

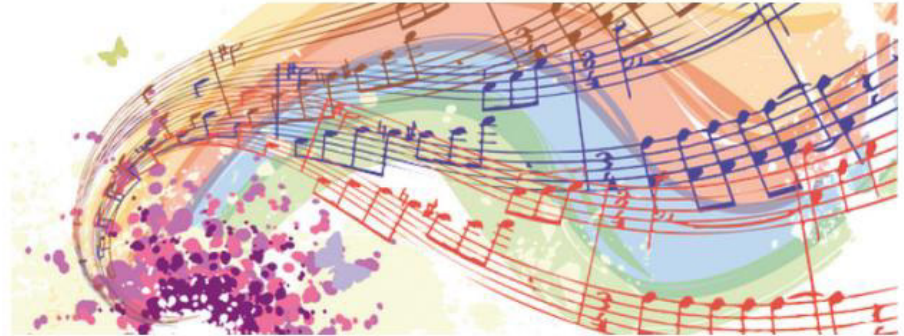
Descripción de las emociones predominantes y su relación con la motivación hacia acciones sociales positivas registradas durante el concierto de la orquesta universitaria¹

MAESTRO INVESTIGADOR LIC. PAVEL SEMANIVSKY
ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN LIC. GABRIELA CRUZ HERNÁNDEZ

Al igual que el lenguaje, la música es una actividad social a la que podemos atribuirle, entre otras funciones, la de la comunicación intersubjetiva. (Cross, 2004).

Resumen

Desde el año 2014 la Escuela de Música de la Universidad de Morelia a través del Centro de Investigación y Materiales Musicales (CIMM) ha propuesto la necesidad de estudiar la relación existente entre la música llamada culta (académica) y el bienestar social comunitario; tratando de responder a la pregunta sobre ¿Qué beneficios sociales aporta la música a las comunidades? En una primera fase de esta investigación se ha expuesto la literatura que sostiene la importancia de la música como gestor de cambio social, además de la tendencia internacional sobre este tema que en diferentes partes del mundo se ha posicionado como una herramienta de cohesión social sobre todo en áreas marginadas. En este artículo corresponde analizar una segunda fase de la investigación: en su fase experimental, por medio del

análisis de la experiencia documentada durante el concierto del primer semestre del ciclo escolar 2014-2015 de la orquesta universitaria, que pretendía recopilar la apreciación emocional y la imaginación de los asistentes y a su vez cómo estas podían predisponer a la colectividad hacia acciones de cooperación y bienestar social.

Palabras claves

Música culta, bienestar social, emociones, imaginación, motivación, orquesta.

Definición de conceptos

Bienestar social: la valoración que hacemos de las circunstancias y el funcionamiento dentro de la sociedad (Keyes, 1998 citado en Abarca y Díaz, 2005).

Música culta: de acuerdo a García (2013), la música clásica o culta es la música que desde la antigua Grecia se conoce como música teórica y que, a

su vez, acoge a la música práctica. A partir de aquí, es reconocida como una corriente europea musical donde convergen la filosofía y la música.

Emociones: según James y Lange (1884) las emociones son una secuencia de sucesos que comienza con la ocurrencia de un estímulo y finaliza con una experiencia emocional consciente.

Emoción positiva: las emociones positivas son aquellas en las que predomina la valencia del placer o bienestar (Diener, Larsen y Lucas, 2003, citado por Estrada y Martínez, 2014).

Acciones sociales: formas de cooperación, solidaridad y formación de redes sociales que sustentan el tejido social.

¹ Concierto realizado el 1 de noviembre de 2014 en el Auditorio Universitario de la UM

Introducción

La vinculación entre la música culta y el bienestar social se presenta como un tema reciente para la investigación musical en Latinoamérica, aunque ya con experiencias de bastante peso como lo es el proyecto venezolano de El Sistema, en donde se busca generar un cambio significativo en jóvenes de espacios marginados en el país mencionado. En México a través de organismos estatales como la ahora llamada Secretaria de Cultura y Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), se ha buscado replicar este tipo de proyectos e iniciativas para alcanzar los objetivos de restauración del tejido social que se pretenden desde el proyecto de nación actual.

