

LA MUSICA UN LENGUAJE UNIVERSAL

Resumen

Key words: música, imaginación, creatividad,

El arte y el pensamiento simbólico del mito están unidos por una misma estructura. Un ejemplo se da cuando la palabra en la poesía, hacer surgir nuevos modos de conciencia, sin más que, *mágicamente* nombrarlos. Pero en la música una de las producciones formales del Arte, el sonido actúa como un discurso directo sobre la emotividad, la racionalidad y el interior integral de cada persona.

Palabras claves: Música ,Arte, Poesía, Emotividad, Creatividad

Entre tantos autores que citan al Arte como la principal fuente de la Cultura, encontramos en Heidegger, para quien la poesía (en tanto hacer algo extraordinario) es un lenguaje primario y fundante, en el que no habría distinción entre lenguaje mítico y poético

Pero el lenguaje poético no será un lenguaje mítico, ya que tiene su propio lugar.

Y mucho más en la Música la que se presenta como un lenguaje universal y característico de todos los pueblos de nuestra Tierra.

Música por doquier, ya sea en sus formas populares, sagradas, clásicas y o contemporáneas.

Lo común entre el Arte en general y el Mito será:

La intuición

La imaginación

La expresión de vivencias

La carga emocional

Cierta universalidad.

Es así que el Arte se desarrolló autónomamente después de la caída del pensamiento mítico.

En el Arte el artista es más libre que el hombre mítico el que está sujeto a rituales de estricto cumplimiento para mantener la armonía de la comunidad..

Y es en la Música donde lo mitológico está encerrado y se abre brillantemente en cuanto una partitura “cae en manos” de un intérprete. En todo este proceso que va desde la inspiración del autor, hasta el intérprete y pasando al oyente, la Música se presenta con tanta transparencia que hasta las producciones más extrañas como ser el caso de la música oriental, es reconocida con facilidad como un lenguaje generador de diversas emociones.

Música para danzar, para escuchar, para cantar, para todas las ceremonias de iniciación y dentro de todos los ámbitos culturales en la que la Música presenta credenciales universales.

En principio el Arte estaba vinculado a la imitación. Para Aristóteles, por ejemplo, lo imitado es la estructura esencial de la realidad. Una vez lograda la superación de la conciencia mítica, la imitación pierde el sentido de un comportamiento integral y protector. Es así que encontramos en la música muchas veces imitaciones de la naturaleza, caso de Debussy y Vivaldi entre tantos otros.

Los sacerdotes eran y son depositarios del saber y por lo tanto de ciertos arquetipos, por lo que las ideas religiosas mantienen su esencia conservadora. Tanto es así que durante mucho tiempo los músicos eran seres consagrados y considerados divinos por que la música emergía como un contacto directo con los dioses.

Los arquetipos pueden manifestarse en el Arte. Los artistas los pueden recrear aunque también en su creación pueden desprenderse de ellos.

El mito sería la fuente originaria de todas las demás creaciones espirituales. Para el autor Giqueaux (1979)), el Arte es también una creación de naturaleza espiritual, y la música una de sus más bellas producciones..

Para H.Read,(1976) **el Arte es un instrumento esencial en el desarrollo de la conciencia humana.**

En la geometría ya hay Arte. Un ejemplo el Partenón., así como en las columnas que lo sostienen con su idea de clasicismo, lo que permanece inmutable, formas eternas, las igualdades de los tiempos y los espacios. En la triangularidad encontraríamos la idea de Dios.

El Arte en su discurso simbólico prestaría sus imágenes a la filosofía, la ciencia y la religión y la ciencia..Pero es en el Arte donde encontramos una profundización y ampliación de la conciencia estética. De este modo el Arte puede progresar constantemente generando nuevos discursos

Es así que la música como el Arte en general acompaña los cambios sociales sirviendo muchas veces de paradigma nacional y o continental.

La Estética estaría testimoniando la evolución de la conciencia humana.

