

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO**
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

**“COMUNICACIÓN NO VERBAL EN
EL INTÉRPRETE MUSICAL”**

OBRA ARTÍSTICA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN COMUNICACIÓN

PRESENTA:

KAREN LIZARRAGA JAUREGUI

DIRECTOR:

DR. EN L.C.M. ALEJANDRO FLORES SOLIS

TOLUCA, MÉXICO, MAYO DE 2017

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer en primer lugar a mi familia, por guiarme en el camino, muchas gracias por su paciencia, comprensión, y sobre todo por su amor.

Así, quiero mostrar mi gratitud a Roberto por estar en la realización de esta meta, de este sueño que es tan importante para mí, agradecer toda su ayuda, sus palabras motivadoras, y cariño.

También mis más sinceros agradecimientos a mi Maestro Martín Olivares, quien con su conocimiento y enseñanza fue una pieza clave para que pudiera desarrollar este trabajo.

Por último, quiero agradecer al Dr. Alejandro Flores, por su tiempo y sus consejos para poder culminar mi titulación.

INTRODUCCIÓN

Cada día va creciendo la importancia de la comunicación en nuestra vida diaria, porque el ser humano es un ser sociable por naturaleza, pero pocos saben el valor de la comunicación no verbal. Los gestos faciales, el movimiento de brazos y manos, el contacto visual, la postura y distancia corporal, sin darnos cuenta ofrecen información acerca de lo que sentimos.

A través de la música es posible expresar lo que no se es capaz de decir con palabras, y no sólo a través de los sonidos, también las expresiones que cada músico tiene al interpretarla, porque el cuerpo también habla.

Cuando el músico toca, entra en armonía cuerpo, mente y espíritu, este fluye sin prejuicios y miedos, pues no sólo se expresa, sino que se está dando un qué, un para qué y un cómo a la forma corporal para comunicar. De esta forma, podemos observar que aparecerán maneras de actuar, pensar y sentir exteriores al individuo que permiten a la música generar experiencias y valores compartidos.

El objeto central de este trabajo es conocer la importancia de la comunicación no verbal en el intérprete musical, no pretende analizar el lenguaje musical, sino la relación que la música crea entre el individuo (ejecutante musical), y saber cómo influye el entorno, el comportamiento cinético, la apariencia física y ropa, los colores, la iluminación, y la proxémica, en la transmisión de los mensajes.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Mediante un análisis fotográfico se mostrará de qué manera se manifiesta la comunicación no verbal en los intérpretes y como se reconstituye la transmisión de los mensajes. Está se llevará a cabo en el Estado de México y la Ciudad de México, abarcando el período del 2013-2016.

OBJETIVO GENERAL

- Distinguir la importancia del entorno, el comportamiento cinético, la apariencia física y ropa, los colores, la iluminación, y la proxémica durante la ejecución musical en los intérpretes musicales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comprender la comunicación no verbal mediante el uso de la fotografía.
- Mostrar a través de la imagen las emociones que le produce a un músico el ejecutar una pieza.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

- ¿De qué manera se manifiesta la comunicación no verbal en los intérpretes musicales y se reconstituye la transmisión de los mensajes?

PROPUESTA METODOLÓGICA

- Exploratorio, descriptivo y explicativo.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Exploratorio, Descriptivo y Explicativo: se usan de manera indistinta estos métodos: el exploratorio, permite obtener nuevo datos y elementos que conducen a formular nuevas preguntas de investigación; el descriptivo se llega a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción de las actividades, objetos, procesos y personas, y no se limita a la recolección de datos, antes bien ayuda a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre las variables; el explicativo por su parte, permite buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. (Basado en Abreu, n.d).

JUSTIFICACIÓN

La música es una experiencia colectiva, cada cultura musical está compuesta de sus propias peculiaridades y tiene establecidos procedimientos concretos para validar la música, pero por qué estudiar la comunicación no verbal en el intérprete musical.

Para poder responder a esta interrogante es necesario analizar los usos y funciones de la comunicación no verbal, porque el hecho musical, bien sea el acto de escuchar, componer, o ejecutar, es parte de la exteriorización de nuestros sentimientos internos y es importante prestar atención al análisis de ciertos elementos extra musicales (el entorno, el comportamiento cinético, la apariencia física, la ropa, los colores, la iluminación, y la proxémica) que se vuelven necesarios para entender el universo sonoro contemporáneo.

Nuestras reacciones y vivencias generan sonidos que pueden expresar algo en las personas que los escuchan, aunque qué pasa con los músicos, qué sentimientos y acciones genera la música cuando están tocando y qué comunican.

Cada músico se beneficia de la música de un modo característico, y se sirve de ella en las diferentes esferas del trabajo, del amor, y de forma espiritual.

En el siguiente escrito se podrán encontrar diferentes conceptos los cuales a través de la fotografía, nos ayudaran a comprender el fenómeno de la comunicación no verbal y la música.

ÍNDICE DE CONTENIDO	
CAPÍTULO 1.- LA IMAGEN	1
1.2 Funciones de la imagen	2
CAPÍTULO 2.- CULTURA	2
2.1 Cultura visual	3
CAPITULO 3.- ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN VISUAL?	5
CAPITULO 4.- LA FOTOGRAFÍA	5
4.1 Importancia de la fotografía	6
4.2 Fotografía Musical	7
CAPITULO 5.- ¿COMUNICACIÓN VISUAL A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA?	8
CAPITULO 6.- ¿QUÉ ES LA MÚSICA?	8
6.1 Música como medio de comunicación	9
CAPITULO 7.- COMUNICACIÓN NO VERBAL	9
7.1 Movimiento del cuerpo o comportamiento cinésico	10
7.2 Proxémica	11
7.3 Artefactos	11
7.4 Factores del entorno	12
7.5 Los efectos de la apariencia física y la ropa	16
7.6 Usos de la comunicación no verbal	17
CAPITULO 8.- CONCLUSIONES	49
BIBLIOGRAFÍA	51
FICHAS TÉCNICAS	53
CARPETA FOTOGRÁFICA	56

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla	
Nº 1. Colores en asociación con el tono afectivo	15
Nº 2. Análisis fotográfico de la relación de la comunicación no verbal con el intérprete musical	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura	
Nº 1. Unidades de análisis de la comunicación no verbal en el intérprete musical	18

1. LA IMAGEN

*“Una imagen tiene un valor en sí mismo,
como una partitura musical, como un poema”*

Fernand Léger

La inquietud por la imagen y su significante lleva años discutiéndose, Roberto Aparici menciona que: *“Una imagen es la representación de algo que no está presente. Es una apariencia de algo que ha sido sustraído”* (Aparici, 1987: 31).

Sin embargo, no son una copia fiel de la realidad, porque la imagen está determinada por el contexto social, cultural y temporal del sujeto que la ve o la representa. Ésta no produce mensajes universales que puedan ser interpretados de la misma manera en diferentes sociedades.

En un determinado contexto la imagen tiene dos componentes: la realidad que reproduce y el significado de esa realidad representada.

La imagen está compuesta por tres elementos básicos:

- Punto: es el elemento más simple en la comunicación visual, tiene una dimensión variable. Tiene una gran fuerza de atracción en la mirada, su situación dentro de un encuadre crea unas perceptibles relaciones de composición.
- Línea: sucesión de puntos contiguos, crea tensión y dirección.
- Forma: signo visual con una superficie delimitada y con cierta extensión. Las tres formas elementales son el triángulo equilátero, el cuadrado, y el círculo.

1.2 Funciones de la imagen

Según Jacques Aumont existen tres funciones de la imagen:

1. *El modo simbólico*: las imágenes sirvieron primero, esencialmente, como símbolos, símbolos religiosos más exactamente, que, suponían daban acceso a la esfera de lo sagrado mediante la manifestación más o menos directa de una manifestación divina.
2. *El modo epistémico*: la imagen aporta informaciones (visuales), sobre el mundo, cuyo conocimiento permite así abordar, incluso en algunos de sus aspectos no visuales. La naturaleza de esta información varía (un mapa de carreteras, una postal ilustrada, un naipe, una tarjeta bancaria, son imágenes, su valor informativo no es el mismo), pero esta información general de conocimiento se asignó muy pronto a las imágenes. Esta función se desarrolló y amplió considerablemente desde principios de la era moderna, con la aparición de géneros “documentales” como el paisaje o el retrato.
3. *El modo estético*: la imagen está destinada a complacer a su espectador, a proporcionarle sensaciones específicas. (Aumont, 1992:84).

