean hacia “las artes de la comunicación”. Ambas con sus propios campos de acción, sus licencias, sus restricciones, sus roles dentro de la sociedad, sus expectativas por parte de quienes las consumen, y por supuesto, sus perspectivas.

Porque sobre la guerra, la política, la familia y la historia pueden hablar o escribir un periodista, un novelista o un maestro, así como puede tocarse estos asuntos dentro de cualquier

pieza musical. Cada uno de estos individuos expondrá perspectivas distintas, tocará o bien fibras intelectuales o emocionales, propondrá interrogantes e impulsará el análisis y promoverá la meditación. Cada perspectiva igual de válida desde su visión independiente.

Este trabajo se ha segmentado en cuatro capítulos, de la siguiente manera:

El primer capítulo, expone los aspectos generales sobre los cuales se sostiene la investigación. Inicia estableciendo los trabajos previos relacionados al tema en los tres campos involucrados: música, semiología y trastornos del lenguaje; aludiendo a la existencia de una problemática dentro del proceso al realizar actividades comunicativas. Por otro lado, se justifica la participación y el aporte de la música en la búsqueda de una solución desde su propia perspectiva, aplicada previamente en su campo. Todo esto para llegar a los objetivos también expuestos en el capítulo.

En el segundo capítulo se detalla una descripción de los fundamentos teóricos y técnicos de la investigación; todo esto mediante un análisis de material bibliográfico especializado en temas que orbitan el tema principal, las mismas de fuentes fidedignas y de reconocida reputación dentro de su respectivo campo. El capítulo también esclarece ciertos conceptos, necesarios para comprender la visión y desarrollo del trabajo de investigación; puesto que, algunas pertenecen a campos ajenos a la música y otros de cierto nivel de complejidad teórica.

El tercer capítulo expone las conclusiones a las que se han llegado luego de una exhaustiva revisión de ejemplos y la meditación en las ideas planteadas en el capítulo anterior. De esta manera se podrá establecer el nivel de alcance que podría llegar a tener un paradigma musical dentro del desempeño de la labor comunicativa, y su impacto dentro de los individuos.

El cuarto capítulo, basado en las conclusiones vertidas en el capítulo anterior, se propondrá una serie de recomendaciones aplicables en distintos contextos relacionados al área comunicativa. Esto con el afán de impulsar la práctica musical en distintos campos

profesionales, en este caso la comunicación, con beneficios agregados.

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1. Antecedentes

Desde etapas tempranas del siglo XX, la relación que puede existir entre la sociedad, la música y la comunicación, ha sido un área de interés para investigadores de distintas disciplinas, ya sea desde la perspectiva de la sociología, musicología, semiología o lingüística, el tópico de la importancia de la música dentro de las actividades comunicacionales ha sido un tema vigente al pasar del tiempo y que evoluciona junto con la disciplina que lo estudia.

La comunicación es de las actividades humanas más trascendentes dentro del desarrollo de cualquier cultura y ha estado presente desde los inicios de la civilización. Una de sus formas primigenias se manifestó por medio de expresiones musicales para transmitir todo tipo de mensajes primordiales para la supervivencia y convivencia en comunidad. Por lo tanto, no es de extrañar que el fenómeno musical salga a relucir en estudios de esta temática si la intención es realizar una indagación integral en dichos temas.

Como primeros antecedentes se encuentran los trabajos de Ferdinand de Saussure, que sentaron los fundamentos de una semiótica basada en la lingüística, mismos que facilitaron un ambiente propicio para los posteriores estudios en musicología a partir de la segunda mitad del siglo XX. Para ese entonces algunos musicólogos planteaban la posibilidad de encontrar en la música un esquema de significación similar al que está presente en el lenguaje verbal (Hernández Salgar, 2012).

Gracias a las bases lingüísticas presentes en el estudio de la comunicación, se podrá obtener puntos de referencia desde el cual la musicología puede comparar el sistema musical y el verbal. De igual manera, el tener esquemas de significación musical, da a entender que existe una línea de procesamiento de información, por lo que podrían darse similitudes con otras formas de lenguaje.

En el año 1951, el músico estadounidense Leonard B. Meyer establece una distinción general entre aquellas expectativas que surgen de la naturaleza de los procesos mentales humanos y aquellas expectativas que se basan en el aprendizaje en el sentido más amplio del término y que en la música hay una interacción entre los dos tipos de expectativas. Llegando a proponer que se percibe y piensa, en términos de un lenguaje musical específico, tal como se piensa en términos de un vocabulario y una

gramática específicos; y las posibilidades que presenta un vocabulario y una gramática musical particular, condicionan el funcionamiento de nuestros procesos mentales y, por tanto, de las expectativas que se albergan sobre la base de esos procesos (Meyer Bunce, 1956).

Dado el hecho de que aparentemente los procesos mentales que se ejecutan durante la asimilación de un lenguaje musical en específico no difieren significativamente de cuando se asimila otro tipo de lenguaje, se podría inferir que de igual manera se le puede dar un trato similar; si lo que se busca es mejorar las condiciones en que dicha asimilación se da lugar.

Félix Martínez Bonati en su obra *La Estructura de la Obra Literaria* (1960), se refiere a la música como “el extremamiento de la lírica o la absolutización de la expresión”. Siendo que el lenguaje musical puede corresponder a la idea de un "fraseo" o "discurso" en que sólo se moviliza, ordena y objetiva subjetividad en expresión (Martínez Bonati, 1960).

Entrada la década de los 70's los estudios semióticos dentro de la disciplina musical toman un papel más relevante. En noviembre de 1971 se edita el memorable número 5 de la revista *Musique en Jeu*¹ dedicado a la semiología musical. El sociólogo francés Jean-Jacques Nattiez, autor del libro *Fondements d'une sémiologie de la musique*² (1975), expresa en una entrevista a la *Revista Musical Chilena*: “Podemos decir que *Musique en Jeu* N.º 5 refleja la orientación estructuralista de la semiología de los años '60 y comienzos de los años '70, y, en particular, de los lazos existentes entre la semiología y la lingüística.” (Nattiez, 1996).

Si de hecho existen lazos entre la semiología y la lingüística, y que los estudios de la comunicación van más allá de elementos sociológicos y culturales, da como resultado que la música también debería ser un objeto de estudio por parte de la semiología, y de igual manera, la música debería ser una de las partes esenciales durante el desarrollo comunicativo de cualquier sociedad.

Al percatarse de la necesidad de generar un intercambio directo y de provecho, en 1973 a iniciativa del pedagogo y musicólogo italiano Gino Stefani, se realizó el Primer Congreso Internacional

¹ La revista "Musique en jeu" (que significa "Música en juego" en español) fue una revista francesa de música contemporánea que se publicó desde 1969 hasta 1995.

² "Fondements d'une sémiologie de la musique" (Fundamentos de una semiótica de la música) es una obra seminal escrita por Jean-Jacques Nattiez, considerada un pilar en el campo de la semiótica musical.

de Semiótica Musical en Belgrado, Serbia. A este le sucedió un Simposio celebrado en Roma, Italia en 1974.

El artículo *Fait musical et sémiologie de la musique*³ N°17 de la revista *Musique en jeu* de Jean Molino o el libro *Introduzione alla semiotica della musica*⁴ (1976) de Gino Stefani. A partir de los años ochenta, las publicaciones se multiplicaron y se continuó la tradición de los encuentros, simposios y congresos internacionales (Gonzales Aktories & López Cano, 2008).

El hecho de que a la música se le dé su propio espacio en sitios de gran importancia en el campo de la semiología, como lo son revistas reputadas, congresos y simposios, habla de la vital importancia de integrar a la disciplina musical dentro de la enseñanza comunicativa en todos los niveles educativos, especialmente en los orientados a un desarrollo profesional.

Además, en una de las clases de literatura impartidas en la Universidad de Berkeley por el profesor y escritor argentino Julio Cortázar (1980), se expone el papel que juega la música en el proceso creativo de su obra, tanto en aspectos técnicos como temáticos. Señala que no se refiere únicamente al uso estético o lúdico que se le da a la música en otros géneros como la poesía; sino que en terrenos como la prosa también desempeña, a su parecer, un rol fundamental.

Esta perspectiva permite plantear una participación activa de la música dentro de la actividad literaria. Al ir más allá de una mera colaboración estética, yendo a introducirse dentro del plano estructural, desde lo morfológico hasta lo semántico, convierte a la música como un elemento indispensable dentro de la instrucción como escritor; en este caso, novelista y poeta.

En *A Generative Theory of Tonal Music*⁵ (1983), el músico teórico Fred Lerdahl junto al lingüista Ray Jackendoff elaboraron un modelo de la comprensión musical desde la perspectiva de la ciencia cognitiva. Apoyándose en elementos de la lingüística generativa, se propusieron encontrar una posible gramática general dentro del lenguaje musical. Realizan una descripción formal de las intuiciones

³ Se traduce al español como "Hecho musical y semiología de la música".

⁴ Se traduce al español como "Introducción a la semiótica de la música". Obra pionera en el estudio de la música desde la perspectiva de la semiótica, es decir, como un sistema de signos y significados

⁵ "Una teoría generativa de la música tonal" es una propuesta teórica que intenta explicar cómo la mente humana organiza, interpreta y entiende la música tonal,

musicales de un oyente que tenga experiencia en una tradición musical enfocándose principalmente en componentes de naturaleza jerárquica. De igual manera hacen una correlación con campos de la psicología, como la teoría de Gestalt y los fenómenos que provoca el lenguaje musical y la participación de la teoría musical dentro de la ciencia cognitiva (Lerdahl & Jackendoff, 1983).

Una vez se tenga a mano un modelo que compare ambos sistemas lingüísticos y encuentre las áreas donde operan de manera similar, además de contar con una guía de cómo funciona el cerebro humano a la hora de procesar dichos sistemas, se puede establecer con mayor certeza la línea pedagógica que se requiere para trazar un rumbo de enseñanza a cualquier nivel.

En 2019, Paola Xiavichay en su trabajo *La Música como estrategia metodológica para mejorar la fonética y fonología en los niños de 3 a 4 años* propone una metodología que puedan aplicar docentes a sus alumnos para poder solventar ciertas deficiencias de lenguaje mediante técnicas musicales.

En el mismo, llega a la conclusión de que la música ayuda a los niños a mejorar los problemas fonéticos y fonológicos de manera efectiva, de acuerdo al tiempo del trabajo y a lo pronunciación que se pueda hacer a partir de rondas, repeticiones y actividades lúdicas recreativas que le permitan ir asimilando como ir mejorando su pronunciación. La música es un lenguaje que no necesita ser estudiado y que se convierte en un medio de expresión por sí solo (Slavichay Castro, 2019).

En 2009, Guylaine Vaillancourt se refiere al potencial comunicativo de la música como lenguaje, donde permite expresar ideas y evocar emociones, generador de movimiento de manera tan intrínseca y natural que no es necesario estar consciente de ello (Vallancourt, 2009).

Si hay algo fundamental a la hora de comunicar es: la transmisión de ideas y la evocación de emociones. La música resulta un vehículo natural de estos elementos, por lo que se pueden aprender técnicas y herramientas utilizadas para este propósito en el medio musical, para luego ser aplicadas en el medio del lenguaje natural.

En 2020, Sonia Alarcón expone su tesis de que la música puede servir de herramienta en el proceso didáctico en la enseñanza de la oralidad de niños en etapas tempranas de la educación. De esta manera puntualiza beneficios que puede brindar la música a la comunicación y comprensión en las áreas del lenguaje corporal y oral, que a estos niveles pueden llegar a ser habilidades complejas relacionadas

a procesos de lectura y escritura, mismas que son fundamentales en el desarrollo humano.

Basándose en las ideas de Carl Orff, llega a la conclusión de que una pedagogía musical estimula la oralidad, expresividad, discriminación auditiva y el movimiento, pues, Orff manifiesta que hablar es hacer música, que el respeto a las pausas y la pronunciación forma el oído y el ritmo; asimismo, el cantar es la continuación del lenguaje hablado que por medio de simples combinaciones de palabras se pone en evidencia la riqueza del ritmo, la expresividad y que ese ritmo del lenguaje es posteriormente transmitido y vivenciado por el cuerpo.

“La música es un auténtico canal de comunicación, de interrelación social, de estimulación de la oralidad, expresividad, que fortalece la capacidad de comunicación de los estudiantes.” (Alarcón Pucha, 2020).

En una cosmovisión general del compendio de estudios que se han ido generando con el pasar de los años, se puede observar que hay tanto un interés, como un campo de estudio prometedor entre estas áreas multidisciplinarias como son: la comunicación y la música. A tal grado es este fenómeno que campos como la filosofía, pedagogía y literatura encuentran en la música una posible vía alternativa a métodos convencionales para poder fortalecer y mejorar el entendimiento de ciertas cuestiones en las que se vienen indagando durante décadas.

1.2. Planteamiento del problema

Cualquier proceso comunicativo requiere que los elementos participantes trabajen lo más eficientemente posible. A pesar de que, en las últimas décadas, diversos campos relacionados a la comunicación han brindado grandes aportes a fin de facilitar dichos procesos; no obstante, definir parámetros que enriquezcan la labor de elementos como el receptor, emisor y medio, puede ser complicado debido a lo dinámico y volubles que, en ocasiones, pueden llegar a ser. A la vez, resulta engorroso hallar una solución práctica a un problema con causales y variables tan ampliamente diversas como individuos y contextos a tratar.

Sumado a esto, de todas las funciones que desempeña la comunicación dentro de la sociedad, es la función poética, o también llamada función estética, la menos abordada de todas o por lo menos fuera de ámbitos artísticos, publicitarios o literarios. Justamente por darle prioridad al fondo por encima de la

forma, en espacios más “serios” se relega esta, a un mero factor decorativo o embellecedor.

Es en este sentido que las funciones comunicativas pueden verse afectadas por ciertas patologías o trastornos de carácter físico, fisiológico, social o psicológico, y que pueden deberse a distintas causas y manifestarse en todo tipo de individuos, aunque lo más común sea en las edades tempranas del desarrollo.

