
VIAJE AL IMAGINARIO MUSICAL DEL COMPOSITOR EDGAR MARTÍNEZ LOZANO. LA CREATIVIDAD APLICADA AL DISCURSO SONORO

Edgar Martínez Lozano¹, Vicente Barrientos Yépez²

¹Universidad Autónoma de Querétaro, Sistema Nacional de Creadores de Arte de México, USA

Abstract

Desde sus orígenes, la música es considerada un arte. Un lenguaje codificado presente en todas las culturas y probablemente anterior al lenguaje verbal. La música -como la ciencia-, encuentra sus bases en la observación, tiene un fundamento matemático y ayuda a desarrollar el pensamiento lógico. Platón expresaba que *la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo*, de lo cual se concluye, que la música es un lenguaje que sirve como un medio de expresión que posee propiedades específicas, mismas que actúan sobre el ser humano y tienen la capacidad de producirle diversos estados de ánimo que despiertan su espiritualidad e intelecto.

Keywords

Música, Imaginario, Culturas, Humano, Espiritualidad, Intelecto

---

INTRODUCCIÓN

Desde sus orígenes, la música es considerada un arte. Un lenguaje codificado presente en todas las culturas y probablemente anterior al lenguaje verbal. La música -como la ciencia-, encuentra sus bases en la observación, tiene un fundamento matemático y ayuda a desarrollar el pensamiento lógico. Platón expresaba que *la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo*, de lo cual se concluye, que la música es un lenguaje que sirve como un medio de expresión que posee propiedades específicas, mismas que actúan sobre el ser humano y tienen la capacidad de producirle diversos estados de ánimo que despiertan su espiritualidad e intelecto.

Desde la música en la antigüedad hasta la música contemporánea -pasando por la música sacra, popular y sinfónica, incluyendo los cantos de cuna de una madre a su hijo-, contemplamos cómo la música, se conforma por una cantidad de géneros, que buscan evocar las diversas emociones que experimenta un ser humano. En este sentido, una característica de la música, es la de crear fuertes vínculos sociales, uniendo a un individuo con el resto de su comunidad, además de hacer más amenas las acciones colectivas -como ha quedado registrado en el documental *Foli* acerca de la tribu Malinke en África-¹ *La música provoca respuestas físicas similares en diversas personas y al mismo tiempo. Ése es el motivo por el cual la música puede inducir a la reunión de un grupo y crear sensación de unidad.*²

El Dr. Stefan Kölsch³, concluye en sus investigaciones que *el ser humano necesita la música, es musical*, exponiendo además que; *Así como el hombre puede amar y su cerebro está equipado para el lenguaje, lo mismo sucede con la música. Al igual que con el lenguaje, no sólo los lingüistas tienen talento para el lenguaje, sino que este don está en el cerebro humano. La música es una necesidad humana.*⁴

Por un lado, podemos verificar que quienes sostienen que el sonido y la música son vibración y energía, no se equivocan, ya que gracias a la física, sabemos que la música es una sucesión de sonidos ordenados, los cuales, se producen mediante una vibración que se mueve a través del aire, misma que lleva implícita una energía. Dicha energía, llega al ser humano quien la decodifica como un estímulo en su cerebro.

---

¹ Foli (there is no movement without rhythm), dirección y producción Thomas Roebbers and Floris Leeuwenberg, <https://www.youtube.com/watch?v=IVPLIuBy9CY>

² Boyce-Tillman, J. *La música como medicina del alma*. Barcelona, Paidós. 2003

³ Músico y psicólogo, colaborador de la Harvard Medical School y director del grupo Neurocognición de la Música del Instituto Max Planck en Leipzig.