2. CULTURA

Se define como lo que los humanos han hecho o han añadido a la naturaleza mediante su inventiva y trabajo. Cuando estudiamos la cultura humana debemos recordar que siempre están contruidos sobre cimientos naturales.

Actualmente la cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo (UNESCO, n.d).

Gracias a ella podemos ser específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos, expresar opiniones, tomar conciencia, buscar nuevas significaciones y crear obras que trascienden.

2.1 Cultura visual

Antes de entrar de lleno con el concepto de cultura visual se debe entender los siguientes términos, **visual** y **visualidad**. Según el Diccionario de la Real Academia Española, visual es lo perteneciente a la vista como instrumento o medio para ver, y visualidad es el efecto agradable de los objetos vistosos que también pertenece a la vista (*Real Academia Española, n.d*).

El primero es un medio y el segundo es el efecto que produce la utilización de los ojos y se desarrolla con la experiencia, porque consiste en reconocer y percibir algo que ya ha filtrado el órgano de la vista. La visualidad es un hecho social, indica el carácter construido de la visión, y ha sido productivo para cuestionar y analizar la cultura.

También para comprender la cultura visual es importante conocer el proceso básico que realizan los ojos para poder observar.

Cuando los rayos de luz que reflejan los objetos son enfocados por la lente del ojo, en la retina, que cuenta con receptores cónicos, y en forma de varilla sensibles a tales rayos. La retina convierte los rayos en señales electroquímicas que, entonces, se transmiten, a través de los nervios ópticos, al córtex visual primario que se encuentra en la parte posterior del cerebro. Un tercio del cerebro se ocupa del procesamiento de estas señales. Diferentes partes del córtex se ocupan del color, movimiento, la profundidad, y la forma, pero el cerebro los integra todos en una sola percepción (*Walter, 2002:37*).

La información visual que proviene de los ojos se mezcla con información que viene de los otros sentidos, conocimiento y memorias ya existentes.

Entonces se podría decir que la cultura visual es el ámbito encargado de estudiar la importancia de la imagen, en las sociedades contemporáneas, y la relación de ésta con el espectador.

Pero, ¿qué estudia la cultura visual? A continuación, los campos de estudio:

- Bellas Artes: pintura, escultura, dibujo, formas de medios mixtos, instalaciones, fototexto, películas, videos de vanguardia, y arquitectura).
- Artesanía/Diseño: diseño urbano, de objetos, corporativo, logos y símbolos, diseño industrial, diseño de ingeniería, ilustración, gráfico, diseño de automóviles, diseño de productos, diseño de armas, tipografía, grabado de madera, diseño de muebles, joyería, metalistería, zapatos, cerámica, trajes y moda, peluquería, ornamentación corporal, tatuajes, diseño de jardines y paisajes. (Sic).
- Artes escénicas y espectáculos: teatro, actuación, lenguaje gestual y corporal, tocar instrumentos musicales, danza, ballet, desfiles de belleza, striptease, pasarelas de moda, el circo, carnavales, festivales, ceremonias públicas, ferias, zonas recreativas, espectáculos de luz y color, iluminación, signos de neón, conciertos de diferentes géneros musicales, obras de cera, planetarios, reuniones multitudinarias, y eventos deportivos.
- Medios electrónicos y comunicación en masas: fotografía, cine, animación, televisión, vídeo, publicidad, propaganda, postales, reproducciones, libros ilustrados, revistas, cómics, periódicos, multimedia, e internet (*Basado en Walter*).

Como se puede apreciar, hay un problema con la cantidad de campos de estudio de la cultura visual, así que los estudiosos han delimitado su campo de estudio principalmente de tres modos:

- 1) Limitándose a una forma o tipo específico de cultura visual.

- 2) Seleccionando los mejores los más excepcionales ejemplos de cualquier forma o medio artístico.
- 3) Seleccionando ejemplos que se supone son típicos o representativos.

3. ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN VISUAL?

Para elaborar, difundir y recibir mensajes visuales, está la comunicación visual, la cual señala que para llevar a cabo el proceso de comunicación se requiere, del “emisor, mensaje, medio y receptor”.

Las imágenes tienen tres funciones de acuerdo con la relación que mantienen con los objetos de referencia, es así que las clasifica como:

- Representaciones: imagen o imitación que hace pensar en determinada cosa.
- Símbolos: retratan cosas ubicadas en un alto nivel de abstracción que el símbolo mismo. Un símbolo concede forma particular a tipo de cosas o constelaciones de fuerzas.
- Signos: meras referencias a las cosas que denotan.

4. LA FOTOGRAFÍA

“A través de mis fotografías puedo hablar de manera más intrincada y profunda que a través de las palabras.”

Richard Avedon

A lo largo de la historia, los seres humanos hemos intentado representar la realidad que nos rodea a través de diversas técnicas e instrumentos.

La pintura, y la escultura fueron los primeros elementos que se utilizaron para documentar nuestro entorno, hasta que en el año 1826 se dio a conocer la primera cámara fotográfica, revolucionando el universo de la imagen para siempre.

En un principio se fotografiaban las grandes temáticas de la historia, hasta que se empezó a dar importancia a la vida cotidiana del hogar, y de la calle. Pero ¿qué es la fotografía? Este término procede del griego φῶς (raíz φωτ-, *phōs*, «luz»), y γράφω (raíz γράφ-, *graf*, «rayar, dibujar, escribir»), que, en conjunto, significa "escribir o grabar con luz" (*Polivalencia, 2015*).

Pero una definición más completa sería la siguiente: *“La fotografía es el proceso de capturar imágenes y almacenarlas en un medio de material sensible a la luz, basándose en el principio de la cámara oscura”* (*Freud, 1976: 8*).

Desde su creación el hombre ha buscado un sin fin de soportes para tenerla cerca. En sus inicios la cámara análoga nos brindaba negativos que tenían que ser revelados posteriormente para conocer las imágenes captadas, hasta que llegó la fotografía digital, desplazando rápidamente a su predecesora por la inmediatez en que nos brinda las fotografías.

Desde entonces ha surgido una nueva red de fotógrafos interesados en documentar diversos temas, alrededor del mundo.

4.1 Importancia de la fotografía

La fotografía no es un simple complemento del texto o un mero recurso estético, ésta, como ha resaltado Miguel Berrocal (*Universia España, 2007*), fotógrafo de ABC, “puede llegar a pesar lo mismo que un editorial. La fotografía no es complemento de nada. En sí es información”.

La importancia de la fotografía radica en la construcción y difusión de nuevas realidades, ideas y valores. También ésta ha tenido gran relevancia documentando sucesos del pasado, por lo que se le considera un archivo histórico, ya sea de aspecto político, social, económico y natural.

Otro aspecto que tiene, es el poder de convertir un suceso lejano en algo cercano, provocando en nosotros un análisis y una reflexión sobre cierto acontecimiento.

Asimismo, nos permite narrar los hechos de una manera más vivida y hacer relatos con fotografías fijas.

4.2 Fotografía musical

Éste tipo de fotografía se especializa en un ambiente particular “la música”, puede ser desde retratar la vida en *tour* de los músicos, fotografiar un concierto o tomar las fotos de una sesión para un disco o medio impreso.

Cecilia Ibañez (*Clarín*, 2010), fotógrafa y diseñadora gráfica argentina, dice que la utilización de un lenguaje propio son un elemento determinante, y una búsqueda constante. Esto implica cómo observamos a los músicos, qué es lo que nos interesa de ellos, qué los hace únicos, también afecta el resultado final del trabajo. Poder traducir todas estas características en una imagen o en un proyecto depende de la visión única y personal de cada fotógrafo.

De igual manera, la música que escuchamos o hacemos se torna personal basada en los gustos, las vivencias y nuestro entorno histórico-cultural. Ambas artes, la música y la fotografía, se convierten en actividades comunitarias cuando nos abrimos a compartirlas o a formar parte de un suceso social.

Cuando se logra un acercamiento al mundo de la música, se tiene la oportunidad de documentar una vida a la que pocos tienen acceso, y de conservar pequeños detalles que, de no ser documentados, pasarían al olvido.

Hay momentos en la música que son fugaces, pero tomar una fotografía e inmovilizarla esa situación permite recuperar el momento vivido, detener la fugacidad en un segundo, haciendo que signifique algo. Gracias a la fotografía podemos desenmascarar la misteriosa esencia de la música.

5. COMUNICACIÓN VISUAL A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA

Las imágenes también hablan, y producen un significado cultural a través de la visualidad. El fotógrafo debe tener destreza para convertir expresiones orales, ideas, acontecimientos, acciones o cosas en productos gráficos que permitan ver los sucesos mediante representaciones no lingüísticas como dibujos claros, de manera que sean más efectivos para los espectadores.

