

EL ARTE DE LAS MUSAS.

SENTIDO Y MOVIMIENTO A TRAVÉS DE LOS MODOS GRIEGOS

EL ARTE DE LAS MUSAS.

SENTIDO Y MOVIMIENTO A TRAVÉS DE LOS MODOS GRIEGOS

Sara Lorayne Jiménez Díaz

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Sede / Centro Tutorial Bogotá D.C. - Sede Principal

Programa Licenciatura en Educación Artística

13 de noviembre de 2019

EL ARTE DE LAS MUSAS.
SENTIDO Y MOVIMIENTO A TRAVÉS DE LOS MODOS GRIEGOS

EL ARTE DE LAS MUSAS.
SENTIDO Y MOVIMIENTO A TRAVÉS DE LOS MODOS GRIEGOS

Sara Lorayne Jiménez Díaz

Trabajo de Grado Presentado como requisito para optar al título de Licenciado en Educación
Artística

Asesor(a)
Jimena Quintanilla Parra
Arquitecta & Bailarina
Magíster en Educación Artística.

Corporación Universitaria Minuto de Dios
Rectoría Sede Principal
Sede / Centro Tutorial Bogotá D.C. - Sede Principal
Programa Licenciatura en Educación Artística

13 de noviembre de 2019

EL ARTE DE LAS MUSAS.
SENTIDO Y MOVIMIENTO A TRAVÉS DE LOS MODOS GRIEGOS

Dedicatoria

Quiero dedicar este proyecto primeramente a Dios, quien ha sido el dador de cada uno de mis talentos y ha sido Él quien me ha infundido fuerza y aliento hasta el día de hoy en mi carrera y cada situación que ha sido parte de esta.

A mis padres por su apoyo constante y guardarme en oración, han sido un pilar importante durante mi formación profesional, por brindarme confianza, consejos, oportunidad y recursos para lograrlo. También la dedico a mis hermanos y mis sobrinos por sus oraciones, su compañía, sus palabras de ánimo.

A mi novio Andrés Ángel por su apoyo incondicional, por sus constantes oraciones por mí y mi formación profesional, por dedicarse a la realización escenográfica de la obra tal y como la soñé, por creer en esta idea y animarme a seguir alimentándola.

Finalmente dedico este trabajo a mi profundo amor por la guitarra, fue quien inspiró toda la parte de creación, le tengo y siempre tendré una admiración por esta, por la manera que cambió mi vida.

EL ARTE DE LAS MUSAS.
SENTIDO Y MOVIMIENTO A TRAVÉS DE LOS MODOS GRIEGOS

Agradecimientos

Agradezco profundamente a Dios por su compañía no solo en este trabajo de grado sino en toda la carrera.

A mis padres Javier Jiménez y María Edith Díaz por ser por promotores de este sueño, por creer incondicionalmente que alcanzaría este logro.

A mi novio Andrés Ángel y a una gran amiga Yohanna Rodríguez por su apoyo en este trabajo de grado, por ayudarme con la realización de puesta en escena, videos, fotografías, por la paciencia y creer que podría lograrlo.

También a mis directores de este proyecto, Diego Gaitán y Jimena Quintanilla, por todo el apoyo brindado, el tiempo dedicado, a cada corrección que fue ayuda para el producto final.

Agradezco a mis maestros de la Licenciatura por el apoyo constante, por dedicar tiempo a la realización y corrección de este proyecto, por compartirme sus valiosos conocimientos para mi crecimiento profesional.

EL ARTE DE LAS MUSAS.
SENTIDO Y MOVIMIENTO A TRAVÉS DE LOS MODOS GRIEGOS

Contenido

Lista de figuras.....	VII
Lista de anexos.....	VIII
Resumen.....	IX
Abstract.....	X
Introducción	11
CAPÍTULO I GÉNESIS CREATIVA	13
CAPÍTULO II MÚSICA: EL ARTE DE LAS MUSAS.....	16
2.1 Modos griegos	17
2.1.1 Clasificación de los modos griegos.....	17
CAPÍTULO III MODULACIÓN DE LAS EMOCIONES.....	19
3.1 La emoción musical.....	20
CAPÍTULO IV LA DANZA COMO MEDIO DE EXPRESIÓN EMOCIONAL.....	23
CAPÍTULO V LOS MODOS GRIEGOS EN LA ARQUITECTURA.....	24
CAPÍTULO VI DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	26
6.1 PRIMER MOMENTO: MODO DÓRICO	27
6.2 SEGUNDO MOMENTO: MODO LOCRIO	30
6.3 TERCER MOMENTO: EL TEMPO.....	33
6.4 CUARTO MOMENTO: MODO JÓNICO.....	35
REFLEXIONES FINALES.....	37
Referencias.....	39
Anexos	40

EL ARTE DE LAS MUSAS.
SENTIDO Y MOVIMIENTO A TRAVÉS DE LOS MODOS GRIEGOS

EL ARTE DE LAS MUSAS.
SENTIDO Y MOVIMIENTO A TRAVÉS DE LOS MODOS GRIEGOS

Lista de figuras

Figura 1 ESTRUCTURA MODOS:	18
Figura 2 CLASIFICACIÓN MODOS:	18
Figura 3 CARACTERÍSTICAS DE LOS MODOS	21
Figura 4 ORDEN DÓRICO:	24
Figura 5 ORDEN JÓNICO	25
Figura 6 Estructura modo Dórico y del movimiento:	28
Figura 7 Estructura dórica en el cuerpo	29
Figura 8 Estructura de modo locrio y del movimiento:	31
Figura 9 Estructura locria en el cuerpo:	31
Figura 10 Estructura de la música y del movimiento:	35

EL ARTE DE LAS MUSAS.
SENTIDO Y MOVIMIENTO A TRAVÉS DE LOS MODOS GRIEGOS

Lista de anexos

Anexo 1 APRECIACIÓN DEL BOCETO 40

EL ARTE DE LAS MUSAS.
SENTIDO Y MOVIMIENTO A TRAVÉS DE LOS MODOS GRIEGOS

Resumen

El presente proyecto de investigación, fue realizado con el fin de conocer la estrecha relación que tiene la música, la danza, la arquitectura y las emociones realizando un diálogo interdisciplinar. El tema central a tratar son los modos griegos en la música y cómo estos alteran la percepción emocional, la arquitectura griega se toma como referente conceptual y visual para el producto final y la danza como medio de expresión teniendo en cuenta para la composición las características sonoras, visuales y estructurales de los modos en música y arquitectura. Finalmente la obra se basó en una experiencia personal que inspiró todo este proceso.