Toda música tiene la cualidad de ejercer una gran influencia sobre la persona que la escuche. Le llevará a evocar emociones positivas o negativas, sin que éste pueda tener mucho control sobre lo que quiere sentir, aunque como lo mencionó Díaz (2013), la música no evoca emociones típicas que suceden por motivos naturales o sociales, por ejemplo, la tristeza producida por algunas piezas de música no se asocia a la pérdida de un valor o a la frustración de un objetivo, como sucede normalmente en la vida habitual. La gente atribuye un valor estético a estas emociones musicales de tipo negativo, como la tristeza, el agobio o el miedo, las cuales evita a toda costa en la vida diaria.

Así también, si el oyente está prestando atención especial a la música, ésta lo impulsará a imaginar, desde imágenes simples, hasta grandes escenas, dependiendo de su experiencia personal. Muchas veces esto no solo queda en esos dos planos, sino que mayormente se externalizan mediante acciones, definidas por lo que primero entró en el cerebro.

La música culta o docta se caracteriza por el uso experto de los recursos y elementos sonoros para obtener la expresión de una idea que evoque emociones definidas (Díaz, 2010) y esto es a través del conocimiento académico y de canon que brindan las escuelas tradicionales de música. No es casualidad que el oyente experimente las emociones o ideas que el compositor quería transmitir.

El objetivo de esta fase de la investigación es mostrar de qué forma influye la música académica en la generación de imaginaciones y emociones, que se traduzcan en acciones, a través de la audición de conciertos didácticos por los conjuntos instrumentales, en este caso, la Orquesta de la Universidad de Morelos, con su concierto presentado en noviembre del 2015, donde el público tuvo la oportunidad de expresar lo que imaginaba, sentía y a qué se sentía motivado. De esta manera se documentaron las impresiones de los asistentes, sirviendo esto como base para demostrar que la música académica puede tener un valor práctico y puede generar en las personas motivación para realizar acciones positivas.

Siempre se ha considerado que la música tiene un valor estético y espiritual, que influye en las emociones y afecta el estado de ánimo. Pero la música puede ir más allá y puede ser un factor que motiva a la realización de acciones. Se propuso que la música puede motivar a las personas a realizar acciones positivas y también negativas. Para esto se realizó una encuesta donde se tomó la opinión del público de un concierto en el ámbito académico en la Universidad de Morelos (México).

La música tiene un mensaje no verbal. La música es un mundo de imágenes e ideas que surgen en la imaginación de una persona. El concepto de las imaginaciones es muy subjetivo y depende de la experiencia de la persona. El mismo tema musical puede despertar diferentes imágenes en la mente de un intérprete musical y también en el oyente. La capacidad de imaginación es muy importante para un ejecutante y también para un receptor de la música.

El director de orquesta Francisco Navarro Lara (2015) comenta sobre las importantes cualidades del director. Una de estas características y que está en primer lugar es la imaginación. Esto es muy importante en un director o un ejecutante de música ya que le ayudará en su interpretación y en su mente se pintarán cuadros con los cuales se transmitirá un mensaje a través de los sonidos musicales. La creatividad en la imaginación enriquece la

interpretación de la música y como consecuencia a la percepción. Depende también de las emociones el surgimiento de la imaginación, la cual puede motivar a una acción.

De este modo se desea presentar una fórmula: emociones – imaginación – motivación – acción.

Materiales y métodos

Para este estudio se diseñó una encuesta para registrar las emociones experimentadas por parte de los espectadores, a partir de un experimento de Alfred Tomatis (1950) sobre la música de Mozart y el contraste que puede tener con la música rock, considerando la respuesta en los efectos neurofisiológicos en el cuerpo humano que en parte, son desencadenados por un estado de ánimo positivo.