La forma de ver, captar e interpretar imágenes es tan importante como el lenguaje.

La fotografía proporciona un medio de expresión alternativo, el cual no necesita de palabras o del habla para transmitir sentimientos y emociones al espectador (receptor), mediante este tipo de arte, el fotógrafo consigue una autonomía total para expresarse mediante representaciones, símbolos y signos.

6. ¿QUÉ ES LA MÚSICA?

“Sin música la vida sería un error”
Friedrich Nietzsche

A lo largo de la historia el hombre ha realizado diversas actividades, para su desarrollo intelectual, y espiritual. Encontrando refugio en las bellas artes, tal es el caso de la música. La música es la pureza del ser humano que emana directamente de su alma, se introduce hasta lo más recóndito de nuestras emociones, impregnando nuestros pensamientos, ideas, y decisiones. También influye en nuestras percepciones tanto de la realidad interna como de la externa y manipula sutilmente (muchas veces de manera inconsciente) nuestro estado anímico.

La música constituye una parte importante, y por lo general, agradable de la vida de todos nosotros, pero qué es. En términos de la Real Academia Española, la música es el “arte de combinar sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de uno u otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad ya sea alegremente o tristemente”. (*Real Academia Española, n.d*)

6.1 Música como medio de comunicación

Es importante reconocer que la música puede llevarse a cabo sin la necesidad de la mediación verbal, es decir, que puede funcionar como un medio de expresión no-verbal, ya que no necesitamos de un alfabeto para comprender la música, es un medio universal de comunicación.

Cada nota que se toca es como si se fabricaran palabras, con una idea precisa de aquello que estas palabras significan para el resto de las personas. El músico lee primero la partitura, luego aporta su toque, la idea es que dos o más personas puedan tener una conversación mediante los sonidos.

Los sonidos crean estructuras armónicas para transmitir ideas, sentimientos y hasta generar imágenes en quien los escucha e interpreta. Esas armonías y melodías, no sólo generan un sonido agradable, sino que establecieron una forma de lenguaje.

7. COMUNICACIÓN NO VERBAL

Se utiliza el término de comunicación no verbal para describir acontecimientos de la comunicación humana donde se utiliza la expresión o lenguaje corporal desprovisto de palabras. Es la enunciación complementaria de las palabras formada por gestos, expresiones faciales, posturas, miradas, para expresar sentimientos y estados de ánimo.

Una vez definido el concepto se comentarán las categorías que la conforman, Mark L. Knapp (1999) menciona que la comunicación no verbal puede dividirse en siete áreas:

- **Movimiento corporal o cinésica:** disciplina que analiza las posturas, gestos y los movimientos del cuerpo humano.

- **Características físicas:** comprende el físico o la forma del cuerpo, el atractivo general, los olores del cuerpo, el aliento, la altura, el peso, el cabello, el color o tonalidad de la piel.
- **Comportamientos táctiles:** comprende las caricias, un golpe, el sostener, el guiar los movimientos de otro, entre otros ejemplos.
- **Paralenguaje:** como se dice algo, cualidades de la voz, vocalizaciones y segregaciones vocales.
- **Proxémica:** análisis del espacio que rodea a las personas en su comunicación con los demás.
- **Artefactos:** la manipulación de objetos que pueden actuar como estímulos no verbales. Éstos comprenden el perfume, la ropa, el labial, las gafas, la peluca y otros productos de cabello, pestañas postizas, pintura de ojos y todo el repertorio de productos de belleza.
- **Entorno o medio:** Conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a una persona, colectividad o época e influyen en su estado o desarrollo.

Pero para los fines de esta investigación sólo se utilizarán las siguientes categorías: movimiento corporal o cinésica, proxémica, artefactos, y los factores del entorno o medio (*Mark L. Knapp, 1999: 26*).

7.1 Movimiento del cuerpo o comportamiento cinésico

Se trata del tema central del trabajo, comprende de modo característico los gestos, los movimientos corporales, los de las extremidades, las manos, la cabeza, los pies y las piernas, las expresiones faciales (sonrisas), la conducta de los ojos (parpadeo, dirección y duración de la mirada y dilatación de la pupila), y también la postura.

Hay diferentes tipos de conducta no verbal, algunas tienen la intención de comunicar, otras son meramente expresivas. Otras proporcionan información acerca de las emociones mientras otras dan a conocer rasgos de la personalidad y actitudes.

Ekman y Friesen desarrollaron un sistema de clasificación de **comportamientos no verbales**, las categorías son las siguientes:

- a) **Emblemas:** son actos no verbales que se realizan principalmente con la cara y las manos. Algunos emblemas describen acciones comunes a la especie humana y parecen trascender de una cultura particular. Se utilizan cuando los canales verbales están bloqueados (o faltan), y en general se les usa para comunicar.
- b) **Ilustradores:** sirven para ilustrar lo que se dice verbalmente. Se les usa intencionalmente para ayudar a la comunicación.
- c) **Muestras de afecto:** configuraciones faciales que expresan estados afectivos; las expresiones de afecto no intentan comunicar, pero pueden en ocasiones ser intencionales.
- d) **Reguladores:** indican el inicio o fin de una comunicación cara a cara.
- e) **Adaptadores:** se desarrollan en la niñez como esfuerzos de adaptación para satisfacer necesidades, cumplir acciones, dominar emociones, desarrollar contactos sociales, o cumplir otras funciones. Ekman y Friesen ha identificado tres tipos de adaptadores: autodirigidos, dirigidos a objetos y heterodirigidos (*Mark L. Knapp, 1999: 22*).

7.2 Proxémica

Se entiende por proxémica el estudio del uso y percepción del espacio social y personal. Se ocupa de cómo la gente usa y responde a las relaciones espaciales en el establecimiento de grupos formales e informales. Estudia la orientación personal en el contexto de la distancia conversacional y como ésta varía de acuerdo con el sexo, el estatus, los roles, y la orientación cultural (*Mark L. Knapp, 1999: 25*).

7.3 Artefactos

Todos los objetos que conllevan un mensaje. Comprenden la manipulación de objetos con personas interactuantes que pueden actuar como estímulos no

verbales, tales como el perfume, la ropa, las gafas, maquillaje y productos de belleza (pelucas, pestañas postizas, etc.).

7.4 Factores del entorno

Comprende aquellos elementos que interfieren en la relación humana pero que no son parte de ella, incluye los muebles, los decorados interiores, arquitectura, las condiciones de luz, colores, música y otros elementos.

○ Percepciones del entorno

- **Percepciones de formalidad:** cuanto más grande es la formalidad, mayores son también las posibilidades de que el comportamiento de comunicación sea más estirado y superficial, vacilante y estereotipado.
- **Percepción de calidez:** el entorno que nos hace sentir calor psicológico nos estimula a permanecer en él, nos hace sentir relajados y cómodos.
- **Percepciones de privacidad:** los entornos cerrados sugieren más privacidad, particularmente si tienen capacidad para poca gente. Cuando la privacidad es mayor acortamos las distancias conversacionales y se dan más mensajes personales especialmente contruidos y adaptados a la otra persona.
- **Percepciones de compulsión:** parte de la reacción total a un medio se basa en percepciones de la posibilidad y facilidad que se tenga para dejarlo. está estrechamente relacionado con el espacio disponible (y la privacidad de este espacio) durante el tiempo que permanezcamos en un medio determinado.
- **Percepciones de distancia:** hay dos tipos de distancia, la real influida por el hecho de que las personas con las que queremos comunicarnos están cerca o lejos, y la psicológica, cuando permanecemos en un cuarto con una persona desconocida aumenta psicológicamente la distancia entre nosotros y los demás, menos contacto visual, silencio frío, risa nerviosa, tensión e inmovilidad en el cuerpo, entre otros (*Mark L. Knapp, 1999: 84*).

La comunicación más íntima se asocia con medios informales, no restringidos, privados, cerrados y cálidos.

- **Color**

El color es afecta nuestra vida. Es físico: lo vemos. El color comunica: recibimos información del lenguaje del color. Es emocional: despierta nuestros sentidos. Se puede comunicar ideas sin el uso del lenguaje oral y escrito, y la respuesta emocional a los colores individuales, solos o combinados es, con frecuencia, predecible. Los colores despiertan respuestas emocionales específicas.

Éstos en combinación de otros factores, influyen en el carácter y en el comportamiento. Según Mehrabian, las tonalidades más placenteras son, por orden, el azul, el verde, el violeta, el rojo y amarillo, mientras los más excitantes son el rojo, seguido del naranja, el amarillo, el violeta, el azul y el verde (*Mehrabian, 1976: 90*).