Palabras clave: Parámetros musicales, modos griegos, danza, arquitectura, música y emociones.

EL ARTE DE LAS MUSAS.
SENTIDO Y MOVIMIENTO A TRAVÉS DE LOS MODOS GRIEGOS

Abstract

The present research project was carried out in order to know the close relationship between music, dance, architecture and emotions, creating an interdisciplinary dialogue. The central theme to deal with, are the Greek modes in music and how these alter the emotional perception, Greek architecture is taken as a conceptual and visual reference for the final product and dance as a means of expression taking into account for the composition, the characteristics of sound, visual and structural modes in music and architecture. Finally, the work was based on a personal experience that inspired this whole process.

Keywords: musical parameters, Greek modes, dance, architecture, music and emotions

Introducción

Esta investigación se hizo principalmente para conocer la conexión entre la música, la danza-teatro y las emociones, tomando como base un tema que se nombra muy seguido en la música llamado los modos griegos, esta es una herramienta importante al momento de realizar improvisaciones. Se propone realizar un acercamiento a los modos griegos tomando como referencia la parte estructural, sonora y la emoción que transmiten para la composición en danza-teatro.

En la parte musical es claro que el lenguaje es muy amplio, existe gran cantidad de géneros, técnicas que demuestran una gran riqueza en este arte. Una de estas técnicas son los modos que tienen ciertas características interesantes e intenciones en el orden de sus intervalos que causan diferentes sonoridades y llegan a expresar aún emociones tales como la alegría, melancolía o emociones tensionantes como tristeza, rabia, ansiedad. Cada modo tiene su peculiaridad, identidad y sonido.

Ciertas clases de música hacen que casi todos se sientan peor, incluso cuando alguien dice que lo disfruta; en un estudio de 144 adultos y adolescentes que escuchaban 4 tipos distintos de música, la música "grunge" inducía a aumentos significativos en la hostilidad, tristeza, tensión y fatiga entre todo el grupo, incluso en los adolescentes que decían que les gustaba. (*American Academice of pediátricas*, 2015).

En cuanto a las emociones, es interesante conocer cómo estos modos pueden alterar al público al escuchar ciertas melodías, esto se debe a que físicamente el cuerpo genera algunas sustancias químicas que resultan ser las encargadas de estos cambios emocionales, las cuales trabajan de la mano con las características y cualidades de la música, para lograr estas afectaciones. Este viene siendo uno de los factores que influye, también es importante conocer algunas características y cualidades musicales.

Tanto la música como la danza serán medios significativos el desarrollo en la obra al momento de expresar el tema emocional. En este proyecto la danza se desempeña como medio de expresión/interpretación, de las emociones que generan algunos modos en la música y como traductor de la estructura de los modos griegos a través de del cuerpo. En la cultura griega la danza formaba parte importante en la vida cotidiana, está iba ligada al canto y acompañamiento instrumental, se consideraba que el cuerpo era el instrumento principal para la realización del arte. El objetivo principal de integrar la danza es que al apreciar la obra no solo suene armoniosamente sino que también tenga un montaje visual significativo y emocional.

En un acercamiento al estudio de la cultura griega, la relación entre los modos de la arquitectura con los modos musicales despertó gran interés en mí; desde el origen, hasta su implementación en su día a día. En la arquitectura griega se fundamentaron unos órdenes para la ejecución de los modos fijando unas normas o cánones de composición arquitectónica. En el proyecto se toman los modos griegos en arquitectura desde un nivel conceptual, más allá de un interés solamente estético y visual.

“Sería habitación, no el espacio dentro del cual habitamos,
Sino lo que nos habita y nos incorpora a un tiempo”

Didi-Huberman

CAPÍTULO I

GÉNESIS CREATIVA

El proyecto surge como una idea de tipo conceptual, a partir de experiencias propias en el transcurso de mi formación académica en la música. Al momento de entrar en el tema de los modos griegos se creó un interés muy significativo por estudiarlos y aprender más, aunque mi mayor enfoque ha sido la parte musical. Este tema se volvió relevante al escuchar las abundantes sonoridades que surgían de los modos, de ahí en adelante empecé a escuchar con más frecuencia esta música creada en otros modos, también a componer algunas melodías en guitarra, saliendo de las habituales escalas mayor y menor a las que estaba acostumbrada. De igual manera, integré los modos a otros géneros musicales y comencé a indagar en cómo cada uno de ellos transmitía distintas emociones o estados de ánimo, así que me propuse buscar la manera de potenciar e integrar este tema tratándolo desde otras disciplinas del arte.

La idea original del proyecto estaba estructurada a partir de la música y la ejecución en mi instrumento la guitarra, tuve que replantearlo debido a una lesión en la mano izquierda, un problema de salud que sigo atravesando actualmente y por el cual me vi obligada a dejar totalmente de interpretar cualquier instrumento de cuerdas. Fue así que el objetivo de este proyecto se convirtió en crear un performance que tiene como finalidad involucrar las estructuras que manejan algunos modos musicales en movimientos corporales.

El proyecto tiene como propósito realizar una traducción de los modos en la música a la danza, involucrando las emociones que estos transmiten con el fin de resaltar la importancia de lo interdisciplinar en el arte. Cada una de las ramas del arte tiene una fuerza propia y un lenguaje particular y al intentar establecer un diálogo interdisciplinar, pueden existir dificultades en la comprensión de algunos conceptos fundamentales, un ejemplo de ello, es el diálogo entre un músico y un bailarín, al manejar conceptos específicos provenientes de cada una de las disciplinas: modos griegos, las escalas y los intervalos, como ejemplos de conceptos característicos de la

música y en la danza: la composición coreográfica, planimetrías, partituras corporales y coreografía.