En el concierto (que sirvió como experimento social) se presentaron 5 arreglos musicales y por cada pieza se plantearon 3 preguntas:

1. ¿La música que acabas de escuchar qué te hace imaginar?
2. De las opciones al final de la página selecciona las emociones con las que te identificaste durante la ejecución de la pieza:

Vigor	Agotamiento	Entusiasmo	Apatía	Alegría	Tristeza	Altivez	Humillación
Sorpresa	Aburrimiento	Satisfacción	Frustración	Valor	Miedo	Agrado	Desagrado
Placer	Dolor	Amor	Odio	Certeza	Duda		
Deseo	Aversión	Tranquilidad	Ira	Alivio	Tensión		

3. Después de esta audición con qué acción de la siguiente lista te sientes identificado o motivado a realizar.

Empatía	Cooperación	Conciliación	Protección	Insurrección
Espiritualidad	Compañerismo	Solidaridad	Conspiración	Participación

Las obras seleccionadas para este concierto fueron:

1. Suite sinfónica de “The lord of the rings: The two towers” de Howard Shore, arreglado por Jerry Brubaker.
2. Suite sinfónica de “The lord of the rings: The fellowship of the ring” de Howard Shore, arreglado por John Whitney.
3. Selecciones de “Jurassic Park” de John Williams, arreglado por Calvin Custer.
4. Selecciones de “The prince of Egypt” de Stephen Schwartz, arreglado por Charles Sayre.
5. Music from “Frozen” de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, arreglado por Bob Krogstad.

Al público no se le hizo mención sobre la relación cinematográfica de las obras, para que así el oyente pudiera desarrollar su imaginación y expresar libremente sus respuestas, sin predisposición sobre la temática, aunque se reconoce que son temas musicales bastantes conocidos e identificables no se reveló el nombre de la adaptación cinematográfica para validar el experimento en ese momento, considerando como ventaja las también llamadas brechas generacionales. Es necesario mencionar que cada uno de los cinco arreglos de los temas musicales de la cinematografía, presentados en el concierto, incluyen varios temas dentro de sí mismos, que variaron en cuanto al carácter, los tiempos, la dinámica, expresión, etc. Esto puede explicar una gran variedad en los resultados de las respuestas del público. Aun así, hay respuestas que predominan y son identificadas por la mayoría de los oyentes, como se muestra en las tablas.

Resultados

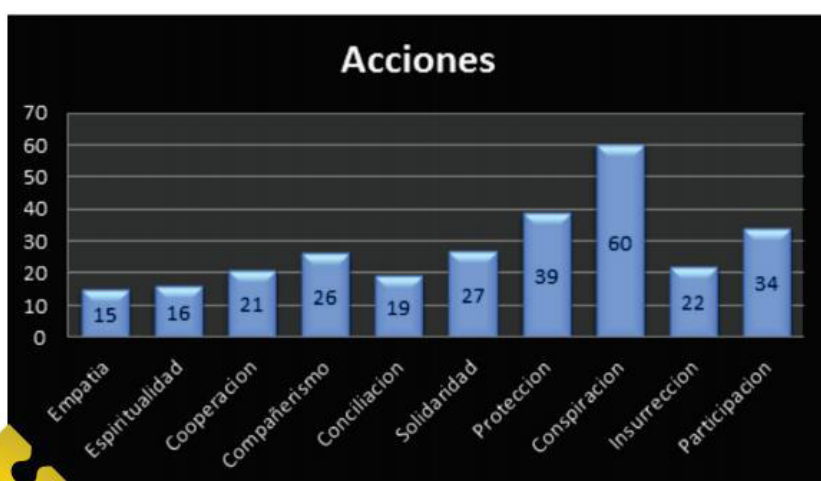
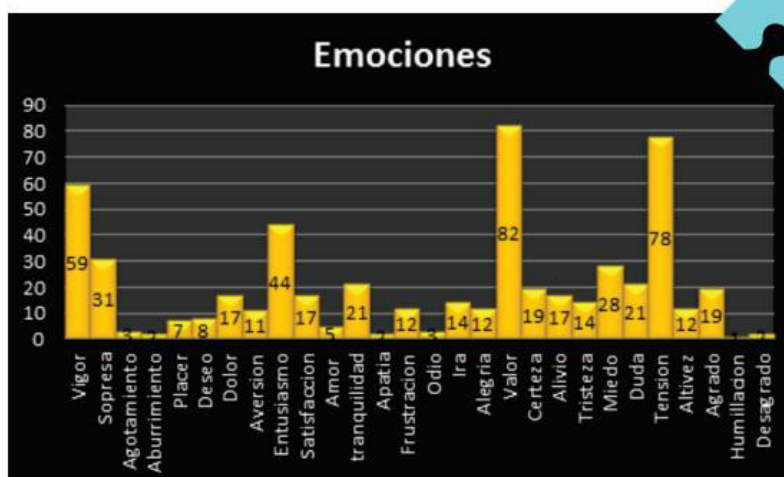
De las 350 encuestas aplicadas al público del concierto de la orquesta en noviembre del 2015, se obtuvo información acerca de las emociones, imaginaciones y acciones que el público pudo experimentar en cada obra interpretada. Se extrajo la información y a continuación se muestran en las siguientes tablas.