Para poder formular con precisión el lenguaje del color, es preciso comprender primero la armonía del color. Esto significa saber que colores usar y en qué orden y proporciones, para poder crear el estado de ánimo deseado, comunicar una idea y producir una reacción (*Whelan, 1994:7*).

Aspectos del color

Los aspectos o cualidades del color, se refiere a las combinaciones de colores que despiertan ciertas respuestas emocionales. Usamos muchas palabras para describir las propiedades de los colores individuales, para compararlos y contrastarlos, pero la distinción básica es claro y oscuro. Sin luz artificial o solar no hay color. Dependemos de la luz para el color que utilizamos en innumerables combinaciones exprese nuestras ideas y emociones.

El color es a la vez simple y complejo. Significa cosas distintas para personas y culturas diferentes. Ningún color es visto de la misma manera por dos individuos. El color es personal y universal, envía mensajes de inagotable variedad (*Whelan, 1994:13*).

Colores ardientes

Remite al rojo de máxima saturación en el círculo cromático; es el rojo en su estado más intenso. Este tipo de colores atraen la atención, son fuertes y agresivos. El poder de los colores ardientes afecta a la gente de muchas maneras, tales como el aumento de presión sanguínea y la estimulación del sistema nervioso.

Colores fríos

Remite al azul en su máxima saturación. Los sentimientos generados por este tipo de color son de calma y aminora nuestro metabolismo.

Colores cálidos

Todos los tonos que contienen rojo son cálidos, es el agregado de amarillo al rojo lo que los vuelve diferentes de los ardientes. Este tipo de colores son confortables, espontáneos y acogedores.

Colores frescos

Los colores frescos se basan en el azul. Difieren de los colores fríos debido al agregado de amarillo en su composición. Los colores como el azul turquesa, y el verdoso se ven en la naturaleza. Estos tonos nos provocan una sensación de renovación, profundidad y sosiego.

Colores claros

Toman su claridad de y una ausencia de color visible en su composición, son casi transparentes. Los colores claros sugieren liviandad, descanso y fluidez.

Colores oscuros

Contienen negro en su composición. Los colores oscuros dan un efecto de seriedad.

Colores pálidos

Los colores pálidos son los pasteles más suaves. Contienen el 65 por ciento de blanco en su composición, y tienen un tono disminuido al que nos referimos. Estos colores sugieren suavidad, y son tranquilizantes.

Colores brillantes

La cantidad de color puro que hay en un tono determina su brillo. La claridad de los colores brillantes se logra por la omisión del gris o del negro. Estos colores son vívidos, estimulantes, alegres, y atraen la atención. (Basado en *Whelan, 1994*).

TABLA 1. Colores en asociación con el tono afectivo.

Color	Tono Afectivo
Rojo	Excitación, estimulación, protección, defensa, desafío, oposición, y hostilidad
Naranja	Ansiedad, perturbación, enfado, desafío, oposición, y hostilidad
Azul	Seguridad, comodidad, ternura, amabilidad, protección, defensa, calma, serenidad, y felicidad
Café	Protección, defensa, desaliento, depresión, melancolía, e infelicidad
Negro	Protección, defensa, desaliento, depresión, melancolía, infelicidad, desafío, oposición, hostilidad, poder, elegancia, fortaleza y autoridad
Purpura	Protección, defensa, dignidad y solemnidad
Verde	Calma, serenidad, y felicidad
Amarillo	Animación, jovialidad y alegría
Blanco	Bondad, seguridad, pureza, y limpieza
Gris	Estabilidad y éxito

(Mark L. Knapp, 1999: 94).

- **Sonido**

Los tipos de sonidos y su intensidad también afectan el comportamiento interpersonal. Mehrabian dice que cuanto más placentera es la música, más probable es que se produzcan fenómenos de “aproximación” antes que de “evitación”. La música satisface el sentimiento de despreocupación y satisfacción.

- **Iluminación (Atmósfera)**

La luz contribuye a estructurar nuestras percepciones de un medio y estas percepciones pueden muy bien influir en el tipo de mensajes que se emiten. La “iluminación débil” provoca que hablemos más suavemente, y supongamos que habrá una comunicación más personal, “iluminación o luces brillantes” adecuada para excitar e indicar una interacción menos íntima.

7.5 Los efectos de la apariencia física y la ropa

La apariencia y la vestimenta son parte de estímulos no verbales que influyen en las respuestas interpersonales, y que en ciertas condiciones son los determinantes principales de tales respuestas.

Para comprender la relación entre vestimenta y comunicación deberíamos familiarizarnos con las diversas funciones que la vestimenta puede cumplir: decoración, protección (tanto física como psicológica), atracción sexual, autoafirmación, autonegación, ocultamiento identificación grupal y exhibición de estatus o rol (*Citado en Berkowitz, 1974: 200-201*).

La ropa también puede desempeñar la función de informar al observador acerca del conocimiento que el usuario tiene sobre esas reglas.

7.6 Usos de la comunicación no verbal

Argyle M. (1969) Ha identificado los usos primarios del comportamiento no verbal en la comunicación humana tales como:

- 1) Expresar emociones.
- 2) Transmitir actitudes interpersonales (gusto/disgusto, dominación/sumisión).
- 3) Presentar a otros la propia personalidad.
- 4) Administrar el habla con el fin de administrar las intervenciones, la retroalimentación, la atención.

El comportamiento no verbal puede repetir, contradecir, sustituir, complementar, acentuar, o regular el comportamiento verbal.

Figura 1. Unidades de análisis de la comunicación no verbal en el intérprete musical.

(Diseño propio).

TABLA 2. Análisis fotográfico de la relación de la comunicación no verbal con el intérprete musical.

Fotografías y explicación	
	<p>1. Paté de Fúa, Luri Molina, Jazz.</p> <p>Comportamiento cinésico</p> <p>El gesto en el rostro ilustra concentración y satisfacción al interpretar la pieza.</p> <p>Percepción del entorno</p> <p>Percepción de calidez: el entorno hace sentir calor psicológico, estimula a permanecer en él, da la sensación de comodidad y estar relajado.</p> <p>Artefactos</p> <p>La manipulación del contrabajo con el fin de conseguir algún cierto tipo de respuesta o atención de la audiencia.</p> <p>Color</p> <p>La paleta de colores oscuros da un efecto de seriedad en combinación con los colores cálidos crean un efecto confortables, espontáneo y acogedor. El color naranja, en el instrumento denota energía y movimiento, el tono negro en la ropa ilustra la fortaleza.</p> <p>Iluminación</p> <p>Luz natural nos genera una iluminación suave, la cual provoca que la luz envuelva al ejecutante y sea el punto principal de la imagen.</p> <p>Apariencia física y ropa</p> <p>La función de la vestimenta es de identificación grupal y exhibición del rol, ya que con el sombrero se exalta el género jazz.</p>

2. Rebel Cats, Vince Monster, Rockabilly.

Comportamiento cinésico

La expresión del rostro muestra una leve sonrisa que nos habla de un sentimiento de satisfacción y comodidad.

Percepción del entorno

Percepción de calidez: el entorno hace sentir calor psicológico, estimula a permanecer en él, da la sensación de comodidad y estar relajado.

Artefactos

La guitarra sirve como una extensión extra de su cuerpo que ayuda a reforzar el estado de excitación mientras interpreta la pieza musical.

Color

El blanco, color que predomina en el atuendo, denota seguridad, que en conjunto con la corbata roja nos habla de pasión y excitación. La tonalidad fría de la fotografía genera sentimientos de calma.

Iluminación

La iluminación en color azul crea una atmósfera de amistosa, de paz y tranquilidad.

Apariencia física y ropa

La vestimenta inspirada en los primeros años del Rockabilly que tenía gran influencia del “country”, la cual informa a los asistentes conocimiento que tiene el músico sobre este género. Los lentes oscuros son meramente decorativos.

3. Elis Paprika, Pop Rock.

Comportamiento cinésico

Levantar el brazo derecho acompañado de cerrar los ojos, presenta un gesto de serenidad y calma. La palma abierta refleja sinceridad

Percepción del entorno

Percepción de calidez: el entorno hace sentir calor psicológico, estimula a permanecer en él, da la sensación de comodidad y estar relajado.

Artefactos

La elección de un micrófono estilo “antiguo”, busca causar un estímulo con el público de aceptación y estar a la moda.