Como mi experiencia artística se ha desarrollado principalmente en la música y la danza, veo la oportunidad de establecer un puente para la comprensión de estos conceptos y establecer una relación entre diversos lenguajes artísticos.

Ahora partiendo de una percepción emocional personal me parece muy importante que al escuchar ciertas canciones, melodías o fragmentos musicales estas producen o transmiten ciertas emociones consciente e inconscientemente; así que busqué una manera de representar visualmente estos cambios, por medio de la danza performática. Existen miles de emociones en el interior de cada persona que muchas veces se tornan inexpresables, y es donde el arte, en este caso la música combinada con la danza, entra como mediador para transmitir.

Para la creación del performance se tomarán características visuales de dos modos que comparten la arquitectura y la música, teniendo en cuenta también que los modos griegos producen ciertos matices o ambientes que transmiten algunas emociones.

El tema principal de estudio de este proyecto son los modos griegos, sus características y sus estructuras, aquí también se incluye qué efecto produce y qué emoción puede percibir el ser humano, al escuchar la música compuesta en estos modos. Para lograr esto, es necesario indagar acerca de las cualidades de la música, las alteraciones que pertenecen a cada modo y tener clara la estructura que lleva la pieza musical.

En los subtemas a investigar se incluye:

1. Elementos que componen la música.
2. Clasificación de las emociones según los modos
3. Los factores sonoros y químicos/corporales que modulan las emociones.
4. Los elementos que componen la danza.
5. Los modos que maneja la arquitectura y sus características visuales.

EL ARTE DE LAS MUSAS.

SENTIDO Y MOVIMIENTO A TRAVÉS DE LOS MODOS GRIEGOS

15

Aunque este proyecto nació desde una técnica musical (modos griegos), durante su desarrollo logré percibir, reconocer e interpretar algunas de sus características y emociones, a través de la danza y su conexión con la música modal y la arquitectura.

Teniendo en cuenta lo anterior se generó en mi un interés por desarrollar un dialogo artístico en el que se evidenciara las 4 características fundamentales de las disciplinas involucradas para la composición de la obra.

CAPÍTULO II

MÚSICA: EL ARTE DE LAS MUSAS

La palabra música, deriva del nombre de las **musas**. La "mousike", como arte de las musas, se percibía como el arte que reúne la palabra, la melodía y el baile y se valoraba como la más fuerte de las artes para educar al individuo. Según Platón en su texto República, asegura que la música se configura como el instrumento educativo por excelencia, ya que esta abarca una cantidad considerable de conceptos complejos sobre su propia creación, sobre la vida cotidiana y las experiencias que vivimos.

Para entender un poco el tema principal de esta investigación (modos griegos) es importante conocer de qué se compone la música y las cualidades de esta. Cualquier género y tema musical contiene los siguientes componentes.

La música es una combinación de tres elementos importantes que son:

1. La Armonía: Una progresión de acordes
2. La melodía: Una sucesión de sonidos
3. El ritmo: La organización en el tiempo de acordes, sonidos y/o percusión según la duración de cada uno.

Adicionalmente la música también tiene 4 cualidades fundamentales del sonido como:

- a. La altura: La frecuencia que emite un cuerpo sonoro, se pueden definir como sonidos agudos o graves.
- b. La duración: Está va sujeta al ritmo, y se entiende mediante las figuras musicales y su tiempo. Ejemplo, una blanca que dura dos tiempos.
- c. La intensidad: La fuerza con la que se produce el sonido, fuerte o suave.
- d. El timbre: Es la característica que diferencia las voces o instrumentos que aparecen la música.

Los conceptos anteriormente nombrados son característicos e indispensables en la música, aún si se trata de música tonal o en este caso modal.

2.1 Modos griegos

Un término también importante en este tema son los intervalos, esto se refiere a la diferencia de altura entre dos notas, existen 12 intervalos en la música, el concepto anterior es importante ya que esta será la materia prima para la correcta integración a los modos griegos. Existe gran cantidad de definiciones acerca de los modos griegos, este tema ha sido transmitido desde la antigüedad y es importante saber que los modos han influenciado el desarrollo de la música hasta el día de hoy. El objetivo en esta sección del proyecto, será el estudio y análisis de los Modos.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál sería la definición más acertada sobre los modos griegos en la música? Según Pérez en su libro “diccionario de música y músicos” desarrolla el concepto de los modos como la diferente ordenación de las notas musicales, según la combinación de sus distancias, para formar una escala”. (Pérez, 2000 p.343)

En análisis a lo mencionado anteriormente deduzco que el término modo hace referencia a una disposición específica de notas, que se relacionan entre sí comprendidos en el espacio de octava, teniendo en cuenta la nota inicial.

2.2 Estructura y clasificación de los modos

Para tener una idea visual de la estructura musical de los modos, a continuación se mostrarán unos pentagramas donde se organizan desde la misma nota tónica, en este caso Do, y se mostrará cada alteración.

Figura 1 ESTRUCTURA MODOS:

The image displays seven Greek modes on a treble clef staff with a piano dynamic marking. Each mode is represented by a sequence of notes and intervals. Below each staff, the intervals are labeled with 'T' (Tercia) and 'S' (Segunda) in red and blue, with arrows indicating the direction of the interval.

- JÓNICO:** T T S T T T S
- DÓRICO:** T S T T T S T
- FRIGIO:** S T T T S T T
- LIDIO:** T T T S T T S
- MIXOLIDIO:** T T S T T S T
- EÓLICO:** T S T T S T T
- LOCRIO:** S T T S T T T

Seguidamente se mostrará un diagrama para conocer la clasificación de modos mayores y menores:

Figura 2 CLASIFICACIÓN MODOS:

JÓNICO	ESCALA MAYOR
DÓRICO	modo menor
FRIGIO	modo menor
LIDIO	modo mayor
MIXOLIDIO	modo mayor
EÓLICO	ESCALA MENOR NATURAL
LOCRIO	modo menor

CAPÍTULO III

LA MODULACIÓN DE LAS EMOCIONES

Aunque este proyecto tiene como fin realizar una muestra de danza, es conveniente dar un pequeño acercamiento hacia el área emocional a través de unos términos básicos. Las emociones son un conjunto de reacciones biológicas que experimenta una persona cuando responde a algunos estímulos externos y le permiten adecuarse con respecto a situaciones, personas o cosas.