Si bien es cierto, los estudios epidemiológicos respecto a los trastornos del lenguaje reflejan una prevalencia imprecisa según la edad del niño y los criterios que se tomen en cuenta, hay datos que reflejan una prevalencia entre el 2% y el 3% en trastornos del lenguaje y entre 3% y 6% en trastornos del habla, esto en población escolar y puede aumentar hasta el 15% en población preescolar. (González; García, 2019).

Hay diversas categorías de trastornos del lenguaje y la comunicación que pueden imposibilitar o disminuir las facultades a la hora de tratar de expresarse correctamente. Por ejemplo, según la manera de categorizarlas podemos encontrar los trastornos de salida. Estos involucran trastornos del habla, del ritmo y la voz.

De igual manera, se puede encontrar ciertos problemas que han sido categorizados en función al lenguaje alterado. En estos se encuentran principalmente los relacionados con la forma, la fonología y al uso pragmático-social del lenguaje (Cuzcano Zapata, 2016).

Englobando todos estos elementos, el problema se centra en las siguientes interrogantes:

“¿Cuáles son las deficiencias o carencias comunicativas a nivel social, de habla o de escucha; qué personas, tanto en el gremio musical como de comunicación social, pueden compartir entre sí; y cuya solución es de carácter prioritario?”

Este problema planteará un campo de desarrollo personal y profesional, en el que dos disciplinas distintas, pero con aspectos en común, trabajan para evolucionar y mejorar. Con ese espacio definido, es posible trazar una ruta, previamente utilizada por músicos, que aporte al mejoramiento de estas cuestiones en común.

1.3. Justificación

Quienes desempeñan una labor comunicativa a nivel profesional y/o vocacional, ya sea en su

vertiente artística (música) o científica (periodismo, publicidad, relaciones públicas, etc.), no escapan de poder sufrir de ciertos vicios, o en su defecto trastornos, que puedan dificultar su labor de manera óptima. Es precisamente en estas áreas de trabajo que se hace de vital importancia subsanar cualquier inconveniente que pueda impedir o entorpecer el flujo de información que pueda dar como resultado la transmisión de un mensaje errado o alterado.

Desde sus inicios y en la actualidad, características como: la fluidez, claridad y efectividad son muy apreciados en todo sector productivo de la sociedad; especialmente, si dicho sector involucra una interacción y comunicación entre individuos. En el panorama de hoy en día resulta sumamente molesto que se produzcan fallos, inconvenientes o malentendidos producto de un mensaje que no se entregó de la forma ideal o en el momento preciso; y es cuanto menos inconcebible que estos fallos provengan de quienes se dispuso la responsabilidad específica de la labor comunicativa.

Cabe mencionar que esta investigación es viable debido a que se dispone de una amplia gama de profesionales, además, de una extensa variedad de material bibliográfico para realizar todas las consultas pertinentes e intentar encontrar respuestas a las interrogantes.

En el aspecto social, este trabajo tiene por objetivo acercar dos disciplinas que pueden mantener dificultades en común y mediante recursos musicales subsanar esas falencias. De esta manera poder integrar aún más en la sociedad a un sector profesional del arte, como lo es la música, permitiendo que brinde sus herramientas a otras disciplinas.

La utilidad metodológica de esta investigación reside en que futuras generaciones de profesionales de la comunicación tendrán a disposición recursos y procedimientos esencialmente musicales, por lo tanto, innovadoras, para intentar dar solución o tratamiento a problemas que entorpezcan su labor. De igual manera servirá como punto de partida para investigaciones futuras en relación con la función comunicativa de la música y su implicación en otros sectores.

Finalmente, en cuanto a lo disciplinario, este estudio tiene la pretensión de señalar y evidenciar un nuevo sector al cual la disciplina musical puede brindar herramientas que enriquezcan su práctica. Por otro lado, promover una colaboración interdisciplinaria entre campos con diferencias muy marcadas, pero a la vez con aspectos en común que los unen y que los hacen ideales para trabajar en conjunto.

1.4. Propósito de la investigación

El propósito y la razón de ser de esta investigación se enmarca en una futura implementación de herramientas musicales dentro de la formación de profesionales de las ciencias de la comunicación y campos afines.

Para lograrlo, se han establecido los siguientes objetivos generales:

1.4.1. Objetivos generales:

- Compilar aquellos aspectos musicales que, en la actualidad, se pueden tomar en cuenta durante el proceso compositivo de un texto; tanto en prosa y verso, así como de forma oral.
- Valorar los beneficios que una perspectiva musical puede brindar a un comunicador, a medio y largo plazo.
- Establecer las contribuciones interdisciplinarias, en la actualidad y en el futuro, por parte del campo de la música hacia las ciencias de la comunicación.

Para poder cumplir con lo anteriormente mencionado, es necesario cumplir con los siguientes objetivos específicos:

1.4.2. Objetivos específicos

- Exponer a la música occidental desde una perspectiva lingüística.
- Comparar los símiles que pueden existir entre el lenguaje natural o literario y el musical.
- Explicar la relación intercultural entre la literatura y la música.
- Identificar las carencias o trastornos del lenguaje más frecuentes referentes al estilo de un escritor u orador; y cómo pueden ser subsanadas aplicando técnicas musicalmente amigables.

1.5. Alcances y restricciones

Mientras que la función que cumple la música dentro de la sociedad como partícipe activo ha sido abordada en numerosas ocasiones y desde una pluralidad de perspectivas, el aporte que podría brindar al desempeño profesional de actividades a fines a la comunicación, no suele discutirse con regularidad. El objetivo de este estudio es encontrar las similitudes entre ambas disciplinas y así hallar las contribuciones que, en este caso la música, puede brindar al otro campo en cuestión.

1.5.1. Alcances

Así pues, el alcance de este estudio se limita a exponer los posibles elementos dentro de la labor comunicativa que pueden ser mejorados dentro de un periodo de medio a largo plazo mediante la aplicación de técnicas musicales, y así implementarse dentro del entrenamiento regular de los profesionales del área.

Para llevar a cabo esta tarea es necesario realizar un análisis a partir de dos enfoques: en primer lugar, las problemáticas actuales a las que se enfrentan quienes se dedican a la comunicación y la solución que, a priori, pueden alcanzar los recursos con los que cuentan. Por otro lado, las herramientas con las que cuenta un músico o profesional en el área de la música que pueden funcionar como alternativa a dichas soluciones.

Dependiendo de los resultados que brinden dichos análisis, se podrá ubicar dentro del panorama actual en que se encuentran los profesionales de la comunicación, junto con las opciones viables y prácticas que puede brindar la alternativa musical a campos externos como lo es, en este caso, la comunicación.

Todo este proceso en su conjunto, será posible elaborar una ruta funcional desde una nueva perspectiva y que ha demostrado dar resultados palpables, de tal modo que se pueda alentar a iniciar su implementación de forma inmediata, puesto que implicaría mejoras significativas.

1.5.2. Restricciones

El desarrollo de la investigación presenta las siguientes restricciones:

- Las conclusiones que se puedan obtener serán solo con base a aplicaciones previas, por lo tanto, no se tomará en cuenta experimentaciones ni escenarios supuestos.
- El estudio se basará en su mayoría en literatura y música occidental (América y Europa), dejando a un lado lo respecto al mundo oriental, a excepción de contadas menciones si llega a ser pertinente.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

El estudio de los procesos comunicativos ha sido tema de discusión desde distintas perspectivas, incluyendo la musical. No obstante, para llegar a una conclusión resultado de la suma de estos puntos de vista, primeramente, se requiere tener claro ciertos conceptos clave. Estos conceptos radican en tres áreas primordiales:

1. El lenguaje.
2. La música y la sociedad.
3. Los trastornos por resolver o mejorar.

2.1. El lenguaje musical y el lenguaje natural

2.1.1. Definición

El lenguaje en su conjunto puede ser definido, según el profesor de filosofía André Lecours⁶, como “el resultado de una actividad nerviosa compleja que permite la comunicación interindividual de estados psíquicos a través de la materialización de signos multimodales de acuerdo con una convención propia de una comunidad lingüística”.

Así pues, primordialmente se mantiene el uso del que conocemos como lenguaje natural. Este es aquel, que es su forma oral, se utiliza de forma automática. Esto quiere decir que, para su implementación, no requiere de una planeación o de toma de decisiones consciente por parte del sujeto en cuestión. Por lo tanto, es aquel lenguaje que nos acompaña en nuestra cotidianeidad y asumimos su presencia sin mayores inconvenientes.

Por otro lado, hay que tener presente que el lenguaje musical es un sistema subjetivo. El mismo no está relacionado a significados puntuales, más bien, se enfoca en elaborar declaraciones expresivas, lo que algunos llaman “paisaje sonoro”. De esta manera, produciendo una comunicación entre la acción y los oyentes, mediante la influencia que esta causa en ellos. (Aceituno, 2010)

⁶ Esta definición aparece en varios textos de neuropsicología del lenguaje y ha sido citada ampliamente, aunque no siempre con una referencia exacta al año. Sin embargo, es común encontrarla en el contexto de sus trabajos de las décadas de 1970 y 1980, particularmente en investigaciones sobre afasia y función cerebral relacionada con el lenguaje.

2.1.2. Diferencias

Evidentemente, no es la intención de este estudio extralimitar las funciones de estos dos sistemas ni de solapar el rol que ambos cumplen. Por tal motivo, lo primero es definir ambos conceptos y sus rasgos distintivos.

La música, dada su naturaleza de actividad reflexiva, requiere de métodos preestablecidos y concretos o de la mentoría de algún tutor, maestro o guía, así como de prácticas continuas para la corrección de errores de ejecución. Esto, para poder ir alcanzando distintos niveles de destreza o experticia con el paso del tiempo. Los resultados que se obtengan van a depender de factores como la calidad y cantidad de la enseñanza, así como de particularidades fisiológicas e intelectuales propias de cada individuo.

En su contraparte, las destrezas lingüísticas se desarrollan automáticamente mediante la intervención de los órganos pertinentes, así como el involucramiento de estímulos los suficientemente relevantes tanto cuantitativa como cualitativamente.

Las discrepancias entre el lenguaje natural y el musical podrían sintetizarse en los siguientes puntos (Asano & Boeckx, 2015):

- ❖ **En la transmisión de un significado:** Se puede convenir en que la función principal del lenguaje es poder comunicar un significado a través de las palabras, y estas mediante la gramática y la sintaxis. Su contraparte, la música, transmite ánimos, emociones y ambiente; esto mediante sonido y ritmo. El lenguaje emite contenido, la música establece la forma.

Figura 1.

Transcripción de *Bellyache*, Billie Eilish

The image displays a musical score for the song "Bellyache" by Billie Eilish. It consists of four systems of music, each featuring a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff). The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The lyrics are written below the vocal line, with some words underlined to indicate phrasing. The piano part features a consistent rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes, often with triplets, and block chords. The vocal line is characterized by its soft, breathy quality, with many notes tied across measures.

Sit-tin' all a-lone,

mouth full of gum in the drive-way. My

friends are - n't far, in the back of my car lay their

bod-ies. Where's my mind?

Nota. Vínculo entre el significado de la letra y el entorno musical.

En *Bellyache*⁷ de la cantautora estadounidense de música indie-pop Billie Eilish se puede percibir una discrepancia entre el significado que evoca la letra con el significado que evoca la parte musical. De igual manera, se observa que la letra lo hace de manera directa mientras que la música solo construye el ambiente.

- ❖ **Combinación de células unitarias:** Por un lado, el lenguaje combina palabras, que en su conjunto conforman frases y oraciones. En el otro extremo, la música se presenta en varias dimensiones; la combinación de notas conforma tanto melodías como armonías.
- ❖ **Una estructura jerárquica:** A pesar de que tanto el lenguaje natural como el musical poseen una estructura jerárquica, cada una de ellas mantiene sus particularidades. El lenguaje natural bajo una jerarquía gramatical mientras que el lenguaje musical bajo una jerarquía que incluye el ritmo, la armonía y la melodía; es decir, multidimensional.
- ❖ **Enfoque y objetivo:** En este aspecto la fidelidad y exactitud cobran distintos niveles de relevancia entre ambos canales de comunicación. En el lenguaje natural se busca ser lo más preciso posible con las palabras que se usa para poder comunicar lo deseado de manera que se entienda. En cambio, en la música, la elección o discriminación de los elementos y sus modos de uso variarán más en función de gustos personales del compositor, visión artística o limitaciones de los instrumentos usados.
- ❖ **Fuente de salida:** Por lo general, el lenguaje natural, más allá de la parte escrita, se limita a lo corpóreo. Por otro lado, la música utiliza cualquier recurso que emita sonido; desde la voz hasta cualquier objeto percutirle, sumando toda modificación a las que se les pueda someter, ya sea en pre, durante o post producción.

2.1.3. Paralelismos

No es casualidad que tanto la música como el lenguaje natural mantengan una multiplicidad de rasgos en común. Se sostiene que ambos surgen de formas parecidas y por motivos similares. Solo hace

⁷ Canción de la cantante estadounidense Billie Eilish, lanzada en 2017 como parte de su EP debut, "Don't Smile at Me".

falta notar que, en primer lugar, la música es el único arte que comparte con el lenguaje natural el desarrollo del sonido en el tiempo y a la voz como mecanismo de comunicación.