Color

Los colores brillantes en el atuendo son vívidos, estimulantes, alegres, y atraen la atención. El verde provoca una sensación de renovación, profundidad y sosiego, mientras que el negro utilizado en la ropa nos habla de rebeldía.

Iluminación

La iluminación artificial, crea una luz dura, la cual hace más dramática la presentación

Apariencia física y ropa

El cabello pintado de verde fosforescente, con una mezcla de amarillo muestra la jovialidad y felicidad de la cantante. La vestimenta, blusa negra manga corta, nos habla de desafío, el cual hace un contraste con el color de la cabellera.

4. Elis Paprika & The Black Pilgrims, Pop Rock.

Comportamiento cinésico

El rostro mirando hacia arriba, acompañado de la espalda arqueada y las piernas un poco flexionadas muestran excitación.

Percepción del entorno

Percepción de calidez: el entorno hace sentir calor psicológico, estimula a permanecer en él, da la sensación de comodidad y estar relajado.

Artefactos

La guitarra sirve como una extensión extra de su cuerpo que ayuda a reforzar el estado de excitación mientras interpreta la pieza musical.

Color

El color azul nos habla de comodidad y negro nos transmite rebeldía. El rojo en la guitarra nos remite a la pasión, atrae la atención, muestra fuerza y agresividad.

Iluminación

La iluminación artificial, crea una luz dura, la cual hace más dramática la presentación.

Apariencia física y ropa

El cabello largo se encuentra desarreglado muestra rebeldía y despreocupación. Viste chamarra azul arremangada lo cual denota comodidad.

5. Tex Tex, León Vago, Rock Urbano.

Comportamiento cinésico

La configuración del rostro con la boca abierta nos habla de la emoción que tiene al interpretar la canción.

Percepción del entorno

Percepción de calidez: el entorno hace sentir calor psicológico, estimula a permanecer en él, da la sensación de comodidad y estar relajado.

Artefactos

La guitarra sirve como una extensión extra de su cuerpo que ayuda a reforzar el estado de excitación mientras interpreta la pieza musical.

Color

El color azul nos habla de comodidad y negro nos transmite rebeldía. El rojo en la guitarra nos remite a la pasión, atrae la atención, muestra fuerza y agresividad.

Iluminación

La luz natural nos genera una iluminación suave, la cual provoca que la luz envuelva al ejecutante y sea el punto principal de la imagen.

Apariencia física y ropa

Las prendas elegidas el sombrero negro de copa, y la camiseta azul con un jaguar, hacen un contraste entre la elegancia y un guardarropa despreocupado, resaltando tintes mexicanos. El tatuaje y la muñequera hacen una posición entre el estar en una edad adulta, pero seguir utilizando prendas juveniles.

6. Víctimas del Dr. Cerebro, Ranas, Rock.

Comportamiento cinésico

El movimiento de las extremidades, en este caso el brazo derecho, y uno de los dedos indicando algo. La intención del vocalista parece ser la de recalcar lo que habla para aquel a quien se dirige.

Artefactos

El micrófono lo utiliza como una extensión de su cuerpo, que lo ayuda a transmitir un mensaje.

Percepción del entorno

Percepción de calidez: el entorno hace sentir calor psicológico, estimula a permanecer en él, da la sensación de comodidad y estar relajado.

Color

Mediante el color negro transmite una sensación de misterio y emulación a la muerte, también representa cierta autoridad a los asistentes.

Iluminación

La luz dura por sus sombras sumamente oscuras y con bordes marcados tienen mayor contraste, y el efecto se ve más dramático.

Apariencia física y ropa

La indumentaria contribuye a crear la impresión que se desea producir en el público y de decoración e identificación con cierto género musical.

7. Víctimas del Dr. Cerebro, Abulón, Rock.

Comportamiento cinésico

El gesto en su rostro sirve para ilustrar lo que se dice verbalmente. Es usado intencionalmente para ayudar a la comunicación.

Artefactos

El micrófono lo utiliza como una extensión de su cuerpo, que lo ayuda a transmitir un mensaje.

Percepción del entorno

Percepción de calidez: el entorno hace sentir calor psicológico, estimula a permanecer en él, da la sensación de comodidad y estar relajado.

Color

Predominando el color negro, evocando al misterio, la muerte y a lo oculto. Los acentos amarillo brillante, del letrero de atrás, dirigen la atención a la parte más importante del escenario, en este caso las iniciales de la banda.

Iluminación

Luz dura, contra luz, da mayor dramático y acentúa la atención al cantante.

Apariencia física y ropa

La ropa ayuda a crear una reacción en los asistentes, llamar la atención, también busca una identificación social mediante la vestimenta.

8. Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEM, Roberto G. Hernández, Música Clásica.

Comportamiento cinésico

La expresión del rostro denota esfuerzo y concentración al interpretar la pieza.

Artefactos

El contrabajo lo utiliza como una extensión de su cuerpo, que lo ayuda a transmitir un mensaje.

Percepción del entorno

Percepción de calidez: el entorno hace sentir calor psicológico, estimula a permanecer en él, da la sensación de comodidad y estar relajado.

Color

El negro en el traje nos dice elegancia, fortaleza y el blanco en la camisa seguridad y limpieza.

Iluminación

La luz natural nos genera una iluminación suave, la cual provoca que la luz envuelva al ejecutante y sea el punto principal de la imagen.

Apariencia física y ropa

El traje negro denota elegancia y formalidad ante el tipo de música interpretada. El cabello largo con un corte asimétrico habla de cierta jovialidad y rebeldía ante la situación, ya que la “música clásica” es considerada formal. También la ropa puede desempeñar la función de informar al observador acerca del conocimiento que el usuario tiene sobre las reglas de este género.

**9. Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEM, Hilda Saquicoray Ávila,
Música Clásica.**

Comportamiento cinésico

Con el brazo izquierdo y la mano la Directora busca llamar la atención de uno de sus músicos para dar la entrada en la pieza.

Percepción del entorno

Percepción de formalidad: cuanto más grande es la formalidad, mayores son también las posibilidades de que el comportamiento de comunicación sea más estirado y superficial, vacilante y estereotipado.

Artefactos

La batuta ayuda a la Directora a marcar el ritmo y la expresión de una obra musical. Funge como una extensión más de su cuerpo.

Color

El color negro del vestido nos transmite elegancia, y las aplicaciones plata (gris), nos transmite la sensación ser conservadora.

Iluminación

La luz natural nos genera una iluminación suave, la cual provoca que la luz envuelva al ejecutante y sea el punto principal de la imagen.

Apariencia física y ropa

Vestido negro de noche con aplicaciones plateadas nos habla de la formalidad del evento, y también autoridad ante la orquesta que dirige.

10. Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEM, Música Clásica.

Proxémica

Hay distancia real y psicológica, entre la audiencia y los músicos. Por ser una sala de conciertos de música clásica se crea un ambiente más formal y no existe una interacción íntima o cercana.

Percepción del entorno

Percepciones de distancia: aquí se muestra una distancia real y psicológica, entre el público y la Orquesta. No existe contacto visual entre los músicos y los asistentes. Se crea un silencio, tensión e inmovilidad en el cuerpo. Existe una percepción de formalidad, cuanto más grande es la formalidad, mayores son también las posibilidades de que el comportamiento de comunicación sea más estirado y superficial, vacilante y estereotipado.

Iluminación

La luz natural nos genera una iluminación suave, la cual provoca que la luz envuelva al ejecutante y sea el punto principal de la imagen.

Apariencia física y ropa

La apariencia de los músicos transmite elegancia y formalidad.

11. Corvus Corax, Música neomedieval.

Proxémica

Aunque se muestra una distancia real y psicológica, entre el público y los músicos. Existe contacto visual entre los ejecutantes y los asistentes.

Percepción del entorno

Percepción de calidez: se crea un ambiente de alegría con una percepción de calidez, el entorno hace sentir un calor psicológico los estimula a permanecer en ese espacio, hace sentir relajados y cómodos al público.

Color

Los acentos amarillo brillante dirigen la atención a la parte más importante de este sitio, en este caso el logotipo de la banda.

Iluminación

La iluminación en tonos naranjas y amarillos hace sentir calidez sobre el escenario.

Apariencia física y ropa

Vestimenta faldas escosesa, baraba, y otros accesorios, hacen alusión a la época medieval, lo cual busca una identificación con el género que interpretan.

12. Jenny and the Mexicats, Pop.

Comportamiento cinésico

Con el brazo izquierdo estirado y la trompeta, la vocalista, busca llamar la atención. El gesto en el rostro es duro.

Proxémica

El uso y percepción del espacio personal responde a las relaciones espaciales entre los integrantes de la banda, llega a ser muy íntimo.