Las emociones se ven afectadas por varios factores que intervienen en el individuo, algunos de estos pueden ser sociales, psicológicos o fisiológicos. Pero ¿qué aspecto fisiológico puede causar una modulación en la emoción humana? Según Gaviria (2014) en una investigación a una revista científica asegura que las neurohormonas que modulan la emoción en el ser humano son: Dopamina, esta es la encargada de la alegría. Oxitocina y dopamina combinadas producen placer y amor. Serotonina, viene a ser inhibidor de la ira y el enfado. La noradrenalina o norepinefrina, esta se encarga de la tristeza y nos mantiene alerta frente al peligro, un bajo nivel de este neurotransmisor puede producir escasa concentración y depresión. Aunque estas pueden actuar solas, al juntarse también pueden ocasionar cambios en la percepción por ejemplo al unirse la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, se produce el miedo, la angustia y ansiedad.

Por otro lado Freud (1915), asegura que la emoción contiene dos elementos distintos: por un lado, las descargas de energía física; por otro lado, ciertos sentimientos (percepciones de las acciones motrices que se producen y sentimientos de placer o desagrado que dan a la emoción sus características esenciales). (p. 94)

Es importante saber la diferencia entre emoción y estado de ánimo, la primera tiene corta permanencia y debe haber una razón, cosa u objeto que cause dicha emoción, la segunda tiene más duración y no es necesario algún argumento anteriormente nombrado. De acuerdo a lo anterior ¿se sienten realmente emociones como tristeza o alegría que se pueden reconocer en la música? Gabrielsson (2002) distingue entre emoción y percepción; o lo que es lo mismo, la emoción sentida

o la emoción reconocida en la música, para mayor claridad se expone el siguiente ejemplo; Imaginemos que suena una marcha nupcial, en ese proceso de escucha ya se puede reconocer que se trata de un momento alegre en la música pero sin percibirla específicamente en nuestro sistema cognitivo.

Un aspecto que se debe tener en cuenta es que no siempre la persona se puede ver afectada por el simple hecho de escuchar determinada clase de música, si no que pueden influir recuerdos, experiencias que vivió y las asocia con ciertas sonoridades.

3.1 La emoción musical:

La música es una cosa emocional; te toca íntimamente.

Salvatore Sciarrino

Abordando el término de emoción me enfoco en los factores musicales pueden modular las emociones. En principio es importante saber ¿Cómo se manifiestan las alteraciones emocionales físicamente?

Oswaldo Fustinoni (2016), doctor de la universidad de Buenos aires, en un estudio que realizó llamado “La música: química, emoción y cerebro”, asegura que la emoción musical se manifiesta físicamente por la exaltación de un sector del sistema nervioso autónomo, es decir, independiente a la voluntad. De acuerdo a lo anterior, el autor afirma que existe un sistema en el cuerpo humano que no responde directamente a las intenciones del ser humano, este trabaja de manera libre al verse expuesto a ciertas situaciones. Por lo tanto, desde la parte musical y la implementación de los modos, es posible alterar las emociones, incluso sin necesidad del uso de la letra en un tema musical.

Desde la antigüedad en Grecia, varias fuentes testificaban que la música era la que forjaba el espíritu el hombre. “El modo lidio y mixolidio, promueven la vagancia y embriaguez entre los hombres (Whitfield, 2010p. 12).

Teniendo en cuenta la última afirmación de Whitfield (2010), encontramos que los modos pueden manifestar emociones, e históricamente se confirma el vínculo indiscutible de estas con la música. Un estudio muestra que existen muchos parámetros que modulan la percepción emocional, entre ellos, la experiencia musical, la edad, el sexo, la cultura. Estos vienen siendo elementos socioculturales, pero también muestra que existen factores musicales:

Compositores de la época de la tonalidad han usado con gran ingenio las relaciones verticales para un propósito expresivo. La ciencia nos demuestra que el modo menor y mayor evoca emociones con valencia negativa y positiva, respectivamente. De hecho, la interválica que tiene la capacidad de influir en el oyente en la dicotomía es la tercera y sexta, en orden decreciente. (Anónimo, p.10)

Es importante saber que cada cualidad musical mencionada anteriormente, tiene gran peso en obtener una respuesta emocional frente a una pieza. Ramos y col, (2011) realizó una investigación sobre el tema modal, y fue una composición con cada modo, modulaciones constantes y variaciones de tempo, para conocer la emoción que despierta en el sujeto; este estudio fue aplicado a dos poblaciones, músicos y no músicos ambos en un rango de 17 a 25 años. Ramos (2011) afirma que esta investigación arroja que a la vez que el tipo de género es influyente, no solo el modo, es decir, un frigio en el flamenco evoca emociones distintas a un frigio en la música tradicional gallega. Pero que también es importante la cualidad del modo empleado si es mayor o menor.

En el segundo cuadro colocado anteriormente se puede apreciar la clasificación de los modos en cuanto a cualidad de mayor o menor, y a continuación se mostrarán los modos con algunas de las sensaciones que pueden causar o de los matices que se pueden discernir al escuchar música compuesta por modos:

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODOS

MODOS	CARACTERÍSTICAS
JÓNICO	Transmite alegría, grandeza, armonía y belleza. Sonido brillante, fuerza, determinación.
DÓRICO	Sonido ligeramente oscuro, suave y tinte melancólico.
FRIGIO	También tiene un matiz melancólico pero es un poco más oscuro, misterioso.
LIDIO	Matiz alegre, soñador, fantástico, exótico y místico.
MIXOLIDIO	Matiz alegre, juvenil, despreocupado y atractivo.
EÓLICO	Escala menor natural, tristeza y enojo. Uno de los modos más usados.
LOCRIO	Matiz depresivo, sombrío, tétrico, el modo más inestable y menos usado. <u>Psyco</u> , desagradable y genera ansiedad.