Se pueden destacar algunos aspectos (Roselli, 2017):

- ✓ **Posee una función comunicacional:** Quiere decir que comparte significados. Cabe aclarar que no implica un contenido semántico estable; es decir, su significado es de tipología afectiva. Mas bien pasa a ser un “*instrumento semiótico para la socialización de las emociones y sentimientos*”.
- ✓ **No es un conjunto de signos sueltos:** El lenguaje musical no es simplemente un cúmulo de sonidos, por el contrario, mantiene una estructura semiótica.
- ✓ **La música no es solo exterioridad:** Este aspecto se refiere a que no solo es un producto compartido de la acción social, más bien, también se ve involucrado un proceso de interiorización, obteniendo así, el *pensamiento musical*. Es en este aspecto donde la estructura sintáctica, al igual que en cualquier lenguaje, proporciona un formato al cual apegarse.
- ✓ **Relación comprensión-producción:** Se puede sintetizar en que se necesita poder comprender lo que se escucha o lee, para luego poder reproducir formulaciones propias, en este caso, musicales.
- ✓ **La escritura como máximo desarrollo:** La escritura permite agregar a la ecuación el factor cognitivo. Este factor crea una marcada diferenciación cualitativa del analfabetismo del aficionado.

Por otro lado, José Migue Igoa (Igoa González, 2010), plantea dos maneras complementarias desde las cuales se pueden relacionar los lenguajes en cuestión:

- **General:** Parte desde la exploración de elementos potencialmente comunes, relacionadas al origen y desarrollo de las facultades cognitivas subyacentes, así como del uso que la especie humana le ha dado tanto a la música como al lenguaje natural. Por otra parte, están las características relativas a la función estructural de tales facultades.

- **Específica:** Esta perspectiva se limita a buscar mecanismos y recursos de procesamiento dentro de ambos lenguajes, y por supuesto, comunes entre ambos. Pretende esclarecer qué tan similares son entre sí, en realidad, las arquitecturas neurocognitivas de la lingüística y la música.

2.1.4. El texto y su intersección con una pieza musical

Un planteamiento interdisciplinario entre la literatura y el lenguaje musical es un aspecto que orbita distintos campos de estudio desde hace décadas, y que persigue un aprendizaje integral e interiorización amplia de información en las áreas donde se aplique. En su dimensión estética, el texto literario se hace presente tanto en el arte como en campos del conocimiento.

Esto se hace aún más notorio, por ejemplo, en el género *canción* (Quiles, 2008); debido a que está a caballo entre ambas disciplinas: texto y melodía. A la canción se le unen otros géneros como la ópera y la zarzuela, especialmente teniendo en cuenta lo involucradas que están ambas perspectivas y que la calidad de las obras de estos géneros dependerá tanto de su composición literaria como de la musical.

Así mismo, a lo largo de la historia universal y a través de diversos títulos, la literatura ha mostrado múltiples ejemplos de la conexión que existe entre estos dos campos. Utilizando elementos de otras artes, cumplen con su objetivo de enriquecer la universalidad de producciones estéticas.

Por otro lado, dependiendo en la intencionalidad que se le quiera dar, existen ciertos aspectos que resaltan en lo que al rol del texto dentro de un tema musical se refiere:

- **Letra:** En el género “canción”, la letra es el elemento protagonista. La letra plantea según sea el caso una historia o trata de transmitir cierto mensaje. Mientras tanto, la música la sostiene a modo de apoyo, o bien, la realza; de esta manera, manejando la dirección emocional e incluso de una posible segunda lectura.

Por ejemplo, en *Bohemian Rhapsody*⁸, de la banda británica *Queen*, el fenómeno de la

⁸ Canción de la banda británica Queen, lanzada en 1975 como parte del álbum *A Night at the Opera*. Escrita por Freddie Mercury, la canción es reconocida por su estructura poco convencional, que combina balada, ópera y rock, sin estribillo repetido.

relación letra-música es muy notoria. Cuenta con tres partes muy contrastantes entre sí. Cada parte con su carga emocional distintiva y su género musical para ilustrar dicha emotividad subyacente.

Ya como introducción a la canción y, por lo tanto, la primera parte, comienza con una balada que evoca a las canciones de cuna o melancólicas.

Figura 2.

Transcripción del Intro de Piano de Bohemian Rhapsody, Queen

Nota. La melodía se anticipa a lo propuesto en el contenido lírico.

Así pues, la naturaleza melódica que se propone, nos coloca en situación de la temática que conformará la letra de esta sección de la canción.

Figura 3.

Transcripción de fragmento de la balada de Bohemian Rhapsody, Queen

The image displays two staves of musical notation for a segment of Queen's 'Bohemian Rhapsody'. The top staff is the vocal line, and the bottom staff is the piano accompaniment. Both are in B-flat major (two flats) and common time (C). The tempo is marked as quarter note = 76. The lyrics are: 'ma ma my time has come, send shiv-ers down my spine, bod-y's ach-ing all the time.' A green vertical line is placed between 'my spine,' and 'bod-y's'. The word 'bod-y's' is written in red. The piano part features a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a bass line in the left hand.

Nota. La letra de la canción termina por confirmar lo que la música ya venía anticipando.

Más adelante en la canción, se puede percibir cómo la canción cambia completamente de intención, a tal punto que va hacia el otro extremo del espectro emocional, alcanzando su punto más álgido.

Al igual que en la sección balada del tema, se da la introducción al nuevo estilo musical; haciendo las veces de prelude al próximo ambiente musical. Esta vez, en lugar de ser

íntimo y melancólico mediante el uso de un piano en solitario, se opta por el uso de la banda completa, y, además, las guitarras eléctricas como protagonistas.

De igual manera, el tempo es sumamente más elevado al igual que el ritmo armónico.

Figura 4.

Preludio musical como anticipación al cambio temático

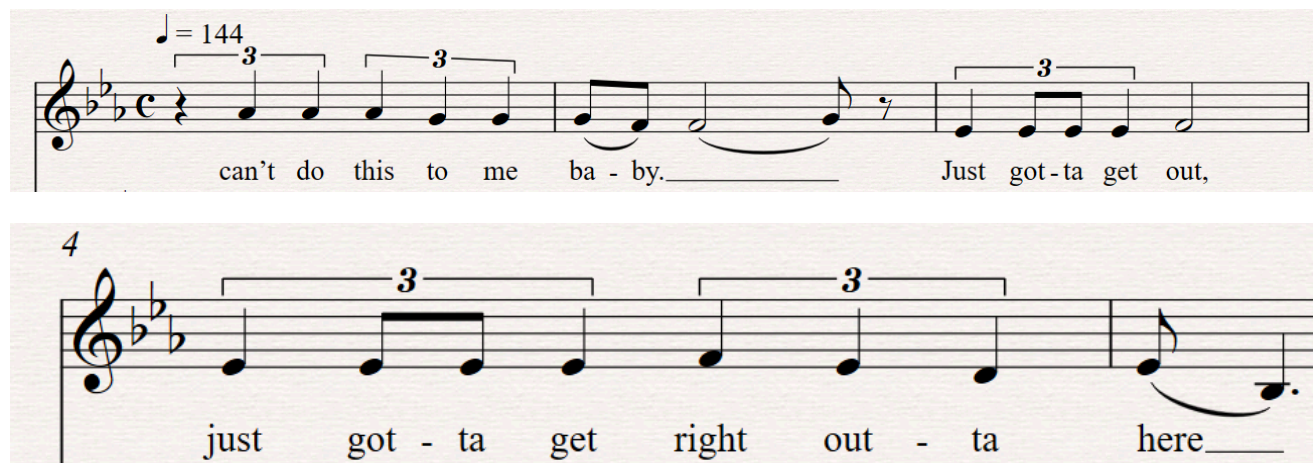

Nota. Se produce un cambio temático en la letra, a la vez que en la música.

Es en ese contexto que la letra entra en escena. Dando un giro temático de 360°, expone mensaje de coraje, esperanza y deseos de libertad. Así mismo, la música hace el dueto perfecto proporcionando el contraste perfecto, con respecto a la sección inicial, que la letra requería para generar el impacto deseado. Más adelante la canción regresa al punto de partida, como por fuerza de gravedad.

Figura 5.

Retorno a la balada en *Bohemian Rhapsody*

Nota. La letra termina por confirmar la anticipación.

- **Narrativa:** En la industria de las artes escénicas, como puede ser el teatro, la ópera o el cine, se emplea la música para llevar una línea narrativa. Así pues, cumple la función de crear una atmósfera o brindar información adicional acerca de la escena a la que acompaña.

Tres ejemplos en la industria cinematográfica pueden ser:

- Béla Bartók con su pieza “*Música para cuerda, percusión y celesta Sz. 106, BB 114*” en *The Shinning (El Resplandor)*⁹. Esta pieza ilustra a la perfección la inmersión de Jack Torrance a la locura; cumple la función de ser incómoda y sembrar tensión con el transcurrir de la cinta, especialmente en los momentos cumbre. Esto se ve más claramente durante la secuencia en que Jack persigue a su hijo dentro del laberinto.

Por supuesto, las disonancias y el estilo caótico muy típico de Bartok, acrecentar la sensación de miedo y peligro.

⁹ Película del género suspenso/terror, estrenada en 1980, dirigida por Stanley Kubrick; y una banda sonora a cargo de Wendy Carlos y Rachel Elkind.

Figura 6.

La música al servicio de la narrativa

Nota. En una película de terror, la banda sonora contribuye a construir el clima de incomodidad necesario. Tomado de The Shinning [Fotograma] (Kubrick, 1980)

- Ludwig van Beethoven con su “*Sinfonía n.º 7 en La mayor, Op. 92*” en *The King's Speech (El Discurso del Rey)*¹⁰. El segundo movimiento, en específico, crea el ambiente ideal para el punto climático más alto de la película.

Aquí se utiliza con el fin de ilustrar cómo el Rey George VI va tomando confianza a medida que va desarrollando su discurso a la nación. La música pareciera que comienza tímida, con una instrumentación comedida, y al igual que el rey, va creciendo hasta lograr el triunfo. Esto lo logra añadiendo miembros de la orquesta poco a poco, implementando conversaciones dentro de la sesión de cuerdas y el incremento tanto de las dinámicas como del tempo.

¹⁰ Película biográfica dirigida por David Hindle; banda sonora, nominada a los Premios Oscar, a cargo de Alexandre Desplat.

Figura 7.

El Discurso del Rey, Beethoven y el climax

Nota. Beethoven añade peso a la ambientación, añadiendo peso a la orquesta. Tomado de The King Speech [Fotograma] (Hooper, 2010)

Figura 8.

Motivo musical que va añadiendo tensión

Nota. Un motivo sencillo es todo lo que una escena necesita para guiar al espectador.

- John Williams con su Banda Sonora original en *Catch me If You Can* (*Atrápame Si Puedes*). En esta película hay una escena que ejemplifica a la perfección la intervención musical dentro de la narrativa; la escena de la charla telefónica entre Frank y Carl.

Figura 9.

La música completa la información

Nota. La banda sonora añade información adicional que la imagen no provee de manera directa. Tomado de Catch Me If You Can [Fotograma] (Spielberg, 2002)

En esta escena se utiliza el recurso musical tanto para poner en contexto la personalidad de Frank, como para dejar en evidencia las verdaderas intenciones y sentimientos de Frank. Todo mediante la banda sonora en su conjunto (Buhler, Neumeyer, & Deemer, 2010).

- **Música contextual:** En ocasiones, los roles se invierten. Hay escenarios donde lo que determina el estilo y las decisiones musicales es el texto. Un caso particular es el sistema MGT¹¹, donde dependiendo de lo que vaya ocurriendo durante una partida del juego de rol Magic, la música de fondo irá variando al momento.
- **Emociones y sentimientos:** El texto puede llegar a ser usado para influenciar, o en su

¹¹ **Music Technology Group:** Grupo de investigación de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona; especializado en informática musical y de sonido. Mediante machine learning y el estudio de la interacción humano-computadora. Se especializan en la interacción musical y avanzada, entre otros temas.

defecto modificar la respuesta ante una pieza musical. Las personas al recibir información extra acerca del contexto en que fue escrita la pieza o de las intenciones del autor al escribirla, son más propensos a empatizar con el autor, o verse afectados emocionalmente de distinta manera a quienes no tuvieron contexto previo. (O'Neill & Egermann, 2020)

- **Como comentario:** En ocasiones un texto puede servir para modificar el significado de la pieza musical según se requiera. En *Composition as Commentary: Voice and Poetry in Electroacoustic Music (2020)*, mientras abordaba temas acerca de la voz, el lenguaje y la tecnología, Edmund Hunt elaboró dos composiciones, las cuales empleaban un inglés no reducido de un enigmático poema escrito en inglés antiguo. Descubrió que, al emplear una voz electroacústica, ayudaba a los oyentes a obtener distintas interpretaciones del texto; derivando en múltiples ideas e identidades.

Así pues, se puede inferir que la relación entre el texto y una pieza musical contribuye a una retroalimentación en ambos sentidos. Consigue otorgar un significado adicional a ambas direcciones, ampliando paradigmas y proporcionando tintes innovadores a estados explorados en repetidas ocasiones. La literatura y la música pueden ser reflejos una de la otra.

2.1.5. El lenguaje oral y la música

Hay múltiples indicios de que la expresión musical desde sus orígenes empezó como una práctica vocal, ya sea que se mire a la música como una extensión o una variación del lenguaje hablado, se buscaba complementar el lenguaje para poder hacer muestra de expresiones de felicidad, dolor, tristeza, etc.

Se puede observar que en una variedad de composiciones musicales se emplea entonaciones e inflexiones propias del lenguaje hablado para brindar a la pieza musical la naturalidad propia de la región. Así pues, mediante elementos musicales, se otorga al lenguaje la capacidad de amplificar el mensaje (Dobrian, 1992).