Percepción del entorno

Percepción de calidez: el entorno hace sentir calor psicológico, estimula a permanecer en él, da la sensación de comodidad y estar relajado. Brindando control sobre las situaciones desconocidas.

Artefactos

La trompeta sirve como una extensión del brazo y ayuda a que la acción sea más fuerte.

Color

Los colores brillantes en el atuendo y la iluminación, son vívidos, estimulantes, alegres, y atraen la atención. El verde provoca una sensación de renovación, profundidad y calma, mientras que el negro utilizado en la ropa nos habla de rebeldía. El color azul en la vocalista manifiesta comodidad.

Iluminación

La iluminación con luces brillantes ayuda a crear una atmósfera excitante.

Apariencia física y ropa

La ropa juvenil busca una conexión con el público joven, los tatuajes son decorativos.

13. Mauro Zanatta, Música Barroca.

Comportamiento cinésico

El gesto del rostro transmite tristeza.

Percepción del entorno

Percepción de formalidad: cuanto más grande es la formalidad, mayores son también las posibilidades de que el comportamiento de comunicación sea más estirado y superficial, vacilante y estereotipado.

Artefactos

La guitarra la utiliza como una extensión de su cuerpo, que lo ayuda a transmitir un mensaje.

Color

El negro nos habla de formalidad en el evento.

Iluminación

La iluminación débil provoca que supongamos que será un concierto más personal e íntimo. La luz dura por sus sombras sumamente oscuras y con bordes marcados tienen mayor contraste, y el efecto se ve más dramático.

Apariencia física y ropa

La vestimenta negra decorativa refuerza el sentimiento de melancolía.

14. Marisa Vázquez, Tango.

Comportamiento cinésico

La posición de los brazos sirve para ilustrar lo que se dice canta. La configuración facial expresa estados afectivos los cuales utiliza intencionalmente para transmitir un sentimiento al público.

Percepción del entorno

Percepción de formalidad: cuanto más grande es la formalidad, mayores son también las posibilidades de que el comportamiento de comunicación sea más estirado y superficial, vacilante y estereotipado.

Artefactos

El micrófono lo utiliza como una extensión de su cuerpo, que la ayuda a transmitir un mensaje.

Color

El color negro utilizado en la vestimenta transmite elegancia.

Iluminación

La luz dura por sus sombras sumamente oscuras y con bordes marcados tienen mayor contraste, y el efecto se ve más dramático. La luz contribuye a estructurar un ambiente íntimo. La iluminación cálida produce una sensación confortable, y acogedores.

Apariencia física y ropa

Vestido negro largo que le da formalidad a la interpretación.

15. Pedro Galindo, Jazz.

Comportamiento cinésico

El gesto del rostro demuestra total concentración y placer mientras un solo en la batería.

Percepción del entorno

Percepción de calidez: el entorno hace sentir calor psicológico, estimula a permanecer en él, da la sensación de comodidad y estar relajado.

Artefactos

La batería la utiliza como una extensión de su cuerpo, que ayuda a transmitir un mensaje.

Color

El negro en la ropa ilustra la fortaleza, y el café de los pantalones nos habla de la fiabilidad del intérprete.

Iluminación

La luz natural nos genera una iluminación suave, la cual provoca que la luz envuelva al ejecutante y sea el punto principal de la imagen. La iluminación fría genera sentimientos de calma.

Apariencia física y ropa

Polo negro y pantalón de mezclilla, nos muestran comodidad y tranquilidad. La ropa le permite desempeñarse de forma relajada durante la ejecución musical.

16. Camilo Lara Instituto Mexicano del Sonido, Música electrónica.

Comportamiento cinésico

La configuración del rostro y el movimiento de los brazos el músico busca dar énfasis a la melodía.

Percepción del entorno

Percepción de calidez: el entorno hace sentir calor psicológico, estimula a permanecer en él, da la sensación de comodidad y estar relajado.

Color

En la ropa predomina el color verde el cual denota serenidad. El sombrero lo usa con fines decorativos y la playera busca una identificación grupal en el medio de la cumbia.

Iluminación

La luz dura por sus sombras sumamente oscuras y con bordes marcados tienen mayor contraste, y el efecto se ve más dramático. La tonalidad de las luces en azul turquesa, y el color verdoso se ven en la naturaleza. Estos tonos nos provocan una sensación de renovación, profundidad y sosiego.

Apariencia física y ropa

La vestimenta nos muestra comodidad y estar relajado durante la presentación, mientras que la playera busca una identificación grupal en el medio de la cumbia. El sombrero lo usa con fines decorativos

17. Pedro Kóminik, Pop.

Comportamiento cinésico

Mostrar la palma derecha abierta expresa sinceridad y honestidad, aunque también la mano derecha está dentro del bolsillo del saco lo que denota desinterés en la situación

Percepción del entorno

Percepción de formalidad: cuanto más grande es la formalidad, mayores son también las posibilidades de que el comportamiento de comunicación sea más estirado y superficial, vacilante y estereotipado.

Color

El negro en el traje nos dice elegancia, fortaleza y el blanco en la camisa seguridad y limpieza. El azul en el moño seguridad y comodidad.

Iluminación

La iluminación suave mezclada con la luz dura por sus sombras sumamente oscuras y con bordes marcados tienen mayor contraste, y el efecto se ve más dramático, provoca que el ejecutante sea el punto principal de la imagen.

Apariencia física y ropa

El traje negro dice elegancia mientras que la corbata de moño dice formalidad.

18. Pedro Sandoval, Rock urbano.

Comportamiento cinésico

La posición del brazo sirve para ilustrar lo que se canta. Provocando mayor atención por parte del espectador al mensaje.

Percepción del entorno

Percepción de calidez: el entorno hace sentir calor psicológico, estimula a permanecer en él, da la sensación de comodidad y estar relajado.

Artefactos

La guitarra la utiliza como una extensión de su cuerpo, que lo ayuda a transmitir un mensaje.

Color

El negro en la ropa ilustra la fortaleza, y el café de los pantalones nos habla de la fiabilidad del intérprete.

Iluminación

La luz dura por sus sombras sumamente oscuras y con bordes marcados tienen mayor contraste, y el efecto se ve más dramático.

Apariencia física y ropa

La ropa utilizada busca una aceptación grupal, las botas se identificarse con la clase obrera.

19. Ensamble de Pedro Sandoval, Francisco “Pancho” Tejeda, Rock urbano.

Comportamiento cinésico

Muestra de afecto: el gesto reflejado en el rostro expresa un estado afectivo. Empuja hacia abajo la mandíbula para generar reacciones de alegría, este tipo de sonrisa es para conquistar audiencias.

Percepción del entorno

Percepción de calidez: el entorno hace sentir calor psicológico, estimula a permanecer en él, da la sensación de comodidad y estar relajado.

Artefactos

La guitarra la utiliza como una extensión de su cuerpo, que lo ayuda a transmitir un mensaje.

Color

El café de la camisa nos habla de la fiabilidad del intérprete. El rojo en la guitarra nos remite a la pasión, atrae la atención, muestra fuerza y agresividad.

Iluminación

La iluminación en color azul crea una atmósfera de amistosa, de paz y tranquilidad. La luz dura por sus sombras sumamente oscuras y con bordes marcados tienen mayor contraste, y el efecto se ve más dramático.

Apariencia física y ropa

Las ropas elegidas transmiten comodidad y tranquilidad, ropa que le permite desempeñarse de forma relajada durante la ejecución musical.

20. Puerto Candelaria, Juancho Valencia “El Sargento Remolacha”, Cumbia Underground.

Comportamiento cinésico

Mediante el movimiento de los brazos y el gesto de su rostro, el músico busca dar énfasis a la melodía.

Percepción del entorno

Percepción de calidez: el entorno hace sentir calor psicológico, estimula a permanecer en él, da la sensación de comodidad y estar relajado.

Artefactos

El teclado lo utiliza como una extensión de su cuerpo, que ayuda a transmitir un mensaje.

Color

El gris es un color conservador, mientras que el rojo es un color que habla de la pasión, el verde, calma, serenidad, y felicidad.

Iluminación

La iluminación con luces brillantes ayuda a crear una atmósfera excitante cálida. El uso de color rojo atrae la atención, mientras el uso de tonos brillantes es estimulante visualmente. La luz dura por sus sombras sumamente oscuras y con bordes marcados tienen mayor contraste, y el efecto se ve más dramático.

Apariencia física y ropa

El traje gris pretende dar cierta formalidad y elegancia a la presentación, pero a la vez hay un contraste por el peinado y el corte de cabello largo y chino, que da un toque de rebeldía.