1. Suite sinfónica de “The lord of the rings: The two towers” de Howard Shore, arreglado por Jerry Brubaker.

Imaginaciones evocadas al escuchar la pieza.

- Estar a punto de comenzar una guerra y al final todos mueren menos tú.
- Caminar a la guerra en medio de un bosque.
- Una tormenta en el mar.
- El inicio de un suceso muy importante.
- Paisaje fantástico, majestuoso y gigantesco.
- Lugar apartado, montañas, tranquilidad, fuertes emociones de miedo.
- Entrar en paz, te hace pensar, te da valentía.
- Trabajo en equipo.
- Grupo de amigos, largo camino, soluciones juntos, valientes.
- Momento de esperanza, después de haber pasado una tribulación.

En la primera gráfica, que se refiere a las emociones, se puede observar que la mayoría de las personas expresaron que sintieron **valor** al momento de escuchar la obra y a la vez experimentaron **tensión**. Estas emociones, algo contrastantes, llevaron a la mayoría de los oyentes a sentirse motivados a realizar actos de **conspiración** y en un segundo plano, a ejercer **protección**.

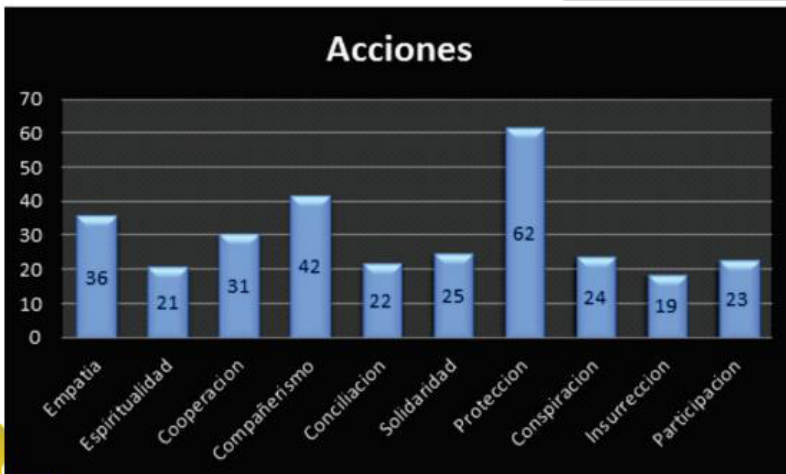

También podemos observar una variedad de otras reacciones en la encuesta que no son predominantes, esto se debe a la variedad de temas musicales dentro de un arreglo y también a la percepción subjetiva de cada individuo.

2. Suite sinfónica de “The lord of the rings: The fellowship of the ring” de Howard Shore, arreglado por John Whitney.

Imaginaciones evocadas al escuchar la pieza.

- Viendo el amanecer en el campo.
- Lugar tranquilo.
- Logrando una meta.
- Después de los problemas llega la paz.
- Travesía en el mar.
- Fiesta.