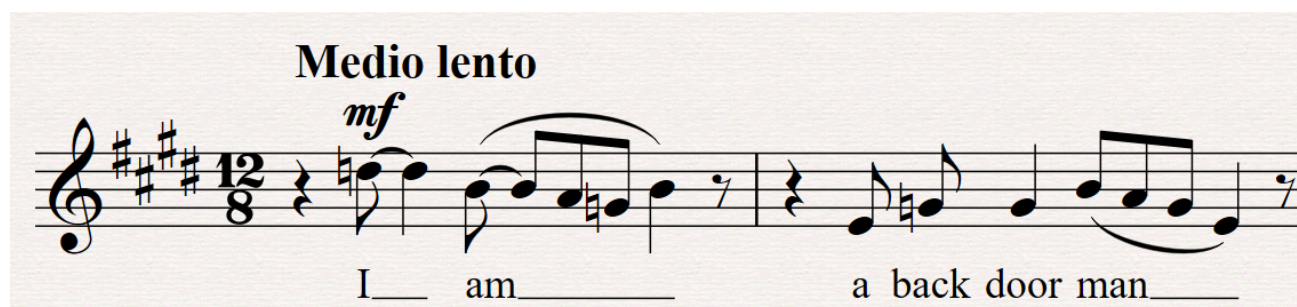
Por ejemplo, la música *Blues* mantiene sus orígenes en las comunidades afroamericanas en la zona sur de los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Esta música se caracteriza por emplear el recurso

de la pregunta y respuesta en forma de patrones; mismos patrones empleados en la comunicación dentro del contexto de la esclavitud de la época.

De igual forma, la letra de dichas composiciones musicales, reflejaban las penurias y vicisitudes que este contexto implicaba. Esto añadido a la ya clara referencia de los patrones rítmicos y melódicos propios de la cultura africana.

Figura 10.

Las trazas culturales en Back Door Man de Willie Dixon

Nota. Los elementos propios de una cultura, inevitablemente impregnan sus expresiones artísticas como la música.

Es preciso hablar de la condición “biológica” de la música. Desde los primeros meses de vida de un ser humano, es posible observar una interacción con el sonido y de explorar e interactuar con el mundo que lo rodea a través de estímulos sonoros. Es aquí donde la música entra en juego, cumpliendo un rol como elemento de familiarización con su entorno y como puerta de acceso al mundo.

Hay que puntualizar que ciertas habilidades, tales como: escuchar, mirar, retener información, reproducir e inventar, habilidades que los niños van adquiriendo progresivamente, son directamente proporcionales al dominio del lenguaje oral a través de la música. Esto debido a que aumentar la sensibilidad audio-perceptiva brinda experiencias sonoras con el mundo y facilita la interacción con este y dentro de él (Cundinamarca, 2011).

Hay tres elementos que resaltan por sobre el resto debido a su impacto en la oralidad:

- Discriminación del sonido y el silencio
- Expresión sentimental o afectiva
- Comunicación asertiva

Teniendo presentes estos elementos y siendo conscientes de su presencia dentro de la disciplina musical, parece obvio la posibilidad de poder potenciarlos a través de la música. Esto por medio de la escucha activa y la apreciación con cierta profundidad de cualquier pieza musical; de todos sus elementos: letra, sonidos, silencios y su dinámica de participación dentro de la obra, a su vez de la interacción entre ellos.

2.2. La semiótica musical

2.2.1. Definición

La semiótica o semiología musical es una de las ramas de la investigación musical encargadas de estudiar la significación de la música; por supuesto, basándose en conceptos previamente existentes en la lingüística, haciendo especial énfasis en la estructura y gramática musical, sin dejar a un lado el proceso compositivo, la interpretación y la recepción del oyente final.

Es importante mencionar que hoy en día la semiótica musical abarca un campo de investigación tan amplio, que además de los enfoques obvios por parte de la musicología y lingüística, también disciplinas como podrían ser las ciencias cognitivas, la psicología, la antropología por mencionar algunos, también ofrecen sus aportes; de esta manera, dando una visión más amplia del aporte y la función de la música en la sociedad. (González Aktories & Camacho Díaz, 2011)

2.2.2. La música y la comunicación

En lo que se refiere a la música como acto comunicativo, hay dos criterios que cumple de los que se puede hablar: la elección y la intención de comunicar (González Martínez, 2015):

- **Elección:** Establecer un mensaje musical supone realizar una elección entre una serie de posibilidades; de esta manera cumple con unos de los elementos cruciales, según la Teoría de la Comunicación, para que un mensaje de cualquier naturaleza suponga una función comunicativa.

Hay que tener presente que no es necesario ser conscientes o poder reproducir el proceso de elección, para poder entender lo que deriva de la misma.

- **Intención:** En este aspecto es importante mencionar que toda comunicación humana es

intencional, en el sentido fenomenológico de la palabra; es decir, toda comunicación humana trata “algo”. Al mismo tiempo, el proceso comunicativo involucra a los sujetos participantes, por lo que se puede resumir en que la comunicación humana es SIEMPRE “algo de alguien para alguien”.

Así mismo cabe añadir que, al ser intencional, requiere de una interpretación y, por lo tanto, presupone un reconocimiento y/o voluntad de interpretación: se pone en juego la relación individuo-sociedad; o sea, yo/otro. (Aguado, 2004)

Dicho esto, queda claro que en la actividad musical misma esta implícita un deseo de establecer contacto, de ser oída. Estos deseos solo reflejan una intención de emprender proyectos sonoros cuyos resultados terminen por afectar al individuo y la colectividad (sociedad) que lo rodea (que lo escucha).

De esta manera, establece una comunicación: expone ideas, deja en manifiesto emociones y estados de ánimo; en resumen, busca la reacción de los demás.

Por último, tomando en cuenta al lenguaje musical como un sistema de comunicación, hace falta tener presente que esto supone un proceso interpretativo. Por lo tanto, si una persona no logra captar el mensaje artístico de una obra musical, se puede inferir que de lo que se carece es del código requerido para la interpretación.

Tomando estos factores en cuenta, se pueden mencionar algunos ejemplos donde se utilizan recursos musicales para comunicar, de cierto modo, un significado.

La **música académica** es un género musical que suele utilizar la comunicación no verbal para transmitir emociones y estados de ánimo. La música académica se ve fuertemente influenciada por la cultura que la rodea y la tradición que la precede. El uso de motivos y estructuras marcadas es frecuente en este estilo musical.

Un ejemplo clásico de un motivo es comunicando una idea musical, es el motivo de cuatro notas utilizada en la Sinfonía n.º 5 en do menor, Op. 67, de Ludwig van Beethoven (1809).

Figura 11.

Motivo inicial de la Sinfonía N°5 de Beethoven

Nota. Incluso una idea musical compleja, se apoya de motivos para comunicar las ideas simples que la componen.

Hay tres sentidos principales que este motivo parece estar comunicando:

- **Destino:** Se dice que el mismo Beethoven describió este motivo de apertura como “*el destino llamando a la puerta*” (Zhu, 2013). Emulando la cadencia de una persona llamando a la puerta, añadido al hecho de que aparece en multiplicidad de ocasiones y en distintas alturas y dinámicas sugiere que el destino es inevitable.
- **Poder y lucha contra la adversidad:** Esta interpretación se basa en el contexto en que fue compuesta esta sinfonía; Beethoven tratando de superar su creciente e irreversible sordera. El motivo apareciendo una y otra vez, en todo sitio y al pasar de los movimientos; implican una obstinada sobreposición a la situación (Zhu, 2013).
- **Lucha e inmortalidad:** En un artículo¹² que explora el uso de la quinta sinfonía de Beethoven como parte de la banda sonora de una serie televisiva, abre la posibilidad de llevar este motivo hacia ciertas interpretaciones más filosóficas; la inmortalidad de buscar el poder absoluto, distinción entre ambición heroica de paz y ambición arrogante de forjar un imperio, y retornando a la primera interpretación mencionada: la ineludibilidad del destino, esta vez a favor de la trama

¹² J.S Walden (2016) - ‘He will knock four times’: fate and the timey-wimey echoes of Beethoven’s Fifth Symphony in Doctor Who

de la serie.

La **música jazz**, por otro lado, suele apoyarse en la comunicación no verbal para añadir ese punto cohesivo y de entendimiento entre músicos dentro de un género cargado de improvisación. Se ve en tres escenarios:

- **Improvisación en vivo:** La característica más relevante del jazz. Cuando se está dentro de un ensamble de jazz, los músicos necesitan comunicarse entre sí de una manera que no implique hablar; lo ejecutan a través de sus instrumentos. Las piezas de carácter improvisado se construyen a base de escuchar al resto de compañeros. La melodía se construye encima de la armonía, y a su vez la armonía se va moviendo en fusión a la dirección que vaya tomando la melodía, por ejemplo.

Este recurso se puede observar en la canción “*The World is Getting Smaller*¹³” del grupo de fusión jazz **Snarky Puppy**¹⁴. En la misma se observa cómo a partir de una melodía de carácter improvisado se construye toda la pieza en adelante.

¹³ Canción instrumental de Snarky Puppy incluida en su álbum GroundUP (2012). La pieza combina elementos de jazz contemporáneo, funk y soul, con una estructura dinámica y arreglos sofisticados.

¹⁴ Colectivo musical estadounidense fundado en 2004 por el bajista Michael League. Conocido por fusionar géneros como el jazz, el funk, el rock y la música del mundo, el grupo destaca por su virtuosismo instrumental y arreglos complejos.

Figura 12.

The World is Getting Smaller de Snarky Puppy

Rubato y ejecución libre ♩ = alrededor de 70

1ª Trompeta en Sib

The musical score is written for a 1st Trumpet in B-flat. It consists of five staves of music. The first staff contains measures 1 through 3. The second staff contains measures 4 through 8. The third staff contains measures 9 through 12. The fourth staff contains measures 13 through 16. The fifth staff contains measures 17 through 20. The music is in 4/4 time and features a variety of rhythmic patterns, including eighth notes, quarter notes, and half notes, with some measures containing rests.

Nota. Al igual que en una charla grupal; en un grupo musical, uno de los integrantes puede proponer un tema y el resto continuar la conversación.

- **Pregunta y respuesta musical:** Un recurso muy utilizado en todo tipo de género musical, especialmente en el jazz; se utiliza a modo de patrones. Consiste en que un músico o sección toca una melodía o fragmento, y con base a esto, su contraparte responde con otra melodía o fragmento. Esto provoca un “*tira y jala*” que añade aire, profundidad, vitalidad, narrativa y dinamismo a la pieza musical. Esto permite a los músicos ubicar su aporte individual a un todo, e interactuar a modo de diálogo con sus colegas.

Figura 13.

Conversación entre dos en The World Is Getting Smaller

The musical score is divided into two systems. The first system features three staves: Soprano Saxophone, Tenor Saxophone, and First Trumpet in B-flat. The Soprano and Tenor Saxophones play a melodic phrase labeled 'Pregunta' (Question) in the first measure, followed by a rest. The First Trumpet plays a response labeled 'Respuesta' (Answer) in the second measure. The second system features three staves: Piano (left hand), Piano (right hand), and First Trumpet in B-flat. The Piano part plays a melodic phrase labeled 'Pregunta' in the first measure, followed by a rest. The First Trumpet plays a response labeled 'Respuesta' in the second measure. The score is written in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#).

Nota. En un género donde prima la improvisación y la espontaneidad, se genera el contexto adecuado para que dos instrumentistas puedan comunicarse musicalmente entre ellos.

Así pues, en “*The World is Getting Smaller*” se logra observar cómo, luego de haber invitado a los demás instrumentos (saxofones) procede a mantener una conversación con ellos. Esta dinámica se va a mantener a lo largo de la pieza, a tal punto que empiezan a surgir nuevos patrones y se proponen otros ritmos.

- **Técnicas de expresión:** La expresividad es un recurso muy utilizado en el jazz para transmitir nociones de humor y atmósferas. Es muy común en este género manipular elementos como las dinámicas, el fraseo y la articulación para reflejar distintas emociones.

Esta faceta de manipulación de estos recursos también se puede observar en la sección inicial de *The World is Getting Smaller*, esto a través de las dinámicas de volumen y de la dilatación y contracción del tiempo con la función de plantear una línea más natural y humana de la melodía; asemejar la frase lo más posible a una sección de una conversación.

2.2.3. *La música y la pedagogía*

La perspectiva de Johann Pestalozzi¹⁵, educador suizo y padre de la pedagogía moderna, es un buen punto de partida para este apartado. Pestalozzi creía que el poder del hombre se manifestaba en la cabeza, por otro lado, debido a la facultad humana de reflexionar, es capaz de separarse del mundo y las percepciones que le rodean; de esta manera, construir ideas y conceptos. Sin embargo, el ser humano no está aislado, se vincula y relaciona con el mundo que lo rodea y con sus distintos estímulos; y estos le provocan experiencias sensitivas y afectivas. Es aquí donde se encuentran la dimensión de la cabeza y la del corazón. (García Izaquita, 2013)

Con esto definido, queda claro que Pestalozzi enfatizaba “la experiencia de los sentidos directos, como el verdadero fundamento de la instrucción humana” (Rager, 2008). Así pues, al proponer los principios que se deberían seguir en la enseñanza básica, dejó claro que la instrucción musical debería de ser un curso obligatorio en todas las escuelas.

Uno de los principales exponentes de la enseñanza musical es Émile Jaques-Dalcroze, compositor y pedagogo musical suizo, quien desarrolló la llamada rítmica Dalcroze, también conocido como método Dalcroze. Dalcroze se oponía rotundamente a la enseñanza musical mecánica, por lo que su método gira en torno a una serie de actividades que fomentan la educación del oído y el desarrollo de la percepción rítmica a través del movimiento (Guerrero García, 2014).

Mientras trabajaba en el Conservatorio de Ginebra, se percató de que algunos de sus alumnos carecían del sentido del ritmo, y elabora este método basado en la marcación y el movimiento corporal. Es ahí donde se percata de la relación entre el sistema nervioso y la ejecución de movimientos rítmicos; la experiencia física es la que forma la conciencia.

Y es justo en estos conceptos: sentidos y experiencia, donde se establece un punto en común entre Dalcroze y Pestalozzi; Paul Boepple llegó a bautizar a Dalcroze como el “Pestalozzi de la música”. A continuación, detallaremos algunos principios propuestos por Dalcroze acerca de la educación (Valencia Mendoza, y otros, 2014):

¹⁵ Pedagogo y reformador suizo considerado uno de los padres de la educación moderna. Defendió una enseñanza centrada en el desarrollo integral del niño; cabeza, corazón y manos.