21. Kutzi, Música folclórica.

Comportamiento cinésico

Muestra de afecto: Sonreír es una señal de felicidad, y nos sirve para comunicar y para obtener reacciones positivas en las demás personas. Añadir humor en una presentación aumenta las la credibilidad y la asistencia del público.

Percepción del entorno

Percepción de calidez: el entorno hace sentir calor psicológico, estimula a permanecer en él, da la sensación de comodidad y estar relajado.

Artefactos

El tambor lo utiliza como una extensión de su cuerpo, que ayuda a transmitir un mensaje.

Color

El color rojo en la ropa pretende estimular a los espectadores.

Iluminación

La iluminación suave provoca que la luz envuelva al ejecutante y sea el punto principal de la imagen.

Apariencia física y ropa

Las prendas utilizadas estilo folclor mexicano dan una identificación con el país México.

21. Asaf Kolerstein, Música Clásica.

Comportamiento cinésico

La expresión de rostro con la mirada colocada en la partitura demuestra concentración total, e interés la ejecución de la pieza.

Percepción del entorno

Percepción de calidez: el entorno hace sentir calor psicológico, estimula a permanecer en él, da la sensación de comodidad y estar relajado.

Artefactos

El violonchelo lo utiliza como una extensión de su cuerpo, que ayuda a transmitir un mensaje.

Color

El negro de la vestimenta transmite elegancia, y fortaleza.

Iluminación

La iluminación suave y natural provoca que la luz envuelva al ejecutante y sea el punto principal de la imagen.

Apariencia física y ropa

La vestimenta negra le da formalidad a la interpretación.

22. Duo Bandini Chiacchiareta Cesare Chiacchiareta, Tango.

Comportamiento cinésico

La expresión de rostro con la mirada puesta en el bandoneón demuestra concentración y total interés la buena ejecución del instrumento. También se ve calma en su configuración facial.

Percepción del entorno

Percepción de calidez: el entorno hace sentir calor psicológico, estimula a permanecer en él, da la sensación de comodidad y estar relajado.

Artefactos

Bandoneón lo utiliza como una extensión de su cuerpo, que ayuda a transmitir un mensaje.

Color

La elección de utilizar ropa negra da la impresión de fortaleza y poder, dominio de la situación en la que se encuentra. Mientras que en combinación del rojo atraen la atención.

Iluminación

La luz dura por sus sombras sumamente oscuras y con bordes marcados tienen mayor contraste, y el efecto se ve más dramático. La iluminación roja denota fortaleza.

Apariencia física y ropa

Trae una camisa, pero al traerla arremangada de las mangas quita formalidad y crea un vínculo más amigable con la audiencia.

23. Duo Bandini Chiacchiareta Giampaolo Bandini, Tango.

Comportamiento cinésico

La expresión del rostro, la boca muy abierta nos muestra excitación.

Percepción del entorno

Percepción de calidez: el entorno hace sentir calor psicológico, estimula a permanecer en él, da la sensación de comodidad y estar relajado.

Artefactos

La guitarra la utiliza como una extensión de su cuerpo, que ayuda a transmitir un mensaje.

Color

La elección de utilizar ropa negra da la impresión de fortaleza y poder, dominio de la situación en la que se encuentra.

Iluminación

La iluminación suave provoca que la luz envuelva al ejecutante y sea el punto principal de la imagen.

Apariencia física y ropa

El polo negro le da formalidad a la interpretación, pero a la vez muestra comodidad en el ejecutante.

25. Panteón Rococó Luis Román Ibarra "Dr. Shenka", Rock.

Comportamiento cinésico y Artefactos

La forma en que sujeta el micrófono con la mano izquierda acompañado del gesto de su rostro denota hostilidad y agresividad. Mantener la palma de su mano derecha abierta demuestra honestidad.

Percepción del entorno

Percepción de calidez: el entorno hace sentir calor psicológico, estimula a permanecer en él, da la sensación de comodidad y estar relajado.

Color

El color negro nos habla de rebeldía, mientras que con la iluminación azulada hace un contraste, ya que significa calma.

Iluminación

La luz dura por sus sombras sumamente oscuras y con bordes marcados tienen mayor contraste, y el efecto se ve más dramático.

Apariencia física y ropa

La vestimenta cumple la función de identificación grupal, el uso de la estrella roja tiene una connotación política debido, principalmente, a la ideología socialista del vocalista. La gorra es meramente decorativa.

26. Sonido San Francisco, Cumbia.

Proxémica

El espacio entre los dos integrantes y la vista entre ellos muestra un vínculo de amistad y entendimiento sin necesidad de hablar.

Percepción del entorno

Percepción de calidez: el entorno hace sentir calor psicológico, estimula a permanecer en él, da la sensación de comodidad y estar relajado.

Artefactos

El bajista utiliza el bajo, al igual que el vocalista usa el micrófono, como una extensión de su cuerpo, que ayudan a transmitir un mensaje.

Color

El color naranja que predomina en la presentación transmite energía y vitalidad. La elección de colores cálidos para su presentación crea un ambiente son confortable, y acogedores.

Iluminación

Contraluz, La luz dura por sus sombras sumamente oscuras y con bordes marcados tienen mayor contraste, y el efecto se ve más dramático.

Apariencia física y ropa

La utilización de sombrero, gafas y jorongo hace alusión e identificación con la cumbia y música mexicana. También tiene una función decorativa.

27. REYNO, Pop Rock.

Comportamiento cinésico

La expresión de su rostro la boca abierta demuestra gran emoción.

Percepción del entorno

Percepción de calidez: el entorno hace sentir calor psicológico, estimula a permanecer en él, da la sensación de comodidad y estar relajado.

Artefactos

La guitarra la utiliza como una extensión de su cuerpo, que ayuda a transmitir un mensaje.

Color

El color azul nos habla de comodidad y negro nos transmite rebeldía.

Iluminación

La iluminación suave provoca que la luz envuelva al ejecutante y sea el punto principal de la imagen.

Apariencia física y ropa

El atuendo elegido demuestra comodidad, los lentes cumplen una función de protección y decorativa. Los tatuajes también decorativos y uno de promoción ya que es el logotipo de la banda. El cabello largo y desarreglado denota rebeldía.

***NOTA: El nombre de la agrupación está escrito en mayúsculas porque la banda así lo tiene registrado y forma parte de su imagen.**

28. Filarmonía Vallesana, Próspero Reyes Cedeño, Jazz.

Comportamiento cinésico

El movimiento del brazo derecho en el Director busca recalcar lo que dirige y está marcado en la partitura. Ínsita a quien lo ve a conseguir una buena ejecución musical, mediante su dirección y la interpretación del instrumentista; es como un desafío. El gesto de su rostro denota autoritaria.

Percepción del entorno

Percepción de formalidad: cuanto más grande es la formalidad, mayores son también las posibilidades de que el comportamiento de comunicación sea más estirado y superficial, vacilante y estereotipado.

Color

El color negro transmite, elegancia, y formalidad, que en combinación con el purpura se asocia a el poder.

Iluminación

La iluminación suave provoca que la luz envuelva al ejecutante y sea el punto principal de la imagen.

Apariencia física y ropa

El traje que utiliza refuerza la autoridad que tiene sobre la orquesta.

29. Laberinto del Caos Abraham Yacaman, Jazz.

Comportamiento cinésico

El gesto de la cara denota esfuerzo por parte del músico.

Percepción del entorno

Percepción de calidez: el entorno hace sentir calor psicológico, estimula a permanecer en él, da la sensación de comodidad y estar relajado.

Artefactos

El saxofón lo utiliza como una extensión de su cuerpo, que ayuda a transmitir un mensaje.

Color

La iluminación azul denota seguridad y calma. Mientras que la vestimenta negra nos remite a la formalidad.

Iluminación

La luz dura por sus sombras sumamente oscuras y con bordes marcados tienen mayor contraste, y el efecto se ve más dramático. La iluminación azul denota seguridad y calma.

Apariencia física y ropa

La camisa y pantalón negros da formalidad a la interpretación, pero a la vez con las mangas arremangadas muestra comodidad en el ejecutante.

30. Pedro Galindo Quartet, Jazz.

Comportamiento cinésico

La configuración de su rostro los ojos cerrados indica calma y relajación mientras toca su instrumento.

Percepción del entorno

Percepción de calidez: el entorno hace sentir calor psicológico, estimula a permanecer en él, da la sensación de comodidad y estar relajado.

Artefactos

El Ukelele U-Bass lo utiliza como una extensión de su cuerpo, que ayuda a transmitir un mensaje.