Aunque realmente existen muchas más emociones que pueden llegar a expresar estos modos, el cuadro anterior nos permite imaginar y empezar a asociar situaciones o experiencias que nos lleven a percibir emociones.

Jorge González, (2006), escribió un documento definiendo los modos y para qué sirven, en el cual nos aclara que estos son muy usados en la actualidad, priorizando en músicas populares como Jazz y rock, y son una herramienta muy útil al momento de improvisar. Y realizó un extenso estudio del origen de los modos, en el que ubica el punto de origen en Pitágoras, quien descubrió que al cambiar el punto de partida de las escalas, podía obtener gran cantidad de sonidos que principalmente expresaban algo, que cada modo tenía algo que “decir”.

Conocer los modos más que algo mecánico es necesario interiorizarlos, y no siempre memorizar es interiorizar, una improvisación debe ser fluida no mecánica y vacía.

CAPÍTULO IV

LA DANZA COMO MEDIO DE EXPRESIÓN EMOCIONAL

“La danza es el intento de expresar mediante movimientos lo que ya no puede decirse con palabras”

Pina Bausch

En este proyecto la danza actúa como medio de expresión de las emociones que provocan los modos seleccionados para la obra. Esta selección se realizó teniendo en cuenta la experiencia personal que atravieso, debido a una lesión que me impide tocar guitarra, un instrumento que ha sido primordial en mi desarrollo artístico y en mi vida. Por tal motivo, se escogieron el modo dórico, relacionado con la melancolía y tristeza, el modo locrio, relacionado con la desesperación y ansiedad, y el modo jónico, relacionado con la calma, la fuerza y la alegría; con el fin de describir a través de ellos las diferentes fases que he pasado durante este tiempo sin guitarra. El tempo interpreta también un rol protagónico, y en una de las escenas enfatiza la abrumadora necesidad de la quietud y el paso del tiempo.

En una entrevista Pina Bausch menciona que simplemente busca una forma de expresar lo que siente, aun cuando otros espectadores creen que sus simples movimientos no son danza, en todos sus espectáculos hay danza, incluso cuando los bailarines están quietos hay danza. La danza es una disciplina completa y una manifestación artística que permite liberar y comunicar a veces lo inexpresable, aquí el cuerpo pasa a ser el medio de comunicación principal, más allá de su connotación usual, de movimientos corporales acompañados de música.

La danza se ha manifestado en el ser humano desde la creación, durante toda la historia ha sufrido cambios, se ha desarrollado, se han creado diversos estilos y culturas, pero finalmente ha permanecido y ha sido una de las expresiones artísticas más fuertes y significativas, que parte desde el cuerpo como principal instrumento.

CAPÍTULO V

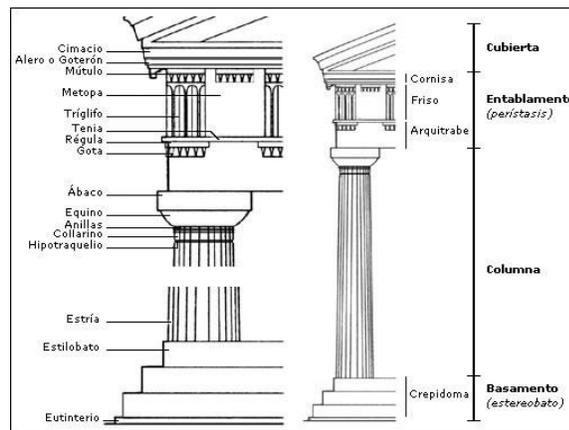
LOS MODOS GRIEGOS EN LA ARQUITECTURA

Mi investigación me llevó a descubrir la existencia de los órdenes griegos en la arquitectura clásica griega, asegura Delagardette (1858) que estos se pueden reconocer gracias a las columnas y se clasifican en los órdenes dórico, jónico y corintio. (p. 35)

Los modos que comparten la arquitectura y la música son Jónico y Dórico, cada uno tiene unas particularidades en su estructura, las cuales se mostraran a continuación:

DÓRICO: Es el primer orden, el más antiguo y simple. Inspirado en una de las dos corrientes artísticas de este tiempo, esta se caracteriza por su sencillez, sus acabados eran siempre rectilíneos y básicos. Este canon se empleaba para templos de divinidades masculinas. La mayor parte de templos que se mantienen hasta hoy se caracterizan por estar creadas en este canon.

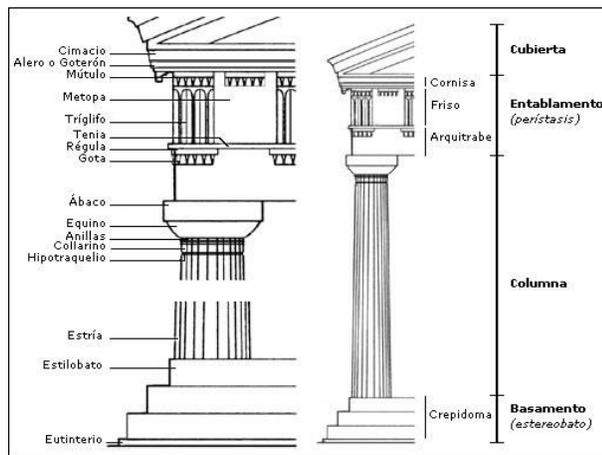
Figura 4 ORDEN DÓRICO:

[Órdenes griegos dórico, Bueno]. (Web. 2012). Órdenes clásicos.

JÓNICO: El segundo orden, este surge de una provincia llamada Jonia. En este orden, contrario al dórico, se empieza observar más movimiento y en sus terminaciones se evidencian arabescos. Se empleaban generalmente para construcciones de templos de divinidades femeninas, tanto en el interior como en el exterior.

Figura 5 ORDEN JÓNICO

[Órdenes griegos jónico, Bueno]. (Web. 2012). Órdenes clásicos.