⁴ <http://www.mondialogo.com /35.html>

Por otro lado, enfocándonos en la música para películas, encontramos que ésta tiene la función de transmitir al espectador la atmósfera requerida por la narrativa, reflejando los cambios continuos en las emociones y sentimientos de los personajes -donde el silencio juega también un papel importante-. Además, afianzándose del ritmo de eventos en el filme, la música brinda continuidad entre las escenas. Determinar todo lo anterior, en especial las emociones contenidas en una producción de cine es todo un reto, para ello, el compositor además de su educación formal en la teoría y práctica de un instrumento musical, debe reconocerse en sus propios sentimientos y emociones para traducir en música lo que ocurre en la pantalla, actividad que el joven compositor Edgar Martínez Lozano, realiza con una creciente creatividad, talento y sensibilidad, lo cual apreciaremos aquí en 4 de sus trabajos de música para películas.

DESARROLLO

Si bien, conocemos la historia de Haydn y el final de su cabeza, la cual fue robada a su muerte supuestamente por Franz Joseph Gall, para estudiar su cerebro con fines “científicos”⁵, no fue sino hasta hace un siglo que el premio Nobel Ramón y Cajal -a través de impulsar el conocimiento sobre la fisiología del sistema nervioso-, iniciara las investigaciones acerca del cerebro. Rita Carter -periodista científica- lo definió de manera muy peculiar, *el cerebro tiene el tamaño de un coco, la forma de una nuez, el color del hígado sin cocer y la consistencia de la mantequilla fría*.⁶ Sin embargo, ese órgano llamado cerebro, ¿qué es y por qué nos ocupa tanto en nuestro diálogo? Ello se debe a que es el órgano principal que controla y regula el funcionamiento de todo nuestro cuerpo, además de originar las funciones cognitivas, de las emociones y de los sentimientos. Es interesante saber como compositor -quien debido a su profesión regularmente termina apreciando la creación primigenia del universo- que el cerebro comienza a formarse 15 días después de la fecundación, con protoneuronas que emiten señales eléctricas, para luego ya como neuronas desplazarse con precisión a zonas específicas donde se sitúan e interconectan. Sin embargo, el cerebro humano no termina de formarse sino hasta los tres o cinco años de edad en comparación con otros mamíferos.⁷

Por una parte, la práctica musical contribuye en el cerebro a la interacción de sus dos hemisferios, cuando cantamos, por ejemplo, se activan el hemisferio derecho (para la entonación) y el izquierdo (para el habla). Mientras que la imaginación musical, que consiste en reproducir en el cerebro aquella música que no existe en el exterior, es una actividad primordial del compositor en el momento de observar eventos -o secuencias de imágenes-, para con ello producir internamente -en su imaginario- lo que podría representar musicalmente lo observado. El compositor que busca transmitir de una manera genuina a través de sus creaciones sentimientos o emociones, debe enriquecer su imaginario musical, ello es posible gracias a la plasticidad -del cerebro-, que consiste en su capacidad para crear nuevas redes neuronales a raíz de las vivencias y creencias personales, así pues, nuestro cerebro está en constante modificación debido a esa plasticidad neuronal. Esas vivencias y creencias personales que crean nuevas redes neuronales, pueden generarse mediante la imaginación -con el pensamiento-, por lo cual, no es necesario que las experimentemos en el plano físico. Por ejemplo, cuando vemos; captamos los eventos con todos nuestros sentidos, mientras que cuando imaginamos; se inhiben algunos sentidos, mas aún así, en ambas actividades se activan prácticamente las mismas zonas en el cerebro.⁸ Si bien, en el ser humano las neuronas disminuyen con los años, a la par aumentan sus interconexiones y emociones, por lo que la calidad de la red neuronal es proporcional a la intensidad de las emociones, las cuales a su vez, dependen de las relaciones afectivas.

Con todo lo aquí expuesto, vemos que el ser humano es un ser único e irrepetible, si bien puede tener algunas similitudes con otros, nunca serán iguales en sus experiencias y vivencias personales. Como indica el Dr.