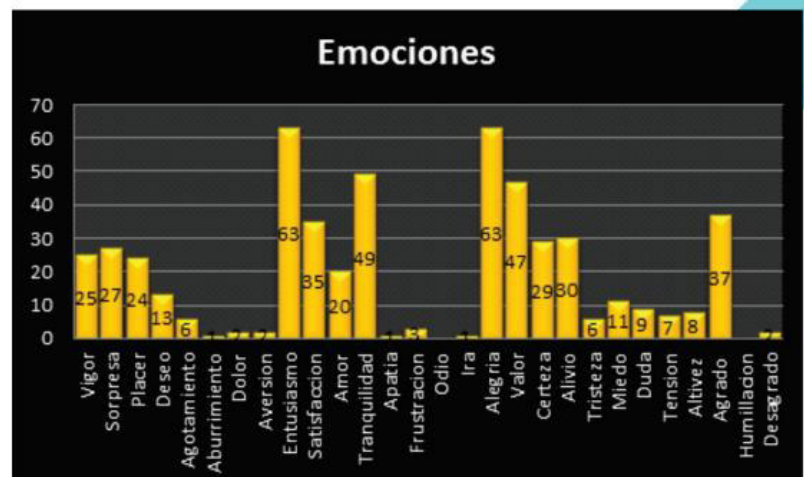

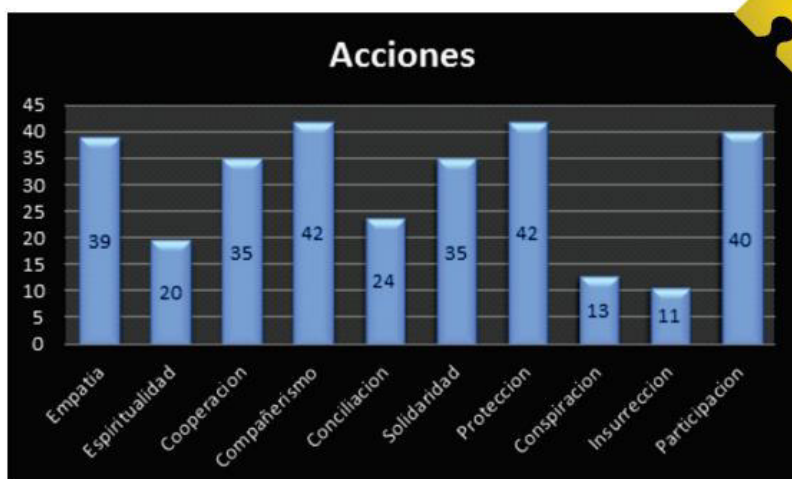
En el espacio de esta obra, la mayor parte de las personas mencionaron que al escucharla, les producía **alegría y valor**. Un menor porcentaje, pero también significativo, se sintieron identificados con emociones de **tensión y entusiasmo**. Las acciones que correspondieron a esta obra, fueron de **protección y de compañerismo**.

3. Selecciones de “Jurassic Park” de John Williams, arreglado por Calvin Custer.

Imaginaciones evocadas al escuchar la pieza.

- Viaje en globo aerostático.
- Caminando por el bosque.
- Bailando.
- Egipto antiguo.
- Viaje al espacio exterior.
- Criaturas marinas.
- Montaña entre las nubes.