DIÁLOGO ARTÍSTICO

Este proyecto me ha permitido establecer una relación entre las disciplinas: música, danza y arquitectura a partir de 4 características fundamentales para la composición:

1. **LA ESTRUCTURA:** en arquitectura son las columnas, en la danza el cuerpo y en la música la estructura interválica (los modos)
2. **EL RITMO:** en arquitectura es la repetición de los elementos estructurantes, los patrones, en danza las secuencias de movimiento, y en música el tempo.
3. **EL ESPACIO:** en arquitectura delimita las funciones de la vida, en danza es el espacio en movimiento y en música el tiempo.
4. **EL AMBIENTE:** en arquitectura relacionado con la luz y la sombra, en la danza con el manejo de la luz y la escenografía y en música el ambiente sonoro.

CAPÍTULO VI

DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN DE LA OBRA

Inicialmente el proyecto se enfocó en la creación de unas piezas musicales en guitarra, que se habrían compuesto mediante la implementación de los modos griegos. Con el tiempo, fue cambiando por motivos de fuerza mayor relacionados con mi salud y como resultado, se creó una danza performática que se desarrollará en dos modalidades: presencial y sombras, que se divide a su vez en 4 momentos distribuidos así:

PRIMER MOMENTO MODO DÓRICO:

1. El primer momento se divide en 2 partes:

1.1 En la parte **A** se presentará un video, acompañado del texto “UN RECUERDO TACITURNO” en voz en Off. El video consta de fotografías y videos donde se evidencian experiencias personales pasadas, cuando aún podía interpretar la guitarra.

UN RECUERDO TACITURNO

Han pasado 9 años y un poco más desde que la conocí,
desde que la oí realmente y la observé detalladamente,
hace 14 años fue que me enamoré y con gran torpeza me acerqué.

Algo cambio dentro de mi, se incrementó el deseo de saber de ella,
encontrar la manera adecuada de acercarme,
aprender la forma correcta de interpretarla,
en medio de mi aprendizaje muchas veces como un niño que aprende a caminar
en su afán de correr me tropecé, me enojé y hasta lloré pero nunca me alejé.

En medio de una infinita oscuridad que causó un dictamen médico,

con el pasar del tiempo aprendí de ella, poco a poco fue cambiando mis días,
 la manera de ver las cosas, la forma de escuchar el mundo. Aquí realmente aprendí a escuchar.
 Fue increíble ver como un objeto inanimado resultó brindándome vida a mí,
 yo la interpretaba pero ella daba el sentido,
 mis manos se acoplaron a ella,
 mi cuerpo creó una memoria propia que al tomar la guitarra sin pensarlo fluían mil melodías.
 Ella fue mi paz en medio de tanto caos.

Sarah Jiménez

“Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra... Cómo haré para que sientas mi
 torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía.”

Alfredo Zitarrosa

1.2 En la parte **B** se iluminará el telón. En este momento comenzará la canción Nuvole
 Bianche, tema que está compuesto sobre La bemol Dórico.

Figura 6 Estructura modo Dórico y del movimiento:

Al dividir la escala por la mitad, lo primero que se logra apreciar es que se trata de un modo simétrico, es decir que ambas partes son iguales o se equilibran. De hecho si se coloca cada mitad una frente a la otra se podría considerar como un espejo, encontramos la estructura Tono Semitono Tono Tono, siendo este último el pivote del reflejo, en ambas fracciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, para los movimientos corporales se tendrá en cuenta la simetría de la escala en el cuerpo, y de acuerdo a la estructura visual del modo Dórico en arquitectura se plantean movimientos siempre marcando líneas rectas con los brazos, teniendo en cuenta que lo que se haga

en el lado izquierdo del cuerpo, también se hará en el lado derecho y se usará el nivel alto y medio en el cuerpo.

Figura 7 Estructura dórica en el cuerpo

[Sombras espejo, Rodríguez]. (Bogotá. 2019). Sombras. Bogotá.

Emoción: Este momento lo apropio en mi obra cuando por asuntos médicos me prohibieron seguir interpretando la guitarra, el escrito anterior describe como fue mi encuentro con el instrumento, después de estar atravesando una situación también de salud donde mi refugio fue ella, después de mucho tiempo, al presentarme a una universidad para continuar con mis estudios, tuve una lesión en la mano izquierda. 4 años después, experimenté muchas molestias al tocar, al punto de perder en ocasiones la reacción de algunos dedos; finalmente, me prohibieron indefinidamente interpretar el instrumento. El modo dórico tiene una cualidad menor, por tanto, este se suele asociar con melancolía, de tono suave o un poco oscuro; Nuvole Bianche lo escogí, porque aparte de estar compuesto en este modo, fue de las primeras canciones que aprendí a interpretar, y al escucharla, su matiz melancólico me lleva a los momentos cuando atravesé por estas situaciones.

El espacio: Esta primera escena se desarrollará en sombras, será una ambientación con colores fríos violetas y blancos, ya que el violeta suele asociarse con la tristeza. Expresa silencio y

evoca un poco de misterio, habrá una guitarra que simularé interpretar, con el fin de recordar el momento cuando podía hacerlo; a continuación, comenzará a verse afectada la mano izquierda impidiendo que pueda seguir tocando y comenzará a realizarse la rutina, todo en honor a aquella sombra de la guitarra que me acompañará en escena.

[Sombras espejo, Rodríguez]. (Bogotá. 2019). Sombras. Bogotá.

SEGUNDO MOMENTO MODO LOCRIO:

Este momento se desarrollará completo en sombras.

DESESPERACIÓN EN SOMBRAS

Llega la angustiante sensación cuando reina el silencio,
la soledad se presenta en un cuarto a la madrugada,
el mismo cuarto que tiempo atrás
se inundaba de un sonido causado por seis cuerdas,
la única compañía es tu sombra,
una compañía muda que parece conocer lo oculto,
lo profundo, lo que escondemos.

Aquella sombra que comparte conmigo
 esos sentimientos agobiantes de impotencia, ansiedad, desesperación,
 todas estas como “un monstruo insensible,
 un dragón herido de muerte que se retuerce horriblemente,
 que se niega a expirar y, aunque sangrando en su final,
 sigue latiendo con su cola erecta”.