- **Democratización de la educación:** Por su lado, Pestalozzi enfatizaba en la necesidad de que el sector pobre de la población, en términos socio-económicos, pudiera recibir una educación racional y moral, más allá de aprender un oficio. Por su parte, Dalcroze proponía que todos los niños y adultos deberían tener derecho a recibir una instrucción musical, dejando de lado un juicio de valor en cuanto a aptitudes o talento para ejercer la música como profesión.
- **Personalidad como dignidad del individuo:** Esta era una consigna que Pestalozzi sostenía ampliamente. Esta línea de pensamiento puede observarse en Dalcroze a través de su ánimo por ayudar a las personas a encontrarse a sí mismas; esto a través de la expresión corporal y la musicalidad.
- **Observación y vivencia en lugar de memorización:** Este método alternativo para construir conceptos Dalcroze lo recomienda tanto para el aprendizaje de textos, como para internalizar fragmentos y piezas musicales.
- **Gradación del aprendizaje:** Propone una disposición del aprendizaje de manera progresiva y paulatina. De esta forma, en un principio se logra la asimilación completa de los conceptos básicos y fundamentales, para luego empezar a trabajar con conceptos más complejos. Esta filosofía también puede aplicarse a la hora de tratar de enseñar conceptos abstractos, primero empezando por los concretos.
- **La acción y la repetición:** El uso de dichos elementos durante el proceso de aprendizaje permite la apropiación de ciertas destrezas; siempre y cuando se evite caer en la repetición mecánica y sin sentido, más bien, hacerlo de modo consciente; dando por efecto, el desarrollo de herramientas expresivas, pudiendo hacer uso de ellas a voluntad.

Sobre este último punto, cabe mencionar que la calidad y la medida de internalización de una nueva habilidad o conocimiento adquirido estará determinado por el método que se haya empleado, es decir, el método pedagógico. El uso de la música como herramienta pedagógica en distintas áreas de la educación, es una realidad ya empleada desde hace décadas; y con resultados positivos.

Esto se hace especialmente evidente en la enseñanza escolar y preescolar. Esto debido a que se

ha llegado a observar un aumento de la memoria y concentración, así como de la capacidad de atención en los niños. No hay que pasar por alto los evidentes beneficios es la estimulación de la creatividad y la imaginación, aptitudes importantes en una pluralidad de aspectos de la vida. (Slavichay Castro, 2019)

2.2.4. La música y el intercambio cultural

Al hablar de música inevitablemente se habla de cultura porque, en efecto, la música es cultura. Esto debido a que, al referirnos a la cultura de cualquier grupo humano, unos de los aspectos que entran en juego es su desarrollo artístico, y por consiguiente, al de la música.

En este apartado se debe comenzar mencionando que el aspecto más intercultural de la música se ve determinado por su propio sistema de códigos; la notación musical (Peñalver Vilar, 2008). Esta manera de representar el sonido surge como resultado de una serie de procesos evolutivos; empezando con los *neumas* de los manuscritos inspirados en los signos de puntuación, llegando hasta el sistema que se emplea actualmente; donde se ve reflejada la altura, duración y sus respectivas proporciones contextuales junto con su métrica; así como aspectos más específicos como la acentuación y los matices.

Es así como la notación musical y su interpretación se consolida como lenguaje universal y a su vez como un elemento social unificador. Es de esta manera que la música se ha podido difundir al paso de las épocas por todo el mundo y desde el inicio de la civilización humana, ha representado una de las más grandes manifestaciones artísticas.

La música al ser un sistema de comunicación no semántico, es decir, que trasciende más allá de las palabras, trasciende a un nivel expresivo. Es en este punto, en el plano afectivo, emocional o sentimental que la música hace su aporte; transmitiendo distintos estados afectivos, cuya interpretación inevitablemente variará según la cultura de procedencia.

La música, al estar estrechamente relacionada a un grupo social en específico, es normal que haya mejor predisposición a una correcta interpretación o acoplamiento entre personas del mismo grupo o entre grupos sociales similares. No obstante, es justo ese sentido de pertenencia cultural dentro de la expresión musical, la que la hace excelente como puerta de entrada a conocer y explorar culturas distintas.

En lo que a educación se refiere, tenemos como referente a España. Mediante la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, en 1990 por primera vez se alude a la competencia intercultural de la

educación por medio del Curriculum. Debido a esto se publicaron una serie de materiales didácticos apuntando a este objetivo; varios de ellos usaban a la música como herramienta (Pérez-Aldeguer, 2014).

Estos materiales didácticos proponían introducir música popular dentro de las aulas escolares, y con este repertorio desarrollar las distintas competencias interculturales por medio de conocimientos musicales y extra musicales.

En el ser humano, la participación musical empieza a desarrollarse desde la etapa infantil, esto por medio de interacciones sociales compartidas; y al ser la música, un medio de implicación social y cultural, lo más lógico es inferir que puede contribuir a desarrollar estos conceptos, y a su vez la enseñanza intercultural.

2.3. Los trastornos de la comunicación

2.3.1. Definición

Estos trastornos abarcan todas las deficiencias del lenguaje, el habla y la comunicación. Los Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL) se podrían definir como un déficit heterogéneo que pueda causar impedimento o dificultad en algún aspecto relacionado con el lenguaje; por ejemplo: evocación de palabras, fonología, morfología, sintaxis, semántica y la pragmática.

2.3.2. Clasificación

Para poder realizar una clasificación adecuada de los trastornos de la comunicación y el lenguaje hace falta tomar en cuenta ambas etapas del proceso lingüístico: la comprensión (la razón) y la producción (vocalización). Si cualquiera de estas etapas se viese afectada o interrumpida, la fluidez del proceso comunicativo no terminaría por concretarse de la manera más optima posible.

Por otro lado, los componentes del lenguaje en sí mismo pueden verse afectados. Esto en cuanto a la morfosintaxis, la fonología, léxico y la pragmática. Esto quiere decir que, aún si el proceso comunicativo transcurriera sin inconvenientes, si los componentes en juego no cumplen su función de manera íntegra, o en su defecto, no están bien constituidos, la comunicación se vería igualmente afectada. (Cuzcano Zapata, 2016)

2.3.2.1. *Perspectiva de los componentes de lenguaje*

2.3.2.1.1. *Problemas semántico-pragmáticos*

Se caracterizan por una adquisición lenta de palabras y/o significados. En esta categoría se encuentra el llamado Trastorno Semántico-Pragmático. Este es un trastorno específico del lenguaje, el cual afecta ambas áreas, el contenido (lo semántico), y su implementación (lo pragmático).

Algunas características presentes en este trastorno pueden ser (Cortázar Díaz, 2021):

- ✓ Alteración en el ritmo del habla y/o la prosodia.
- ✓ Problemas en la coordinación motora.
- ✓ Hipersensibilidad al sonido.
- ✓ Buena memoria auditivo-verbal (nótese que es una característicapreciada en el desempeño de la actividad musical).
- ✓ Problemas de comprensión, con respuestas inconsistentes al sonido.

También se pueden presentar ciertas deficiencias en habilidades de carácter pragmático-conversacionales tales como:

- ✓ Carencias a la hora de iniciar o tomar la palabra.
- ✓ Reiteraciones innecesarias.
- ✓ Falta de fluidez conversacional.
- ✓ Se podría dar lugar a anomalías relacionadas a componentes no-verbales de la comunicación como el tono, intensidad o volumen de la voz; así como los acentos, por ejemplo.

2.3.2.1.2. *Problemas morfológicos y sintácticos*

Sujetos que presentan deficiencias en aspectos morfológicos del lenguaje, no son capaces de utilizar las reglas de formación de palabras basándose en los rasgos morfológicos que operan dentro de las mismas. Esto quiere decir que a pesar de que utilicen distintas formas de la palabra, por lo general las emplean de manera léxica y no por conclusión de análisis. Por consecuencia, esto también afecta en lo sintáctico a la hora de construir oraciones. (Kibrik, Fumagalli, Martínez-Cuitiño, Jaichenco, & Carden, 2014)

Por otro lado, a pesar de que en distintas ocasiones los fallos a la hora de comunicarse se categorizan como fenómenos de agramaticalidad, también pueden definirse, más bien, como desviaciones lingüísticas. Así pues, son incumplimiento ocasionales y no permanentes de ciertas reglas sintácticas.

Tomando esto en cuenta se pueden tipificar seis categorías de desviaciones sintácticas (Crespo Allende, Alfaro-Faccio, Góngora-Costa, Alvarado, & Marfull-Villanueva, 2020):

1. **Discordancia:** falta de correspondencia entre los morfemas flexivos.
 2. **Elisión:** omisión de un elemento léxico exigido por la estructura sintáctica.
 3. **Sustitución:** reemplazo de un elemento léxico exigido por la estructura sintáctica, fuera del contexto adecuado.
 4. **Incorporación:** adición de un elemento léxico no exigido por la estructura sintáctica y fuera de contexto.
 5. **Hipérbaton:** disposición no frecuente de las palabras, y que dificultan la legibilidad.
 6. **Anomalías morfológicas:** hiper regularización verbal y adverbial.
- Déficit en la interacción entre los componentes del lenguaje.

Los cuatro componentes del lenguaje son: la fonología, la semántica, la sintaxis o gramática y la pragmática. Estos interaccionan a través de las dimensiones de forma, contenido y uso; cada una de estas dimensiones corresponde con un componente.

- **Forma** = *fonología, morfología y sintaxis*
- **Contenido** = *semántica*
- **Uso** = *pragmática*

En la forma se incluyen todos aquellos aspectos que conectan los sonidos o unidades simbólicas en cierto orden particular. Por otro lado, el contenido relaciona los significados que se le dan a los elementos lingüísticos y el entorno. Por último, el uso va en relación al uso que le da cada individuo al lenguaje, supeditado a los distintos contextos posibles en los que se puede desenvolver. (Gutiérrez Fresneda, 2014)

2.3.2.2. Perspectiva del procesamiento de la información

2.3.2.2.1. Trastornos de entrada

Dentro de este grupo se incluyen los problemas relacionados al déficit auditivo o de adquisición del lenguaje de personas con discapacidad visual.

- **Hipéracusia:** Se puede describir como un trastorno auditivo en el que se experimenta un aumento de la sensibilidad, o en su defecto, una disminución de la tolerancia frente a sonidos que no representaría ninguna molestia para la población sana. Esta anomalía puede representar incluso dolorosa en algunos casos. (Oyarzún, Neustadt, Morris, & Gómez, 2022)

- **Cofosis:** También llamada anacusia, es una pérdida total de la audición. Hay que hacer la diferenciación con la sordera profunda. La cofosis es aún más rara, puesto que no se percibe ningún sonido, ni siquiera restos auditivos.
- **Presbiacusia:** Se puede definir como una disfunción central, la cual afecta la inteligibilidad de las palabras. La misma es una pérdida auditiva asociada con la edad, la cual repercute en el desenvolvimiento en la vida diaria. Una de las posibles causas es la degeneración con la edad del haz olivo-coclear, el cual protege al oído del paciente de los ruidos, haciéndolo más susceptible al daño provocado por los mismos. (Varela-Nieto & Rivera, 2010)

2.3.2.2.2. *Trastornos de procesamiento*

En este grupo se encuentran los trastornos específicos del lenguaje y los trastornos adquiridos.

- **Afasias:** Es un trastorno del lenguaje que hace que se dificulte leer, escribir y expresar lo que se quiere decir. A veces también dificulta entender lo que otras personas están diciendo. La afasia no es una afección. Es un síntoma de daño en las partes del cerebro que controlan el lenguaje.¹⁶
- **Agnosia:** Alteración de la percepción que incapacita a alguien para reconocer personas, objetos o sensaciones que antes le eran familiares.¹⁷
- **Apraxia:** La apraxia es la incapacidad o dificultad para realizar un movimiento voluntario dirigido a una acción. Esta incapacidad se presenta tras una lesión cerebral a pesar de mantener la capacidad motora, sensitiva y de coordinación necesaria para realizar el movimiento.¹⁸

2.3.2.2.3. *Trastornos de salida*

Dentro de este grupo se encuentran principalmente los trastornos del habla, trastornos del ritmo, trastornos de la voz, o disfagia. Este grupo es el que precisamente la música puede

¹⁶ MedilinePlus. Biblioteca Nacional de Medicina (EE. UU)

¹⁷ Diccionario de la Real Academia Española.

¹⁸ Neurocentro – Centro de Rehabilitación Neurológica de Tenerife, España.

involucrarse más activamente.

- **Disartria:** Es una alteración del habla producida por problemas en órganos involucrados en el proceso de emisión de voz y articulación de frases. Puede afectar, por ejemplo, el tono, la fuerza y velocidad de movimientos; así como, la fonación y la respiración. Debido a la dificultad para entender el habla de las personas que sufren de disartria, afecta su capacidad de comunicación
- **Anartria:** Es una alteración de la programación del habla; esencialmente, dificultad para iniciar la palabra, articulación lenta y distorsión de los fonemas, acompañado de un intento fallido de autocorregirse. (Gonzalez Victoriano, Donoso, & Venegas, 2008).
- **Disglosia:** Trastorno en la articulación de los fonemas debido a alteraciones anatómicas y/o fisiológicas en los órganos de articulación periféricos; lo que afecta al correcto funcionamiento de los procesos lingüísticos (Peinado Molina, 2017).
- **Disfonía:** Cualquier alteración de la producción vocal, cualidad de tono o volumen de la voz es buen indicativo para un diagnóstico de disfonía. Por lo tanto, se le puede definir como disfunción en la producción vocal, manifestado como voz ronca, aspirada, áspera o diplofónica (Saavedra-Mendoza & Akaki-Caballero, 2014).

2.3.3. La fonología y la fonética

Para el ser humano, el aprendizaje fonológico resulta de suma importancia en las primeras etapas de su desarrollo. Esto debido a que permite poder asimilar los estímulos del ambiente, como son: los sonidos, aislarlos uno de otros, comprender su significado y su función dentro del sistema lingüístico; y finalmente, aprender a reproducirlos para comenzar a establecer comunicación.