Las primeras imágenes pictóricas como musicales habrían sido causadas por necesidades de sobrevivencia, dándose origen a la magia y al ritual.

El ritualismo es una propiedad inherente a estas primeras imágenes.

Hasta ya en el período Paleolítico en el que la presencia humana se caracteriza por el Vitalismo, mientras que en el período Neolítico, habría mayor abstracción haciendo su aparición fulgurante el Simbolismo.

En una lectura lacaniana posible:

Lo Real estaría vinculado al Animal real

Lo Imaginario al paleolítico

Lo Simbólico al Neolítico con la aparición de la Palabra

Mientras tanto, en la R. Argentina Francisco Romero, apunta que: *“todo acto de intuición es una forma de conocimiento y comporta una forma lógica del juicio. Intuir es pensar, es juzgar”*.

Hablando de la Imagen, diremos que la **IMAGO** es la primera representación de una imagen. En este caso la imagen acústica es una de las más importantes en la evolución ontológica del ser humano. El corazón de la madre que acompaña el latir del corazón del niño.

En otras formas del Arte, por ejemplo en el teatro, accedemos a que sus orígenes en Occidente se encuentran basados en los “ditirambos” festividades en honor a Dionisios, pasando luego a Roma en honor a Baco (las Bacanales), que luego serían llamadas Carnestolendas (fiestas de la carne) y a posteriori y hasta en la actualidad Carnaval. Dos Carnavales importantes pero con diferentes características son el de Brasil y el de Venecia.

En todo esto la música ocupa un lugar de predominancia.

Los mitos continuarían reproduciéndose, ya que en estas ocasiones hay un lugar de encuentro entre los arquetipos (acorde con Jung), las fantasías primitivas del hombre y ciertas formas de novelas neuróticas, (al estilo freudiano), o bien “el fantasma” acorde con Lacan.

Sería este un punto de unión entre lo mitológico universal y la fantasmática particular.

Otro punto de representación ritualística lo tendríamos en las representaciones teatrales con temas mitológicos o bien en las operas, en las que el fanatismo (“phanaticus”, del latín: perteneciente al templo), se hace presente en forma constante. En estas obras los grandes temas fundamentales del hombre; la muerte, el amor, el sexo, el castigo, el destino, etc. etc. son el “leit-motiv”.

Algo así como si el hombre no pudiera desprenderse de esa “antigüedad” pregnante que compone nuestra interioridad.

Todo Arte se nutre de la concepción del mundo, en donde se expresaría la sensación de re-crear los orígenes (eterno retorno-repetición)

Es en el teatro donde el actor desarrolla un papel protagónico (como aquel que representaba y representa el hechicero), yendo hacia un más allá, donde cree ser y donde representa a la divinidad o al ideal. La música presente en las operas nos muestra su necesidad expresiva tanto dramática como cómica..

Es claro que hay variaciones en el Principio de Realidad, pero acaso la Fantasía no nutre la mayoría de los actos de nuestra vida.?

Música y fantasía se hallan indisolublemente unidos.

Música en cuanto ritmo se une al cuerpo, en cuanto melodía al afecto y en cuanto a armonía a la razón.

Y de que música se nutren los vínculos terapéuticos? De la música del Deseo y el Amor por la Verdad.

Ocurre que la música no puede mentir ni tampoco defraudarnos en el transcurso de nuestra existencia.

La música es Verdad en su más innegable esencia..

Referencias:

Calderaro, J.D. – *La dimensión estética del hombre* – Edit.Paidós.Bs.As.1961

Giqueaux, E.- *El mito y la cultura*, Estudios filosóficos, Ed.Castañeda.Bs.As.1979

Fischer, E.- *La necesidad del arte* – Edit.Altaya, Barcelona, 1999

Autor:
Jorge G.Garzarelli
Dr. En Psicología
Univ. Del Salvador-Argentina

E-mail:piscis42@gmail.com