Motivo del Niño (Niño's Motif)

Ricardo Castañón; *en el cerebro -similar a un mapa- se encuentran nuestra historia genética, biológica personal y social*.⁹ Para ilustrar este punto y su influencia en el proceso creativo, se expone a continuación, una aproximación musical y simbólica a 4 Bandas Sonoras que Edgar Martínez Lozano, ha

realizado en su temprana trayectoria como compositor para películas.

El mundo Sonoro de A Pavo, A Niño y Some Bones

A Pavo, A Niño & Some Bones es una serie animada de 10 episodios que nos enseña a cómo sentir nuestras emociones. En el último episodio, el Niño le pregunta a Some Bones cómo lidiar con el dolor que siente en su pecho, a lo que Some Bones, responde con la importancia de sentir, expresar el dolor y cómo sanarlo. El Niño tiene

⁵ Adolfo Martínez Palomo. *Músicos y medicina. Historias clínicas de grandes compositores* (El Colegio de México/UNAM/Cinvestav,). 2015

⁶ Acarin, N.. *El cerebro del rey. Vida, sexo, conducta, envejecimiento y muerte de los humanos*. Barcelona, RBA.2005

⁷ Idem

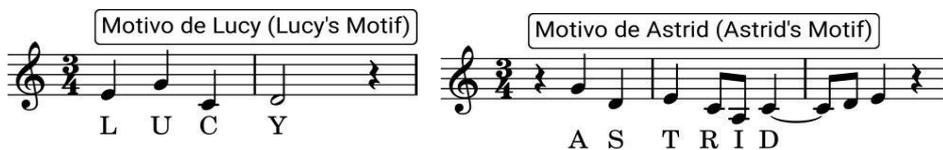
⁸ Punset, E. *El alma está en el cerebro. Radiografía de la máquina de pensar*. Madrid, Santillana 2006.

⁹ J. Ricardo Castañón-Gómez. *Cuando la palabra hiere*. “Grupo Internacional para la Paz” España - México -Argentina - Colombia - EEUU. 2014

su propio Motivo (Niño's Motif), el cual derivará en su propio Tema (Niños Theme), dicho tema se escucha fragmentado, incompleto o alterado a lo largo de la serie animada, para finalmente, presentarse de manera completa en este último episodio, donde el niño acepta vivir con todas sus emociones.

El mundo Sonoro de Azul Sonrisa

Azul Sonrisa aborda la amistad entre Astrid, una joven pasante en un hospital y Lucy, una niña alegre con leucemia. Siendo una historia muy cautivadora. Para la representación de los personajes, el compositor decidió crear sus respectivos Motifs a través de sus nombres. Dichos Motifs formarán parte de conversaciones musicales, cada vez que los personajes interactúan en la historia, El *Motivo de Astrid* (Astrid's Motif) fue diseñado para tener: una cabeza o pregunta, y un cuerpo o respuesta.

Dicha distribución del motivo, le brinda al compositor la posibilidad de crear variaciones y derivaciones, al igual que transposiciones tonales, logrando así mediante este proceso musical, repetir el mismo motivo por más de 7 minutos -y no morir en el intento-.

El mundo Sonoro de Sombras

Un viaje por el desierto deja a dos personas (Kino y Juana) con esperanzas y sueños, pero con una decisión difícil de tomar. El joven compositor, nos muestra la importancia de la introducción y su simbolismo, ya que desde el principio, la música nos adelanta lo que sucede -narrativa y musicalmente- a lo largo de la obra: 1) hay 2 instrumentos solistas, 2) el contorno melódico de ambas voces nos conduce hacia un clímax total y 3) con esta introducción, se transmite que; el desierto puede ser un lugar muy pacifico, pero a la vez, ser un lugar con mucho dolor y sufrimiento silencioso.