Es entonces durante este periodo donde entra en juego la fonología y la fonética. Cada una acoge su papel desde puntos de vista distintos. Por un lado, la fonología se encarga de analizar la manera en cómo las lenguas naturales utilizan los sonidos, en el sentido de cómo se expresan, es decir, estudia la producción fónica, en relación con un sistema lingüístico (*fonemas*).

Por otro lado, la fonética, aborda el tema desde los sonidos reales que se pronuncian (*fonos*), independientemente de la lengua. Debido a que un fono es cualquiera de las posibles variantes acústicas

de un fonema, la cantidad de fonos es considerablemente mayor al de los fonemas. (Slavichay Castro, 2019)

También cabe mencionar que la relación entre la fonología y la música sirve como tópico que explora la conexión que puede darse entre los sonidos dentro de los procesos lingüísticos y los elementos involucrados alrededor de la composición e interpretación de una pieza musical. Esta relación se hace presente mediante los siguientes parámetros:

- **Tono:** Por definición la fonología es el estudio de los sonidos dentro en el habla humana, es decir, el tono, el timbre y el ritmo; los elementos del habla en su conjunto. Son precisamente estos elementos los que mantiene en común con la música, donde todo gira en torno al tono. Tanto la música como el habla se pueden reducir a procesos que involucran la producción y la percepción de tonos y timbres, todo dentro de un contexto temporal.
- **Técnica vocal y expresión musical:** Si se quiere hablar de técnica vocal boca, el rol de la fonología entra en escena. Los cantantes transmiten emociones y sostienen una expresividad a la hora de interpretar una pieza musical. Por consiguiente, la fonología puede ayudar a los cantantes a entender cómo manipular su aparato fonador, de tal manera que logren consolidar sonidos específicos y así llevar su interpretación a un nivel superior de calidad.
- **El lenguaje y las letras en canciones:** La fonología está directamente vinculada a la pronunciación y a la articulación de las palabras en cada uno de los idiomas que existen. Cuando se añade el factor letra a la música, los aspectos fonológicos empiezan a cobrar relevancia en lo que a transmitir emociones y significado se refiere. Cada significado conlleva su emoción, y cada emoción tiene su manera particular de ser transmitida. La fonología ayuda al músico a encontrar la manera más efectiva de trasmisión.
- **El ritmo:** El tiempo, la cadencia, los silencios; todo se reduce a una cosa: el ritmo. Elemento fundamental en cualquier pieza musical y que, por supuesto, también está presente en cualquier intercambio conversacional en el lenguaje hablado. Es ahí donde la fonología provee de ciertas perspectivas acerca de los patrones de estrés y el ritmo, y como se incorporan en toda pieza musical.

- **Perspectivas interculturales:** Al indagar dentro de la relación entre la fonología y la música, por supuesto, hace falta evaluar este binomio dentro de cada contexto cultural. Diferentes idiomas, distintos lenguajes, distintos orígenes culturales, diferentes perspectivas; cada tradición cultural expone su fonología particular, y por consiguiente, su dimensión cultural se ve influenciada por la misma. Esto se puede ver tanto en sus patrones de composición y en su mecanismo de ejecución. La cultura lo acapara todo; y la fonología, y en especial la música, no escapa de esta realidad.

La fonología, la música y su dinámica de interacción dejan a simple vista que en ciertos puntos trae como resultado una serie de aspectos que terminan superponiéndose, ya sea desde la contemplación, el análisis o la práctica, los aportes que estas disciplinas puedan brindarse mutuamente terminan por enriquecer los campos en donde se implementan.

CAPÍTULO III

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Este capítulo presenta y analiza los distintos resultados derivados de una revisión exhaustiva y de una síntesis de la literatura existente que gira alrededor de temas como: la semiótica, la música y campos afines; consolidando así el tópico de “*La música como herramienta auxiliar de los procesos comunicativos*”. Una vez analizados e interpretados los datos recopilados, esta investigación será capaz de proporcionar información valiosa, llegando a conclusiones significativas que contribuyan al cuerpo de información existente.

La revisión de la literatura tuvo como objetivo identificar los posibles temas, debates y lagunas en la literatura existente relacionada con la música como herramienta auxiliar de los procesos comunicativos. Este capítulo comenzará con un resumen de los hallazgos más importantes durante la revisión de la literatura, luego de un análisis y síntesis de los puntos de las distintas fuentes.

En consecución a esto, se evaluarán las fortalezas y debilidades de las fuentes revisadas e identificará cualquier patrón o tendencia que surja de la literatura en su conjunto. Por último, se proseguirá a realizar una comparación de los hallazgos en contraposición de los objetivos de la investigación; terminando por determinar su importancia e implicaciones para la teoría, práctica y, por supuesto, futuras investigaciones.

En resumen, la estructura del capítulo será la siguiente:

- **Resumen:** El capítulo proporcionará un resumen de los principales hallazgos luego de una exhaustiva revisión bibliográfica.
- **Análisis y síntesis:** Se analizará y sintetizará los puntos que se consideren relevantes de las fuentes presentadas; consolidándolas en un todo, logrando una cohesión lógica y coherente en función a los objetivos propuestos.
- **Fortalezas y debilidades:** Se colocará en una balanza objetiva las fuentes empleadas y se identificará y evaluará patrones y tendencias.
- **Implicaciones:** Dependiendo de los objetivos planteados al inicio de la investigación y los resultados obtenidos, se contemplará las implicaciones que puede tener este trabajo de investigación en los paradigmas teórico-prácticos.
- **Conclusiones:** Compilando los acuerdos a los que se llegue, se establecerá las

conclusiones finales del trabajo de investigación.

A grandes rasgos, lo que se pretende con este capítulo es brindar una descripción general de la literatura examinada con relación a la música y sus implicaciones con los procesos comunicativos y poder contribuir en la medida de lo posible al conocimiento preexistente.

3.1. Resumen de hallazgos

Para poder llevar a cabo este estudio se realizó una revisión exhaustiva de literatura, orientada a identificar los temas principales, puntos susceptibles a debate y posibles lagunas de información existentes en la bibliografía que gira alrededor de la música como herramienta auxiliar a los procesos comunicativos. La revisión abarcó alrededor de 40 títulos, incluyendo libros académicos, artículos de revistas científicas, entrevistas, base de datos e informes de diversas índoles.

Cada campo de estudio aportó su perspectiva del asunto. Estos son los temas más importantes que se trataron a lo largo de la revisión bibliográfica:

- **El acercamiento de la música al lenguaje y su significado.**
- **Consciencia e internalización de la música como fenómeno.**
- **La música como herramienta para estrechar lazos socioculturales.**
- **Perspectivas para categorizar los trastornos del lenguaje.**
- **Fortalecimiento del lenguaje oral a través de la música.**
- **Vínculo compartido del lenguaje y cultura musical a su región de origen.**
- **Dimensión intelectual y emotiva.**
- **La música como acto comunicativo.**
- **Educación a través de estímulos.**

En términos generales la revisión de la bibliografía reveló que tanto en esencia, función y comportamiento, así como en los retos y dificultades que afronta, la música y otros tipos de comunicación se pueden englobar en un mismo grupo; esta afirmación tiene fuertes implicaciones teóricas y prácticas en los campos académicos relacionadas con la música y el estudio de la comunicación.

3.2. Análisis y síntesis de fuentes

Este trabajo tiene gira en torno a la siguiente pregunta de investigación: “Cuáles son las deficiencias y carencias comunicativas a nivel social, de habla y de escucha; qué personas, tanto en el gremio musical, como de comunicación social, pueden compartir; y cuya solución es de carácter prioritario? Para responder a esta interrogante fue necesario acudir a fuentes cuyos campos de investigación se pueden categorizar en tres grupos:

- **Campo músico-pedagógico**

Las fuentes comprendidas dentro de este grupo revelaron que, así como entre el lenguaje musical y el natural mantienen sus diferencias muy marcadas entre sí, las similitudes son las suficientes como para puntualizar una estrecha e innegable relación entre sí. Esta relación se ha usado a lo largo de la historia universal para métodos pedagógico durante la enseñanza de temáticas no precisamente musicales.

- **Campo sociocultural**

Las fuentes en este campo aluden principalmente al papel de la comunicación para una sociedad saludable. Desde el inicio de las sociedades humanas la comunicación ha estado presente. Por otro lado; el sonido, su manipulación y, por consiguiente, su manipulación para la transmisión de mensajes ha estado desde los inicios del intercambio cultural humano. Esto implica que la música siempre ha jugado un papel primordial dentro del desarrollo y evolución de las sociedades humanas.

- **Campo de la medicina terapéutica**

En este tercer grupo, las fuentes señalan la pluralidad de patología y trastornos que pueden afectar a los sistemas cognitivos y fisiológicos que se ven, de una forma u otra, involucrados durante los procesos comunicativos, procesos entre los cuales se encuentra la música. Dichos procesos pueden verse afectados a distintos niveles y espectros.

Teniendo presente estos tres ejes bibliográficos, en torno a los cuales ha orbitado este trabajo, se puede establecer cierta cohesión entre ellos. Esto se logra encontrando los puntos de intersección

sirviendo como puente entre las actividades musicales y las comunicativas, similar a un esquema de contrastes y similitudes.

Todas las fuentes que han sido consultadas para la realización de esta investigación son de carácter altamente fiable; esto debido a que fueron desarrolladas y redactadas por autores expertos en respectivo campo. A su vez fueron publicadas, y, por lo tanto, avaladas por instituciones académicas de alto prestigio como revistas científicas o instituciones de educación superior.

Por otro lado, la relevancia de los datos e información aportadas por estas fuentes e incluidas en este trabajo son innegables. En primer lugar, debido a la multiplicidad de campos que brindan su perspectiva acerca del tema en discusión, las conclusiones derivadas afectarán a dichos campos. Asimismo, la variedad geográfica en cuanto a la procedencia de estas fuentes denota su relevancia independientemente del contexto social o cultural.

Por último, fueron utilizadas fuentes con fechas de publicación que abarcan gran parte del siglo XX y del siglo XXI; con esto se puede deducir que ha mantenido una relevancia sostenida en el tiempo y no hay motivos para creer que no se mantendrá de esta forma en el futuro.

Al sintetizar toda la data brindada por todas las fuentes en su conjunto, se puede identificar un terreno sobre el cual trabajar: la comunicación; un agente protagonista: la sociedad y un agente externo, pero estrechamente correlacionado: la música. Ergo, los músicos tienen un espacio para aportar como artes aplicadas dentro de la disciplina comunicativa.

El compendio de fuentes citadas en este trabajo brinda una visión ampliada y alternativa a los paradigmas previamente establecidos. Observa a la disciplina musical en tercera persona desde otras disciplinas, añade objetividad y clarifica las preconcepciones; de las que se suelen tener cuando no se sale de la caja. A partir de aquí se pueden tomar decisiones más equilibradas y desarrollar estrategias innovadoras.

3.3. Evaluación de fuentes

Para garantizar la calidad y validez de las fuentes utilizados durante el proceso de realización de esta tesis, se elaboró una evaluación exhaustiva de las mismas. Para ello se tomaron en cuenta los siguientes criterios:

- **Credibilidad:** Todas las fuentes citadas dentro de este trabajo de investigación son altamente creíbles. Esto debido a que fueron publicadas por instituciones científicas y académicas certificadas. Por otro lado, los autores de dichos escritos son expertos en sus respectivos campos de investigación o carreras profesionales, lo que aumenta su factor de veracidad.
- **Relevancia:** Las fuentes aquí citadas provienen de distintos contextos de ubicación geográfica, sociocultural, ideológico, temporal y académico. Con una pregunta de investigación que involucra distintos campos de estudio y que tiene implicaciones globales y atemporales, tener esta pluralidad de perspectivas es altamente relevante y pertinente.

Algunas guías que se usaron para circunscribirnos a estos criterios para evaluar las fuentes fueron:

➤ *Scientific Papers and Presentations de Martha Davis, Kaaron Davis y Marion Dunagan*

Este texto enfatiza en la importancia de implementar un proceso donde se evalúe y examine rigurosamente las fuentes a citar; esto para asegurar que sean apropiadas para ser introducidos en un trabajo de este nivel de seriedad y que atañan a los objetivos de investigación. De igual forma que otorguen significado a los resultados y conclusiones finales.

➤ *Establishing Trustworthiness when Students Read Multiple Documents Containing Conflicting Scientific Evidence de Ivar Bråten, Jason Braasch, Helge Stromso y Leila Ferguson*

Este texto aborda la importancia de evaluar la veracidad y fiabilidad de las fuentes cuando se tratan temas controvertidos o poco explorados en algún aspecto.

Basándose en estos criterios, la totalidad de las fuentes seleccionadas para ser citadas a lo largo del presente trabajo de investigación son altamente creíbles e inevitablemente relevantes para contestar a la pregunta de investigación que se planteó al inicio del proceso de investigación.

3.4. Patrones y tendencias

Debido a que este trabajo se centra en la investigación bibliográfica, es justo en la revisión de la literatura donde se centra el grueso del contenido. Al realizar dicho proceso, salieron a relucir una serie de patrones y se identificaron ciertas tendencias; esto con relación al tema central del trabajo de investigación: “**La música como herramienta auxiliar de los procesos comunicativos**”.