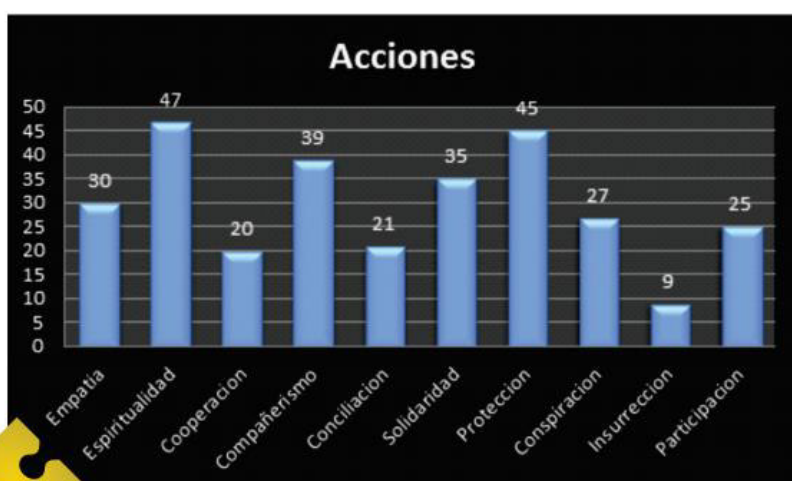
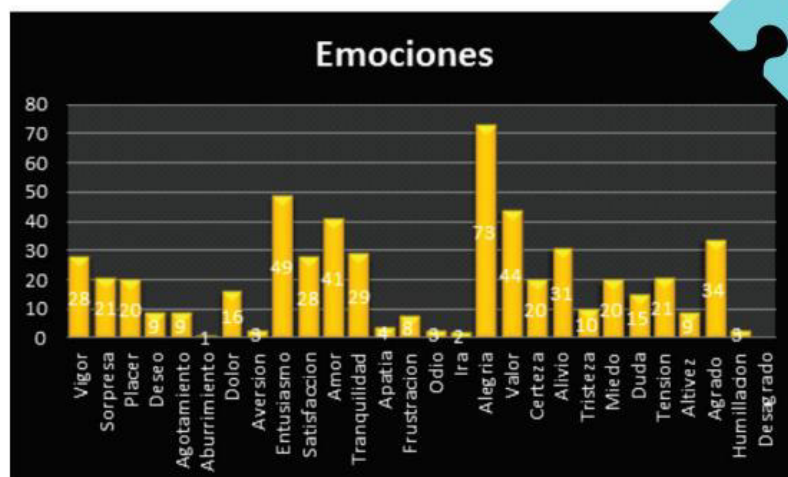

En cuanto a esta obra musical, se encontró que las personas experimentaron **alegría y entusiasmo** al escucharla. También muchos experimentaron **tranquilidad y valor** lo que les llevó a la mayoría de ellos a sentirse motivados para realizar acciones de **compañerismo, protección y participación**.

4. Selecciones de "The prince of Egypt" de Stephen Schwartz, arreglado por Charles Sayre.

Imaginaciones evocadas al escuchar la pieza.

- Saliendo victorioso.
- El océano.
- Alguien escondido que de repente aparecerá.
- Países árabes.
- Riscos y montañas.
- Viviendo en un palacio.
- Viajando a un bonito lugar.

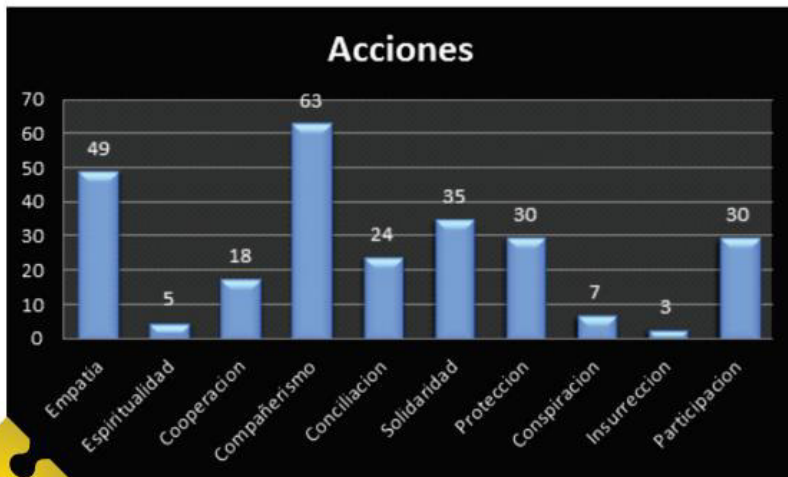
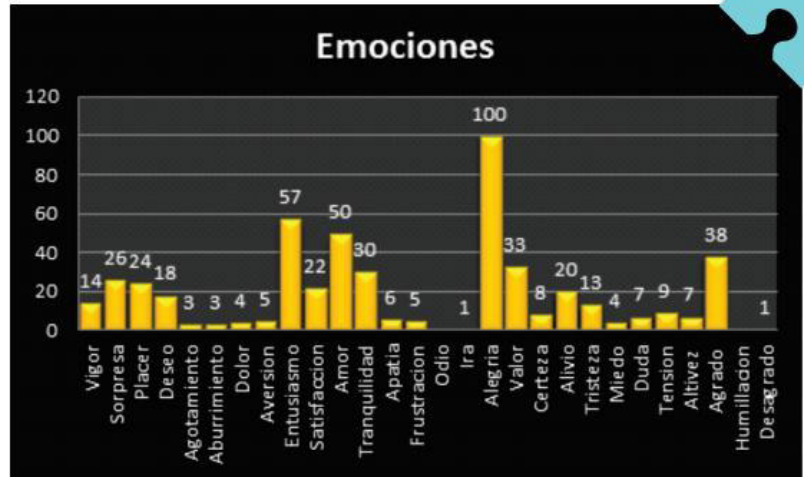