El mundo Sonoro de Fantasmático

En este cortometraje creado por la productora queretana: Casa Cocuyo, seguimos a un solitario fantasma azul llamado *Nas* -el cual tiene pavor a los relámpagos- y su travesía en superar su miedo para poder conocer al amor de su vida póstuma. Para el compositor, era de suma importancia hacer que el espectador se sintiera inmerso en el relato literalmente dentro del cortometraje-. Gracias a la música y al conjunto orquestal, logró realzar y apoyar al color de algunos elementos visuales que acusaban de brillantez y pomposidad. Al ser *Nas* el personaje central de nuestra historia, era impensable no crear su propio Motif (*Nas Motif*). El compositor deseaba crear una serie de sonidos organizados que lo describieran al 100%, tanto en su aspecto fantasmagórico como en su ingenuo miedo a los relámpagos. Y así, "sin pensarlo", vería la vida el *Motivo del Miedo* (Fear Motif). Naturalmente, ambos motivos se convertirían en un -Leitmotiv Polisémico-.

A medida que avanza el cortometraje, *Nas Motif* y *Fear Motif* se desarrollan a tal punto que se convierten finalmente en el *Tema del Amor* (Love Theme) que aparece casi al finalizar la obra. Los relámpagos son parte importante en la trama, por lo cual, recibieron de igual manera su propio tratamiento motívico con cada aparición en pantalla -siempre interpretados por el timbal-. Al igual que el *Motivo Nas*, su naturaleza musical evoluciona conforme al relato, hasta llegar a su forma final como el *Tema de los Relámpagos* (Thunders Theme), apareciendo también casi al finalizar la obra.

En uno de los puntos más climáticos del relato, escuchamos el *Fear Motif* -tocado por los metales en fortísimo- superpuesto al *Thunder Motif* -con el timbal-. Así, mediante esta colisión de temas, la música nos revela la actual causa de muerte de *Nas*: Un relámpago. En el Finale de la obra -el punto más climático de todo- escuchamos simultáneamente el *Love Theme & Thunders Theme*, pero ¿Por qué? Es porque esto, simboliza la superación del miedo de *Nas*, el encuentro final con su gran amor y su aceptación en el camino hacia la eternidad.

CONCLUSIÓN

El cerebro es la parte más importante del ser humano, ya que regula todas las acciones del cuerpo y se nutre de estímulos -de entre ellos el sonido-. A lo largo de su vida, una persona está expuesta a sonidos -vibraciones-, especialmente a los que están organizados en lo que llamamos música. De esta última, es difícil pensar el poder vivir sin ella, ya que el cúmulo de estímulos sonoros a los que hemos estado expuestos durante nuestra vida, nos caracterizan e individualizan en lo que se ha dado en llamar ISO o “identidad sonora” -que, como se ha expuesto-, se conforma con nuestras experiencias y vivencias personales gracias a la plasticidad del cerebro -y su capacidad de imaginar-, ayudando ello a desarrollar nuestras emociones. La música, es un lenguaje codificado de emociones -sentimientos-, que el compositor produce primeramente a través de la observación -de la secuencia de eventos propios o ajenos-, para posteriormente, buscar la organización de los sonidos que expresen su estado emocional -o el de los personajes en un filme-. En la música de cine, se busca reflejar los cambios continuos en las emociones y sentimientos de los personajes o situaciones, para lograrlo, el compositor -de cualquier tipo de música- debe ampliar su imaginario musical, esa “identidad sonora” que lo caracterizará e individualizará, en ese ser original, único e irreplicable en que debe convertirse.

Works Citation

- Acarin, N. *El cerebro del rey. Vida, sexo, conducta, envejecimiento y muerte de los humanos*. Barcelona, RBA. 2005
- Boyce-Tillman, J. *La música como medicina del alma*. Barcelona, Paidós. 2003
- J. Ricardo Castañón-Gómez. *Cuando la palabra hiere*. “Grupo Internacional para la Paz” México, 2014
- Adolfo Martínez Palomo. *Músicos y medicina. Historias clínicas de grandes compositores* (El Colegio de México/UNAM) 2015.
- Punset, E. *El alma está en el cerebro. Radiografía de la máquina de pensar*. Madrid, Santillana.2006