Dichos patrones y tendencias mencionados se pueden organizar en tres grandes grupos:

- **La música como alternativa pedagógica:** Distintas fuentes discutieron la capacidad de la música como una herramienta de enseñanza; en especial aplicada en casos que involucran niños con dificultades comunicativas. Las habilidades lingüísticas se ven potenciadas, la interacción social mejora, y las habilidades cognitivas son llevadas al siguiente nivel.
- **Influencia en ambos sentidos entre la música y la sociedad:** La literatura que ha sido revisada sugiere que los estilos musicales son producto de una combinación de factores sociales propios de la zona geográfica y de los grupos culturales de los que se originan. Sin embargo, no se limita a esto; otros elementos que conforman la sociedad o que pertenecen a ella pueden verse afectados, influenciados o moldeados si estos se ven expuestos a algún estilo musical en particular. Este fenómeno puede ilustrarse como un espejo bidireccional. La música puede reflejar valores culturales, dar forma a identidades sociales e incluso servir como catalizador a cambios sociales.
- **Patologías que afectan los procesos comunicativos:** Pluralidad de fuentes exploran la relación entre la música y los desórdenes de la comunicación; por ejemplo, el autismo, la afasia o el tartamudeo. En este campo la musicoterapia ha demostrado tener resultados positivos a la hora de mejorar las habilidades comunicativas, reduciendo los síntomas de estos desórdenes

Haciendo un paneo general sobre las tendencias, es notable la visión de la música como un lenguaje abstracto que puede resultar de puente para transmitir aquellos mensajes que los lenguajes concretos no son capaces de hacer.

Dicha marcada tendencia resulta relevante para la pregunta de investigación de este trabajo debido a que la misma resalta la capacidad diferenciada de la música de cómo aborda las deficiencias comunicativas. Deficiencias en lo social, tanto en lo hablado como en el nivel de la escucha. Esto resalta la necesidad de una colaboración entre los campos de la comunicación y la música para desarrollar métodos específicos para abordar propósitos comunicativos.

Por otro lado, un vacío que se encontró dentro de las fuentes revisadas, es que a pesar de que la literatura coloca a la música en una posición preponderante dentro de los protagonistas de una sociedad y, además, como una de las artes fundamentales en cualquier cultura humana, y de igual manera paralela al lenguaje, no se le otorga una función práctica dentro de la vida cotidiana. Aquí hay una brecha que sugiere la necesidad de realizar más investigaciones que otorguen dichas aplicaciones funcionales.

En su conjunto, los hallazgos tienen importantes implicaciones para el futuro cercano. La música puede ser considerada un elemento primario para patologías que afectan la comunicación. Asimismo, este trabajo puede servir como punto de partida para elaborar métodos musicales específicos a ser incluidos dentro de los planes de estudio de carreras afines a la comunicación. Al reconocer el enorme potencial de la música como herramienta auxiliar a los procesos comunicativos, se expandirá el entendimiento del rol de la música dentro de la sociedad, y consecuentemente, de la cultura.

3.5. Integración con objetivos de investigación

La presente investigación brindó una serie de valiosas perspectivas acerca del potencial de la música como una herramienta auxiliar a la comunicación, y de cómo esta puede ser utilizada para solventar ciertas deficiencias en estos ámbitos. Orbitando alrededor de la pregunta central de esta investigación se puede deducir distintas maneras en que los hallazgos se integran con los objetivos generales y específicos:

- **Respecto a los objetivos generales**
 - Por medio de distintas fuentes y con distintas perspectivas se ha logrado asociar a la música con otros rubros que además de transmitir un mensaje en primer plano, requieren dejar claro un mensaje subyacente. Con esto en cuenta a la hora de elaborar una ruta a seguir se toma en cuenta cómo va a afectar la parte musical al resto del conjunto, como puede ser la letra de una canción

o el guion de una película.

- En consonancia con el punto anterior, la literatura deja implícito que el hecho que un profesional haya podido tener la experiencia de trabajar en proyectos donde tuviera que hacer sinergia con el área musical, le brinda una cosmovisión más amplia de las herramientas con las que cuenta y su rango de alcance y cómo otros campos, como la música, logran sortear con mayor facilidad ciertos obstáculos.
- Las fuentes en su conjunto dejan claro la intención por parte de las disciplinas musicales desde ya hace varias décadas de tomar un papel más activo a la hora de brindar aportes en otras áreas académicas. Un campo con tanto tiempo de desarrollo y con tantos puntos de vista desde los cuales ha sido examinado y analizado, ha demostrado estar listo y maduro para dar el salto en el presente y futuro a la aplicación práctica.

- Respecto a los objetivos específicos

- Si algo ha dejado claro las fuentes, es que, ya sea que se tome la postura de mirar a la música como lenguaje o no, el simple hecho de haber material para debatir, denota cierta brecha; misma donde existe la posibilidad que sea la música la que cuente con la capacidad de suplir. Una perspectiva lingüística hacia la música le otorga nuevas funciones, objetivos y roles a la música que de otra forma no tendría. Darle a la música un problema de otras áreas de trabajo, obliga a la música a salir de sus límites impuestos, y en algunas ocasiones, autoimpuestos.
- La literatura en síntesis coloca sobre la mesa que no hace falta que la música sea un reflejo perfecto del lenguaje natural, solo lo suficientemente parecido; y en este trabajo se expone una serie de similitudes considerables. Tomando en cuenta que lo que busca la música en estos contextos no es sustituir sino complementar, las carencias y similitudes de ambos lenguajes parecen retroalimentarse entre sí. Solo es necesario que existan aquellas similitudes que ofrezcan las alternativas para sus pares en el otro modo de lenguaje.
- Guion y banda sonora; libreto y musicalización; letra y canción; lo escrito y lo sonoro han estado estrechamente relacionados a lo largo de la historia humana. En la misma línea, esta relación ha

estado presente independientemente del grupo social o cultural. El desarrollo de las sociedades ha ido de la mano con sus expresiones artísticas; la literatura y la música como dos de sus principales formas. Tanto en sus facetas conceptuales como en lo más concreto, ambas han sido inspiración de la otra. Ambas se encargan de otorgar significado cada una en sus propias dimensiones.

- Colocar en primer plano las deficiencias lingüísticas que atacan órganos o facultades que también atañen a actividades eminentemente musicales, posiciona al campo de la música como un aliado a encontrar soluciones que los beneficien mutuamente. La multiplicidad de perspectivas brinda un panorama más objetivo y claro acerca del problema y de las opciones a disposición.

Los hallazgos expuestos en este trabajo de investigación brindan varias rutas para investigaciones en un futuro próximo ya sea siendo el punto de partida para la elaboración de métodos prácticos, o bien como base teórica. Al integrar estos hallazgos con los objetivos de investigación, da como resultado una comprensión más profunda y perspicua de la música en el rol de herramienta auxiliar en otros campos, las comunicaciones en este caso en particular.

3.6. Significancia e implicaciones

La presente investigación bibliográfica ha terminado por revelar una serie de hallazgos significantes expuestos con anterioridad, estos con relación a proponer a la música como una posible herramienta auxiliar de procesos comunicativos. Derivado de la pregunta de investigación y los objetivos planteados en el inicio del trabajo se podría sintetizar los hallazgos de la siguiente manera:

- La música puede entenderse y analizarse como un sistema lingüístico (gramática, sintaxis o semántica), con sus propias particularidades, pero que usado dentro de los contextos correctos pueden brindar significados alternos e innovadores.
- Las similitudes entre el lenguaje natural o literario y el lenguaje musical son complementarias; ayudan a transmitir de manera más directa lo abstracto. Las sensaciones se transmiten de manera más efectiva replicando dichas sensaciones, propio de seres empáticos.

- Definitivamente existe una relación directa entre la literatura y la música cuando coexisten dentro del mismo ecosistema. Es decir, es inevitable que influyan sobre la interpretación y recepción de la otra si estas pertenecen al mismo producto final de consumo.
- Las terapias que usan la música como herramienta, son efectivas mejorando las capacidades comunicativas y aliviando los síntomas de diversos desórdenes comunicativos.

Las implicaciones de dichos hallazgos podrían sugerir ciertas proposiciones:

- ✓ La música podría usarse para promover, mejorar y desarrollar las interacciones en actividades que involucren la comunicación.
- ✓ Si se trata de vincular la transmisión de significado emocional y esculpir la forma estética junto a su impacto dentro de trabajos literarios, la música puede ser útil como interprete o vehículo.
- ✓ Las relaciones interculturales, así como del desarrollo de culturas dentro de las sociedades modernas pueden y deben ser estudiadas sin ignorar su expresión artística, en este caso, su música. Es uno de los cimientos y no se puede tener una visión integral sin ella.
- ✓ Tener alternativas musicales a las terapias del habla habituales, amplía las capacidades del terapeuta en diferentes dimensiones comunicativas. Un crecimiento vertical en lugar de uno horizontal.

En un compendio general, la significancia de este trabajo de investigación radica en brindar alternativas y proponer nuevos paradigmas, expandiendo el entendimiento del potencial de la música hacia nuevos sectores, revistiéndola con autoridad dentro de la sociedad. Reconociendo dichas implicaciones y significancias se podrían construir soluciones más sólidas ante problemas que han intentado solventarse desde los métodos tradicionales. La música tiene su campo y el lenguaje natural el suyo, pero la complementariedad es la clave de un avanza sostenido.

3.7. Conclusiones

El objetivo prioritario de este trabajo de investigación era abordar una problemática enfocada en

la música y el campo de las comunicaciones, que se podría dividir en tres vértices: espacio, función y propósito. Respecto al espacio, se buscaba encontrar un lugar de acción para la música fuera de las fronteras de su propio terreno, o sea, las comunicaciones. En lo que atañe a la función, se buscaba dilucidar si dentro del terreno de las comunicaciones se encontraban lagunas o deficiencias a las que la música pudiera brindar su propio punto de vista para llegar a solidar una resolución. Por último, la búsqueda de un propósito se refiere a justificar el porqué de la música como elección viable en su papel de resolutor de dichos problemas.

De esta manera, de acuerdo a lo expuesto en la investigación desarrollada, permite arribar a las siguientes conclusiones:

1. El sistema musical comparte una serie de elementos con el lenguaje natural desde una visión lingüística. Esto partiendo desde una base estructural, aludiendo a funciones tanto de fondo como de forma, y llegando a reflejar similitudes en su método de procesamiento y de adquisición. Esto puede denotar un fuerte parecido tanto en la manera de percibir como de poner en uso ambos lenguajes. Por otra parte, las necesidades subyacentes por las que nacen ambos lenguajes al inicio de la historia, a la vez que dichos orígenes parecen proceder por medio de los mismos mecanismos, infiere que a nivel sociocultural ambos lenguajes siguen una misma ruta evolutiva. Al convivir juntos desde un inicio, la expresión musical no se ha podido jamás desvincular por completo de todo mensaje alrededor del cual se estuviese construyendo.

Por lo tanto, en su conjunto se puede inferir que, si se resaltan los aspectos clave de un tipo de música en específico, nacido en un contexto en específico y vinculado a un mensaje en específico, y cuyos efectos han sido identificados claramente en multiplicidad de ocasiones, dichos aspectos que construyen ese tipo de música pueden ser adoptados y replicados al tratar de comunicar otro mensaje similar en contexto similar, siempre y cuando, los instrumentos de difusión que se utilicen sean similares. Cabe mencionar que podría aplicarse a un mensaje que no va a difundirse por medio de un canal similar de inmediato, pero si a posteriori. Puesto que contar con dichos elementos siempre suma, nunca resta y podría ser útil en un futuro.

2. El ser humano es una especie notablemente emocional, social por naturaleza y altamente influenciable. Esas son las características del público a las que un comunicador se va a dirigir. Son justamente estas características intrínsecas a la labor musical. Lo emocional, lo social y el porcentaje de influencia que va a tener en estos campos, son puntos que se tienen en mente a la hora de componer, elegir un repertorio o ejecutarlo. Así mismo, los efectos logrados en estas áreas definen el porcentaje de éxito logrado con una obra musical.

Dicho esto, es lógico pensar que no es menos que sensato para un comunicador voltear a ver las técnicas y métodos empleados por los músicos para afrontar los retos que implica influir en las emociones de un grupo social o cultural en específico. De igual manera, los grupos objetivo, el nivel de alcance y el tipo de mensaje vinculado a cierto tipo de artista y de música y cómo estos transmiten dicho mensaje puede servir como ejemplo para comunicados que trabajen con la misma muestra de público. Una parte esencial de un comunicador que se quiera llamar “culto”, es precisamente empaparse y exponerse de la cultura del grupo social al que se quiere exponer, siendo sensible y estando consciente de cómo consumir dicho elemento de la cultura en cuestión. Por consiguiente, que un comunicador logre entender las expresiones musicales de una cultura, siendo la música una parte importante de esta, significa que podrá comprender con mayor amplitud a las personas que la conforman; y a su vez saber ubicarse correctamente dentro del contexto donde se encuentra. Esto a medio y largo plazo hará construirse un vocabulario sociocultural muy amplio, y este tipo de vocabulario es tan importante como un vocabulario léxico.

3. Las prácticas musicales surgen básicamente a la par de los primeros grupos humanos. Su tiempo de evolución, desarrollo y perfeccionamiento ha sido igual e incluso ampliamente superior a otras disciplinas que en el ideario popular cuentan con mayor reputación o apoyo. Este tiempo de existencia por parte de la música le ha dado tiempo a inmiscuirse dentro de distintos sectores de la sociedad: publicidad, pedagogía o las artes visuales y escénicas, nutriéndose de distintos contextos. Por otra parte, su implementación dentro de las áreas de la terapia, la han dejado a las puertas de su incursión en la medicina tradicional y llegando a ser considerada dentro del campo

de áreas a fines con la medicina. Hay pocas disciplinas que estén tan estrechamente relacionadas con el día a día del ser humano y, sobre todo, en todos sus niveles: lo físico, lo emocional y lo psíquico. Dentro de las artes hay varias que se acercan, pero ninguna como la música. Por lo tanto, las contribuciones que la música puede aportar a quienes se dedican al oficio de comunicar son ampliamente diversas y polivalentes. Un comunicador requiere ser empático, y si se comunica el mensaje de grandes masas hacia un receptor que también implica grandes masas, pues será necesario empatizar a gran escala. El termómetro más eficaz sobre los grupos culturales y sociales son sus expresiones artísticas; la música al alimentarse por estímulos de distintas procedencias y de diversos caracteres, dibuja una perspectiva más panorámica. Por otra parte, la información, materia prima de la comunicación, dentro de la disciplina musical ha sido un recurso que se ha ido acumulando con el largo pasar de los tiempos. A la música se le ha dado innumerables usos y experimentado de varias maneras en distintas áreas, llevándose consigo experiencia, y si algo necesita el comunicador, es experiencia.