Palabras textuales de un crítico acerca de la obra de
 Ludwig Van Beethoven, al leer este pasaje,
 puedo entender el significado de lo que este conjunto de palabras está expresando,
 este escrito ahora tiene mucho más sentido.

Sara Jiménez

Figura 8 Estructura de modo locrio y del movimiento:

Al dividir la escala por la mitad, lo primero que se logra apreciar es que se trata de un modo asimétrico, al enfrentar sus dos partes no se consigue el mismo efecto de espejo ni de repetición. Y es que, aunque es el segundo modo que inicia con un intervalo de medio tono, el resto de los tonos de su estructura no muestra estabilidad alguna, a diferencia de Frigio que también comienza en medio tono. Para la composición de los movimientos, al ser un modo inestable, se proponen muchas caídas, quitar totalmente la igualdad en el lado derecho e izquierdo de las extremidades, y trabajar los 3 niveles en el cuerpo, para que sea evidente también la inestabilidad desde lo corporal.

Figura 9 Estructura locria en el cuerpo:

[Sombras inestables, Rodríguez]. (Bogotá. 2019). Sombras. Bogotá.

[Sombras inestables, Rodríguez]. (Bogotá. 2019). Sombras. Bogotá.

Emoción: Aquí, en medio de la experiencia que inspiró esta obra, se destaca la desesperación y la ansiedad que se creó en mí, después de días sin poder ensayar, componer o interpretar. Aunque pensé que lo estaba tomando bien, a partir de ese momento empezaría a ser consciente de lo que estaba pasando, de que mí día a día habría cambiado y no sabía hasta cuándo. Debido a su estructura tonal este modo griego denota un matiz con excesiva tensión, oscuro, depresivo, tétrico y sombrío, entre otros; es el modo más inestable y menos usado. No se considera un sonido agradable, debido a lo inusual de sus intervalos.

El espacio: Este momento también se desarrolla todo en sombras, tiene una duración de 3 minutos, frente a la ambientación se utilizará el tema PAINKILLER. La luz que se utilizará será blanca en Strober que dará el efecto de generar más tensión. Frente al vestuario se propone utilizar una blusa que se pueda ir arrancando, para representar simbólicamente el concepto de desprendimiento.

TERCER MOMENTO: EL TEMPO

LA OBSERVACIÓN EN QUIETUD

Preciso tiempo necesito ese tiempo
que otros dejan abandonado
porque les sobra o ya no saben
qué hacer con él
tiempo.

Tiempo para mirar un árbol un farol
para andar por el filo del descanso
para pensar qué hoy es invierno
para morir un poco
y nacer enseguida

y para darme cuenta
y para darme cuerda.

Vale decir preciso
que necesito
digamos me hace falta
tiempo sin tiempo.

Emoción: En este momento no se utilizará música alguna, porque fue con el tiempo que la tormenta que estaba atravesando empezó a disminuir, aquí quise utilizar tanto un sonido simbólico que evidenciara el paso del tiempo, como el silencio, importante protagonista en este largo episodio.

El espacio: Este momento se realizará en sombra y presencial, la ambientación del sonido será un metrónomo en 30 BMP. Saldré de detrás del telón para sentarme a observar mi mano izquierda en completa quietud, mientras de fondo se escucha el tempo, y en el telón se observa la sombra del metrónomo. Se usará la luz en tono azul, que inspira calma, quietud y reposo, para hacer alusión a todo tiempo que tuve que pasar, para realmente asimilar y aceptar esta situación.

Estructura de la música y del movimiento: Como se mencionó anteriormente, este momento no tendrá música en ningún momento, pero sí una estructura clara y definida, en donde el silencio, interpreta un papel muy importante. Y así como se propone este silencio en la música, en los movimientos corporales, se plantea una quietud y observación que lleven a la reflexión.

CUARTO MOMENTO MODO JÓNICO

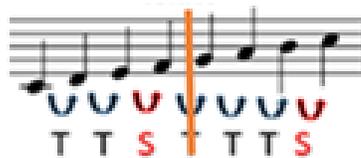
CALMA

Calma... en su piel tuvo que incrustarla
y de su boca emanan sabias armonías
que la gente confunde con palabras.

Calma... le costó tantas tormentas hallarla
siempre en el fiel sonido de su amiga la guitarra
¡Oh Dios! Para ella, su amiga era calma.

Ahora ella grita ¡Calma!
Pues es el silencio el que reina ahora
su fiel compañía ahora es su sombra
y solo el tiempo le ha permitido encontrarla.

Figura 10 Estructura de la música y del movimiento:

El modo jónico es uno de los modos más conocidos junto con el Eólico, ya que estos suelen ser los más usados en gran cantidad de géneros musicales, en su estructura se puede evidenciar que se trata de una repetición. Por otro lado este es el segundo modo que aparece también en la arquitectura griega, estas columnas tenían mayor movimiento, aparecen los arabescos, adornos o espirales y se muestran los frisos en las partes altas de la columna, en los cuales se contaban historias.

Teniendo en cuenta las anteriores características, para los movimientos corporales se propone que en el cuerpo se manejen movimientos orgánicos, tanto en los brazos, manos, el tronco y piernas, dejando de lado la rigidez característica de los movimientos anteriores, adicionalmente, para hacer

una representación más clara de los arabescos que se evidencian en las columnas, se propone el uso de la cinta, como instrumento complementario de la danza.

Emoción: Como lo mencioné anteriormente, el modo jónico suele ser más empleado y escuchado porque se trata de la escala conocida posteriormente como mayor natural, este tiene matices que transmiten alegría, armonía, fuerza y belleza. En la creación de la obra, el modo jónico se hace presente en el momento de la aceptación frente a la situación que atravesaba, durante el cual busqué otras disciplinas artísticas para soltar un poco el nudo de emociones contrarias que iban creciendo. Finalmente encontré paz cuando dejé de intentar controlar lo que me rodeaba, este momento lo describo como plenitud, porque sin olvidar lo que me estaba pasando, sentí que estaba avanzando, y gracias a esto, fue mucho más soportable el proceso al que me enfrentaría de terapias, una quietud total de esta mano y a la espera de la respuesta y el diagnóstico final.