En lo que corresponde a esta pieza, la mayoría de las personas expresó sentimientos de **alegría, entusiasmo, valor y amor**. Las acciones con las que se sintieron identificados a realizar fueron la **espiritualidad y protección** y aunque con menos frecuencia, pero también importante, acciones de **compañerismo y solidaridad**.

5. Music from “Frozen” de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, arreglado por Bob Krogstad.

Imaginaciones evocadas al escuchar la pieza.

- Estar bailando.
- Momentos felices de mi vida.
- Estar en una fiesta.
- Sonido de un manantial.
- Celebración de un logro.
- Vacaciones con la familia.
- Estar en un bosque.

En esta obra musical, la mayoría del público expresó que al escucharla sintieron **alegría, entusiasmo y amor**. Las acciones, a las cuales la mayoría de las personas se sintieron motivados a realizar fueron de **compañerismo, empatía y solidaridad**.

Discusión

A través de las gráficas presentadas, podemos ver claramente el impacto que cada obra musical tuvo en las personas. Si bien la mayoría de ellas expresaron emociones de alegría, valor, entusiasmo, también hubo quienes experimentaron emociones negativas como, tensión y dolor. Aunque fueron la minoría de las personas, también es importante tomarlo en cuenta y saber de qué manera esto afectaría al oyente. Hay diversos estudios que declaran que muchas personas disfrutan y gozan al escuchar música que provoca estas emociones y no necesariamente los mantiene así con ellas, sino que a la vez experimentan felicidad y estados de tención, por lo que la clarificación sensorial es importante para un establecimiento de las emociones positivas.

Las emociones negativas generalmente son registradas por cambios bruscos de ritmo y tonalidad, sin embargo mucho de estos registros se debe a una carencia propia del espectador para traducir el estímulo musical contextualizándolo en la audición de la que es objeto.

Se encontró que a pesar de que no todas las obras musicales tratan de describir paz y felicidad, sino que también describían guerras y liberación, la mayoría de las acciones a las cuales el público se sintió motivado a realizar fueron de protección, compañerismo, espiritualidad y simpatía.

Las obras presentadas, generaron la imaginación en el público. Algunos externaron que les hizo recordar su vida en la infancia, pero la mayoría mencionó escenas, imágenes, que en su mente se crearon mientras escuchaban la música. Estudios demuestran que la música clásica o docta, tiene la cualidad de que las imágenes que se crean mientras escuchan esta música, ejercen en la persona influencia de superación y restauración. Uno de estos es el Método Bonny de Imaginación Guiada con Música (BMGIM) (1970), es un método de psicoterapia con música.

En los años setenta, Bonny se interesó por la exploración del inconsciente en el campo terapéutico y lo hizo a través de programas de música clásica que ella misma elaboró. Durante su investigación descubrió que, cuando sometía a la persona a un viaje a través de la música, las imágenes guiadas que la persona experimentaba se convertían en símbolos poderosos para el autoconocimiento y el crecimiento personal. Para ello, elaboró programas de música clásica, con una duración de treinta y cuarenta y cinco minutos cada uno, con la intención de entrar en contacto con el estado anímico de la persona en ese momento (Domenech, 2005).