Pues bien, se han encontrado aspectos, principalmente vinculadas a cuestiones de índole sociocultural, así como fisiológicas, que en caso tal de mantener deficiencias en las mismas, podrían entorpecer tanto las labores comunicativas como las musicales. Estas deficiencias se pueden hacer notar de manera tan evidente como en trastornos de procesamiento o en las funciones de salida o entrada, así como en carencias donde el comunicador o músico es incapaz de crear o reconocer el vínculo entre él, el público a quien se dirige y el mensaje que transmite, añadiendo el efecto que espera provocar. De ser detectadas, dichas incapacidades, carencias o deficiencias deben ser subsanadas de carácter urgente, si lo que se busca es ser un músico o comunicador cual sea el caso, de un nivel profesional, seriedad y calidad aceptable.

Inevitablemente, esta conclusión deriva a nuevas preguntas relacionadas la intervención de la disciplina musical dentro de otros contextos académicos y profesionales, así como de sus posibles aportaciones y el alcance en términos de evolución y desarrollo de dichos campos, especialmente las comunicaciones. Entre ellas, a modo de ejemplo, cuáles serían las cátedras del pènsuam de las carreras a

fines con la música a integrar dentro de las carreras afines a las comunicaciones, qué otra disciplina serviría como puente para integrar ambos campos, cuáles habilidades comunicativas deberían enseñarse dentro de las carreras a fines con la música y qué tanto afecta un proceso de globalización cultural en el desempeño del músico como del comunicador. Estas interrogantes, entre otras, deberán ser planteadas como objeto de investigación en futuros estudios. Pero claramente esto implicaría romper con paradigmas y esquemas preestablecidos, parte crucial cuando se trata de buscar rutas alternas con el afán de ser más eficientes; el objetivo, o incluso el propósito, de toda disciplina creativa.

Cabe señalar que a pesar que en un inicio este trabajo tenía la intención de encontrar relaciones y aportes para subsanar cuestiones físicas y fisiológicas del comunicador, durante el proceso de investigación, empezaron a surgir indicios de que las zonas dónde más características, funciones, formas de trabajo y, por lo tanto, obstáculos a superar, eran las áreas socioculturales, y, por consiguiente, antropológicas. No obstante, se hallaron sitios donde incursionar en investigaciones futuras en el ámbito físico antes mencionado.

3.8. Recomendaciones

Mediante los conocimientos adquiridos a lo largo de la realización de este trabajo y los obtenidos indagando en estudios previos acerca de la relación entre la actividad comunicativa, el lenguaje y la música, se pone en manifiesto lo complejo que puede llegar a ser alinear dos campos académicos y de trabajo, independientemente de las similitudes que puedan compartir.

A pesar de que en ocasiones compartir objetivos, los métodos varían y una línea de estudio tiende a confiar en los métodos que ha visto rendir cierto tipo de resultados dentro de su campo, siendo reticentes y en ocasiones ignorando alternativas que puedan existir en otros campos. Para disminuir en alguna medida ese aislamiento académico y pragmático, debe provocarse de manera intencional un acercamiento entre ambos campos de estudio. Las principales recomendaciones y líneas de investigación sugeridas por el presente estudio se pueden compilar en dos apartados:

3.8.1. Recomendaciones referentes a la metodología

- En este trabajo solo se ha tomado en cuenta tanto la música como la interacción comunicativa de las sociedades occidentales y como mucho de la sociedad humana en

su conjunto. Es conveniente y de valor, en un futuro tomar en cuenta culturas y sociedades distintas a las del hemisferio occidental. Asimismo, focalizar el estudio en grupos culturales particulares y extraer datos como resultado de comparaciones entre dichos grupos. Esto permitiría clasificar las funciones comunicativas de la música según área geográfica y contexto social, así como apreciar los efectos surgidos al pasar evolutivo de distintos grupos sometidos a distintas variables.

- Analizar los efectos obtenidos luego de la aplicación sistemática y sostenida en el tiempo de métodos esencialmente musicales a sujetos de estudio en ambientes controlados y supervisadas por profesionales de cada uno de los campos involucrados.
- Aplicar metodologías más avanzadas de análisis de datos desde una perspectiva cuantitativa, puesto que este estudio se ha llevado más hacia el ámbito cualitativo. La perspectiva cuantitativa permitiría desglosar los efectos por categoría e incluso identificar tendencias.

3.8.2. Recomendaciones referentes a la implementación

- Promover la colaboración e inserción de profesionales de la música en áreas de la comunicación y viceversa. Esto mediante seminarios, encuentros y congresos donde los profesionales de un área puedan compartir sus experiencias, retos en el desempeño de sus carreras y sus métodos de resolución de problemas. De igual manera promover espacios donde puedan interactuar y crear vínculos profesionales entre sí.
- Integrar dentro de los planes de estudio de las carreras a fines a la música cátedras relacionadas a las comunicaciones y que se encuentran actualmente en el pénsum de carreras a fines a la comunicación. Se recomienda de igual manera introducir al pénsum académico de las carreras a fines a las comunicaciones introducir cátedras musicales; tales como, apreciación musical e interpretación de algún instrumento musical.

Por último, cabe señalar que, al igual que en cualquier otro campo de estudio, es relevante e importante la participación e involucramiento de instituciones a fines a estos temas. Debido al carácter interdisciplinario del presente estudio, la colaboración cumple un papel protagonista, y esto no se puede

lograr sin un interés mutuo en la resolución de problemas, problemas que atañen a la disciplina comunicativa y a la musical por igual.

Para que los resultados producto de esta investigación, así como de investigaciones futuras, rindan frutos requieren su implementación a distintos niveles, empezando por las instituciones educativas y llegando a los campos laborales. Esto quiere decir que implicar a instituciones educativas, empresas privadas e instituciones públicas es imprescindible. Dado que este estudio está dirigido a mejorar la calidad del desempeño de la calidad comunicativa a través de la música, y que el desarrollo de muchas áreas depende del nivel de calidad de comunicación que se implemente, es de la conveniencia de muchos que la mayor cantidad de instituciones se impliquen. Una sociedad que supere las barreras de la comunicación es una sociedad que progresa, la colaboración es el primer paso.

Referencias Bibliográficas

- Aceituno, M. L. (2010). Seminario de producción multimedia. *Secretaría de Posgrado. Universidad Nacional de Quilmes. Bernal*.
- Aguado, J. M. (2004). *Introducción a las Teorías de la Información y la Comunicación*. Murcia: Universidad de Murcia.
- Alarcón Pucha, S. P. (2020). La música y el aprendizaje de lectura y escritura de niños de 2° año de. (*Tesis de maestría*). Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Recuperado el 11 de junio de 2022
- Asano, R., & Boeckx, C. (02 de julio de 2015). Syntax in language and music: what is the right level of comparison? *Front Psychol.*, 6, 942.
- Buhler, J., Neumeyer, D., & Deemer, R. (2010). *Hearing the Movies: music and sound in film history*. Oxford University Press.
- Cortázar Díaz, M. (2021). *Trastornos del desarrollo del lenguaje*. Lebrija: Servicio de Atención Primaria.
- Crespo Allende, N., Alfaro-Faccio, P., Góngora-Costa, B., Alvarado, C., & Marfull-Villanueva, D. (diciembre de 2020). Perfil sintáctico de niños con y sin Trastornos del Desarrollo del Lenguaje: Un análisis descriptivo. *Revista Signos*, 53(106).
- Cundinamarca, C. (2011). *La Música y su Relación con el Lenguaje en la Educación Pre escolar [Tesis de maestría, Universidad de LA SABANA]*. Facultad de Educación.
- Cuzcano Zapata, A. (JULIO-DICIEMBRE de 2016). Clasificación y semiología de los trastornos del lenguaje en el niño. *Educa UMCH*(8), 45-62. Recuperado el 15 de octubre de 2022
- Dobrian, C. (1992). Music and Language. *UCI Music*.
- García Izaquita, C. A. (2013). La prevalencia de Pestalozzi en el entorno educativo del siglo XXI. *Revista Humanismo y Sociedad*, I(25), 49-58.
- Gonzales Aktories, S., & López Cano, R. (junio de 2008). Semiótica Musical. *Tópicos del Seminario*, 19, 7-14. Recuperado el 09 de octubre de 2022

- González Aktories, S., & Camacho Díaz, G. (2011). *Reflexiones sobre Semiología Musical*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- González Lajas, J. J., & García Cruz, J. M. (2019). Trastornos del lenguaje y la comunicación. *Congreso de Actualización Pediatría. 2019*. (pág. 5701). Madrid: AEPap.
- González Martínez, J. M. (2015). Fundamentos de la Semiótica de la Música. *De Re Poética*, 383-401.
- Gonzalez Victoriano, R. A., Donoso, A., & Venegas, P. (junio de 2008). Anartria o apraxia del habla progresiva. *Revista Chilena de Neuro-Psiquiatria*, 46(2), 124-128.
- Guerrero García, E. (septiembre de 2014). La Influencia de diferentes Pedagogos en los Instrumentos de Percusión. *Temas para la Educación*(29).
- Gutiérrez Fresneda, R. (2014). *Interacción de los componentes del lenguaje oral en el proceso de aprendizaje de la lengua escrita [Tesis doctoral, Universidad de Alicante]*. Departamento de Innovación y Formación Didáctica,.
- Hernández Salgar, Ó. (enero-junio de 2012). La semiótica musical como herramienta para el estudio social de la música. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 7(1), 39-77.
Recuperado el 22 de junio de 2022, de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=297023537003>
- Hooper, T. (Dirección). (2010). *The King Speech* [Película].
- Igoa González, J. M. (2010). Sobre las relaciones entre la Música y el Lenguaje. *Epistemos: Revista de Estudios en Música, Cognición y Cultura*, 1(1), 97-125.
- Kibrik, L., Fumagalli, J., Martínez-Cuitiño, M., Jaichenco, V., & Carden, J. R. (2014). *Alteraciones morfológicas y sintácticas en miembros de una familia con Trastorno Específico del Lenguaje*. Buenos Aires.
- Kubrick, S. (Dirección). (1980). *The Shinning* [Película].
- Lerdahl, F., & Jackendoff, R. (1983). *A Generative Theory of Tonal Music*. Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos: MIT Press. Recuperado el 20 de septiembre de 2022
- Martínez Bonati, F. (1960). *La estructura de la obra literaria*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria S.A.
- Meyer Bunce, L. (1956). *Emotion and Meaning in Music*. Chicago: The University of Chicago Press.

Recuperado el 12 de septiembre de 2022

- Nattiez, J. J. (01 de julio de 1996). Entrevista a Jean-Jacques Nattiez. 73-82. (J. Martínez Ulloa, Entrevistador) Chile. Recuperado el 21 de agosto de 2022
- O'Neill, K., & Egermann, H. (2020). Induced empathy moderates emotional responses to expressive qualities in music. *Musicae Scientiae*, 26, 476-496.
- Oyarzún, P., Neustadt, N., Morris, A. M., & Gómez, G. (2022). Relación entre hiperacusia y desorden del procesamiento auditivo central: Una revisión de la literatura. *Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello*, 82(1), 101-113.
- Peinado Molina, F. (enero de 2017). Disglosia labial y palatal en Educación Primaria. *Revista Internacional de Apoyo a la Inclusión, Logopedia, Sociedad y Multiculturalidad.*, 3(1), 215-228.
- Peñalver Vilar, J. M. (2008). *La cultura y sus espejos. La música como reflejo del fenómeno sociocultural*. Castellón de la Plana: Universitat Jaume I.
- Pérez-Aldeguer, S. (2014). La música como herramienta para desarrollar la competencia intercultural en el aula. *Perfiles Educativos*, 36(145), 175-187.
- Quiles, M. d. (primavera de 2008). Textos con Música: Cómo Desarrollar las Habilidades Comunicativas desde una Perspectiva Interdisciplinar. *Glosas Didácticas*(17).
- Rager, D. (2008). The Role of Music in Society Past, Present and Future. *Music Faculty Publications*, 3.
- Roselli, N. D. (2017). *El Lenguaje Musical y el Lenguaje Verbal: Un Enfoque Histórico-ñCultural*. Asociación Española de Psicología de la Música y de la Interpretación musical.
- Saavedra-Mendoza, A. G., & Akaki-Caballero, M. (2014). Guía de práctica clínica de disfonía basada en evidencia. *An Orl Mex*, 59, 195-208.
- Slavichay Castro, P. X. (2019). La Música como estrategia metodológica para mejorar la fonética y fonología en los Niños de 3 a 4 años. *(Tesis de grado)*. Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca, Ecuador. Recuperado el 01 de octubre de 2022
- Spielberg, S. (Dirección). (2002). *Catch Me If You Can* [Película].
- Valencia Mendoza, G., Martínez, P., Ramón, H., Bibliowch, L., Venegas, A., Jiménez, O. L., . . . Castañeda Mosquera, L. A. (mayo de 2014). Música, Cuerpo y Lenguaje. Aproximaciones desde

la vivencia, la experiencia y las teorías pedagógico-musicales del siglo XX. *Pensamiento, Palabra y Obra*, 1(12), 97-104.

Vallancourt, G. (2009). *Música y musicoterapia: Su importancia en el desarrollo infantil*. (P. Manzano

Bernárdez , Trad.) Québec, Canadá: Narcea Ediciones. Recuperado el 26 de junio de 2022

Varela-Nieto, I., & Rivera, T. (2010). Presbiacusia. *Cuadernos de la Fundación General CSIC*, 2(20).

Zhu, Y. (2013). Analysis of Mental Connotation of Beethoven's Fifth Symphony (Fate) from the Angle of Improving College Students' Aesthetic Quality. *Atlantis Press*.

Anexos