El espacio: Para el desarrollo de este momento se escuchará el tema SHADOWS, cuya duración es de 4 minutos, compuesto en modo jónico y protagonizado por violines. La ambientación será con colores cálidos con tonos entre naranja y amarillo. A partir del segundo minuto, la obra será interpretada con una cinta, con el fin de representar los arabescos y el movimiento.

REFLEXIONES FINALES

Realmente el proyecto inició en el área musical y tenía como fin presentar unas obras en guitarra junto con improvisaciones propias creadas bajo los parámetros de los modos griegos. La obra se planteaba con un montaje musical, con toda una banda acompañando varios temas en los que se pretendían interpretar diferentes modos, en diferentes géneros musicales.

Como ya se ha mencionado anteriormente, debido a incapacidad médica que me impedía tocar de nuevo al guitarra, la obra ha tenido una transformación total frente al producto final, aunque se ha mantenido el tema principal de los modos griegos.

Frente la situación presentada, no quise dejar a un lado de los modos, encontré la posibilidad de realizar un diálogo artístico interdisciplinario que me ayudo personalmente a desarrollar habilidades corporales y poder exteriorizar emociones que estaban de alguna manera estancadas.

Al investigar, encontré características importantes de la cultura griega que fueron un fuerte apoyo para el proyecto, desde orígenes, situaciones donde implementaban la parte musical, la creación de sus estructuras arquitectónicas, y el significado de los elementos que utilizaban. También logré captar diversos conceptos de las disciplinas tratadas, gracias a esto se logró establecer un dialogo claro, y con elementos específicos que cada una compartía

En el momento de creación fue realmente significativo y emotivo contar una historia tan personal que prefería mantener para mí. Este proceso me llevo a encontrar fortalezas que desconocía en el área de danza. También me permitió fomentar la investigación en la puesta de escena enriqueciendo la creatividad para la composición.

Tengo que aceptar que tuve muchas dudas en mostrar toda mi experiencia para la obra, todo lo que tuve atravesar, en todo esto siempre trate de estar en silencio, aunque internamente gritara. Al decidirme a exteriorizarlo, considero que me llevo a un tiempo de sanación personal, de aceptación y también de apreciar cada proceso que se presenta en la vida.

Y aunque en un punto sentí que más que un reto, no podría lograr una traducción interdisciplinar, pero fue totalmente gratificante lograr trabajar el tema modal sin más instrumentos que mi propio cuerpo, buscar la manera de desarrollar pasos de danza que estuvieran fundamentados en estructuras musicales y características visuales de la arquitectura griega.

Al tratar lo interdisciplinar de arte, este proyecto puede abarcar mucho más, pretendo profundizar en la traducción de lenguajes artísticos y seguir desarrollando la relación creada en la música, danza y arquitectura, a un punto de poder crear partituras corporales basadas en partituras musicales.

Como docente-Investigadora, considero busqué alternativas para lograr desarrollar el tema modal dejando de lado un poco la parte instrumental y buscando herramientas para exponerlo visualmente en el cuerpo. Frente a percances presentados, busqué opciones que expusieran también el propósito inicial del proyecto, como resultado positivo la obra tuvo un gran alcance artístico, pedagógico e investigativo.

Lo anterior se logró gracias a mis maestros y a la licenciatura que pretenden formar docentes íntegros en el arte, debido a esto “El arte de las musas. Sentido y movimiento a través de los modos griegos” tuvo una gran apreciación interdisciplinar.

1 Referencias

American Academy of Pediatrics. (2015). La música y el estado de ánimo. Recuperado de <https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/emotional-wellness/Paginas/Music-and-Mood.aspx>

Bausch, P. (1991) Pina Bausch Documentary [Youtube]. Madrid

Delagardete, C (1858) Los cinco ordenes de la arquitectura de vignola. México

Eggers L, C., Platón. Vol. IV: República, Traducción, Colección Clásica de Gredos, Madrid, 1986.

Freud, S. (1915) *The Psychopathology of Everyday Life*, Holt, New York.

Fustinoni, O. (2016) La música: química, emoción y cerebro. Buenos Aires.

Gabrielsson, A. (2001). Emoción percibida y emoción sentida. Suecia

Gaviria, J. (2014). Química y emociones. Recuperado de <https://triplenlace.com/2014/12/20/quimica-y-emociones/>

Pérez, M. (2000). Diccionario de la música y los músicos. Madrid: Istmo.

Ramos, D., Bueno, J., y Bigand, E. (2011). La manipulación de modos y tempo musicales griegos afecta la emoción musical percibida en músicos y no músicos. Brasil

Whitfield, S. (2010). Music: Its Expressive Power and Moral Significance. Musical Offerings.

Anexo 1

APRECIACIÓN DEL BOCETO

En el mundo que nos rodea, nos vemos ampliamente afectados por estímulos externos que afectan nuestras emociones. Sin duda alguna, la música es una pieza fundamental para la expresión de emociones, pero también para sentirlas. Yo tengo un conocimiento básico en música y puedo entender la angustia reflejada por la protagonista de la obra al no poder interpretar ese instrumento que tanto ama y que lleva un significado importante en su vida. Lo que me asombra aún más, es la expresión en la danza manifestando ciertas emociones, con su respectiva transmisión visual y auditiva hacia la audiencia teniendo en cuenta los modos griegos tanto en su interpretación en la danza como en la pieza musical escogida para tal fin. Puedo entender su dolor y su angustia al atravesar por esa etapa, porque su transmisión directa lo hace ver claramente. Sin embargo, hay momentos en los que se evidencia la transición emocional luego de la desesperación y que es proyectada ya no en sombras, sino en un mensaje más detallado incluso de su expresión facial. Pero no todo es tristeza, desesperación o silencio, también es una buena expectativa encontrada en un nuevo crecimiento personal al experimentar otras formas de arte y la esperanza así sea pequeña de una recuperación final. En mi opinión es una obra que enmarca gran cantidad de aspectos teóricos y prácticos reflejados en sombras, danza y música. Sin duda alguna un excelente resultado de conocimiento de fundamentos teóricos como de la expresión de la vida personal a través del arte.

Yohanna Rodríguez.