Posteriormente otros investigadores comprobaron que este método era eficaz en el tratamiento de diversas enfermedades. Por ejemplo McDonald (1990) demostró en su investigación que usando el BMGIM disminuía la presión arterial en pacientes que sufren de hipertensión. Así también Jacobi y Eisemberg (2002) en su estudio con 27 pacientes con artritis, demostraron que se redujo considerablemente la depresión en estas personas y también síntomas de la artritis (citado en Domenech 2005).

Uno de los atributos más importantes de la música es que su estructura hace al que la escucha capaz de sostener estados de ánimo y emociones durante un largo periodo de tiempo, de tal manera que puede trabajarse en profundidad y liberar tensión interior (Bonny, 1978, citado en Domenech 2005).

Conclusión

Al realizar el análisis de esta fase práctica de la investigación, es evidente reconocer la utilidad de la música como un factor importante para generar bienestar social en la comunidad. Las políticas públicas actualmente se encuentran en su mayoría dirigidas a la restauración del tejido social socavado en gran parte por un auge de violencia social en todos sus niveles, y han encontrado en las actividades artísticas colectivas un factor importante de cohesión social.

Las orquestas comunitarias se posicionan ahora como importantes promotores no solo de cultura institucional sino de actitudes de cooperación y solidaridad tan necesarias para la vida social contemporánea.

Se pudo examinar cómo la música académica influye grandemente en las personas, transmitiendo un mensaje estimulante a cada sujeto. Estos mensajes no solo se acumulan en el cerebro y están estáticos, sino que una vez interiorizados, generan emociones que impulsan a manifestarlo con particulares acciones.

La música académica occidental proporciona un equilibrio de estas emociones y ayuda a alcanzar un nivel adecuado de bienestar y felicidad. Las personas que lo escuchan, están rodeadas de más personas a las que influyen y aquí es donde el bienestar y felicidad no queda únicamente en el interior de una sola persona, sino que se transmite y comparte.

Conjuntar este tipo de conciertos didácticos con la toma de decisiones colectivas podría resultar en una combinación deseable en cualquier comunidad que desee ponderar la motivación a acciones sociales positivas en mejoras de su horizonte comunitario.

Referencias

- Abarca, A. B., & Díaz, D. (2005). El bienestar social: su concepto y medición. *Psicothema*, 17(4), 582–589.
- Díaz, J. L. (2010). Música, lenguaje y emoción: una aproximación cerebral. Retrieved March 1, 2016, from <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58219792009>
- Estrada, A. R. B., & Martínez, C. I. M. (2014). Psicología de las emociones positivas: Generalidades y Beneficios. *Enseñanza E Investigación En Psicología*, 19(1), 103–118.
- García, R. M. B., Rosas, A. R. M., & Vanegas, M. A. A. (2010). Música y neurociencias. (Spanish). *Neurosciences and Music*. (English), 15(3), 160–167.
- García, V. E. B. (2013). Un concepto revisado de música clásica. *Música Oral Del Sur+ Papeles Del Festival de Música Española de Cádiz: Revista Internacional*, (10), 207–217.
- Garrido, S., & Schubert, E. (2011). Negative emotion in music: What is the attraction? A qualitative study. Retrieved from <https://kb.osu.edu/dspace/handle/1811/52950>
- Gimeno Domenech, M. (2005). Orientación del método Bonny de imaginación guiada con música. Un método transformativo. 1 st ed. (ebook) pp. 131 – 142.
- Jacobi, E. M. & Eisemberg, G. M. (2001-2002) "The efficacy of guided imagery and music (GIM) in the treatment of rheumatoid arthritis" in *Journal of the Association for Music and Imagery*, 8, pp. 57-73.
- James, W. (1884/1985). What is an emotion? En E. Gaviria (traduct), *Estudios de Psicología*, 21, 57-73.
- McDonald, R. (1990) The Efficacy of GIM as a Strategy of Self-concept and Blood Pressure Change among Adults with Essential Hypertension. Unpublished doctoral dissertation, Walden University, Minneapolis, MN.