Color

El color negro transmite, elegancia, y formalidad, y el blanco nos habla de seguridad.

Iluminación

La iluminación suave provoca que la luz envuelva al ejecutante y sea el punto principal de la imagen.

Apariencia física y ropa

La camisa y pantalón negros da formalidad a la interpretación, pero a la vez con las magas arremangas muestra comodidad en el ejecutante. Los lentes blancos sirven de modo decorativo y como punto focal en su persona.

8. CONCLUSIONES

En la presente obra artística se pudo **distinguir** que a partir de diversos tipos de música se pueden inducir diferentes estados de ánimo que tendrán consecuencias en tareas psicomotoras y cognitivas en el ejecutante musical. Al tocar cualquier tipo de música aumenta la energía corporal, induce a la acción y estimula las emociones.

La música no es sólo un fenómeno auditivo, sino también emocional y motor. Escuchamos música con nuestros músculos, llevamos el ritmo de manera involuntaria; nuestros gestos reflejan la narración de la melodía, los pensamientos y sensaciones que provoca.

En la serie fotográfica, aquí presentada, se **mostró** a través de la imagen las emociones que le produce a un músico el ejecutar una pieza, porque cada músico tiene una composición que acierta en sus sentimientos, es ahí donde el cuerpo habla por él; cada ejecutante tendrá su propia canción que produzca esa acción involuntaria. La música provoca emoción, tanto en quien la produce, y el que la ejecuta.

Y lo más importante, se logró dar respuesta a la pregunta de investigación, se **comprendió** la comunicación no verbal mediante el uso de la fotografía, apreciando factores que influyen en la reconstitución y la transmisión del mensaje, tales como el entorno, el comportamiento cinético, la apariencia física y ropa, los colores, la iluminación, y la proxémica durante la ejecución musical en los intérpretes musicales. La **manifestación** de estos elementos ayudan al artista a crear un mensaje más completo a la audiencia.

La mayor aportación sería que las fotografías que conforman este trabajo son una memoria visual de la música en el Estado de México y Ciudad de México. Cada foto es una muestra de lo que es la vida sobre un escenario, y se logra apreciar de forma más íntima y cercana los sentimientos de un músico; comunican una historia, guardan hechos históricos, documentan y producen satisfacción al receptor.

Gracias a la creación de esta obra me permitió crecer como fotógrafa, viviendo y desafiando los problemas que se suelen encontrar al fotografiar espectáculos de este tipo, ya fuera lidiar con la escasa iluminación, personas en constante movimiento, el acceso a eventos y cuando no lo había localizarse en un buen lugar entre la audiencia. Igualmente puede acercarme a la escena musical de mi país que tanto me fascina, aunque fuera a través de mi lente, tuve la oportunidad de conocer diversas facetas de un músico sobre el escenario, y conocer más sobre su forma de actuar y vivir la música.

También pude poner en práctica los conocimientos aprendidos durante la carrera, y al final lograr un fortalecimiento de estos para mi desempeño profesional.

Bibliografía

- Aparici Roberto (1987) *La Imagen*, Barcelona, Ed. Gedisa.
- Campbell, R. y Berscheid, E. y Wlster, E. H., “Atractivo Físico” (Manuscrito inédito) en Berkowitz, L. (comp.) (1974), *Avances en la Psicología Social Experimental*, vol. 7, Nueva York, Academic Press, p.p. 200-201.
- Freud, Gisèle (1976) *La fotografía como documento social*, Barcelona, Ed. Gustavo Gili.
- Knapp L., Mark (1999) *La comunicación no verbal. El cuerpo y entorno*. Barcelona, Paidós Ibérica, p.p. 17 – 178.
- Mehrabian (1976) *Lugares Públicos y Lugares Privados*, Nueva York, Basic Books.
- Sacks Oliver (2009) *Musicofilia*. Barcelona, Anagrama.
- Vásquez Escalona Alejandro (2011) “El ensayo fotográfico, otra manera de narrar”, *En Quórum Académico*, vol. 8, núm. 2, julio-diciembre, 2011, Universidad del Zulia, Venezuela, p.p. 301 - 314
- Walter A. John y Chaplin Sarah (2002) “Una introducción a la cultura visual”, Barcelona, Octaedro.
- Whelan M. Bride, (1994) “La Armonía en el color: nuevas tendencias: guía para la combinación creativa de colores”, Estados Unidos de América, Rockport.

Fuentes digitales

- Artillería Inmanente (2016) Entrevista de Jacques Derrida a Ornette Coleman: la lengua del otro
<https://artilleriainmanente.noblogs.org/post/2016/04/20/entrevista-de-jacques-derrida-a-ornette-coleman-la-lengua-del-otro/> [1 agosto 2016]
- Clarín (2010) La música vista desde la fotografía
http://entremujeres.clarin.com/entretenimientos/arte-y-cultura/musica-vista-fotografia_0_1334270495.html [13 agosto 2016].

- Abreu, José Luis (n.d) Hipótesis, Método & Diseño de Investigación
[http://www.spentamexico.org/v7-n2/7\(2\)187-197.pdf](http://www.spentamexico.org/v7-n2/7(2)187-197.pdf) [15 agosto 2017]
- Oxenstein Sara (2008) Ensayo “El impacto de la música en las emociones”
<http://adpps.com/descargas/trabajos/001ElImpactoDeLaMusicaEnLasEmociones-SaraOxenstein.pdf> [20 agosto 2016].
- Polivalencia (2015) Mejoramos nuestra escritura con la luz
<https://polivalencia.com/mejoramos-nuestra-escritura-con-la-luz-2/> [14 octubre 2016].
- Profesor en línea (n.d) Componentes verbales de la actividad musical: cantar, escuchar, hablar de música
<http://www.profesorenlinea.mx/varios/Segundo%20Medio/AnexosArtesMusicales/Anexo04.htm> [15 agosto 2016].
- Real Academia Española (n.d) Definición de música
<http://dle.rae.es/?id=Q9MHl5m> [20 octubre 2016].
- UNESCO (n.d) Cultura, Líneas generales
<http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/> [9 de enero 2017]
- Universia (2007) La importancia de la fotografía en el mundo del periodismo
<http://noticias.universia.es/vidauniversitaria/noticia/2007/03/24/593059/importancia-fotografia-mundo-periodismo.html> [1 agosto 2016].
- Valero Sancho, José Luis (2002) Visualidad del producto gráfico. Revista Latina de Comunicación Social, 51. Recuperado el x de xxxx de 200x de:
<http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002junio5106valero.htm> [20 agosto 2016].

Exposiciones

- “El Arte de la Música” en el Museo del Palacio de Bellas Artes (11 marzo-5 de junio 2016).
- “Henri Cartier- Bresson. La mirada del siglo XX” en el Museo del Palacio de Bellas Artes (25 febrero-17 de mayo 2015).
- “Nacho López. Fotógrafo de México” en el Museo del Palacio de Bellas Artes (14 de abril-17 julio 2016).

Fichas técnicas

1. **Paté de Fúa, Luri Molina**, Jazz, Parque de la Autonomía, septiembre 2013, Parque de la Autonomía, ® Karen Lizarraga Jauregui.
2. **Rebel Cats, Vince Monster, Rockabilly**, Foro Landó, septiembre 2016, ® Karen Lizarraga Jauregui.
3. **Elis Paprika**, Pop Rock, Parque la Alameda Toluca, octubre 2012, ® Karen Lizarraga Jauregui.
4. **Elis Paprika & The Black Pilgrims**, Pop Rock, Parque la Alameda Toluca, octubre 2012, ® Karen Lizarraga Jauregui.
5. **Tex Tex, León Vago**, Rock Urbano, Parque la Alameda Toluca, octubre 2013, ® Karen Lizarraga Jauregui.
6. **Víctimas del Dr. Cerebro, Ranas**, Rock, Parque la Alameda Toluca, octubre 2013, ® Karen Lizarraga Jauregui.
7. **Víctimas del Dr. Cerebro, Abulón**, Rock, Parque la Alameda Toluca, octubre 2013, ® Karen Lizarraga Jauregui.
8. **Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEM, Roberto Gustavo Hernández**, Música Clásica, Museo Virreinal de Zinacantepec, junio 2016, ® Karen Lizarraga Jauregui.
9. **Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEM, Hilda Saquicoray**, Música Clásica, Teatro Juárez Zitácuaro, junio 2016, ® Karen Lizarraga Jauregui.
10. **Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEM**, Música Clásica, Sala Felipe Villanueva, marzo 2015, ® Karen Lizarraga Jauregui.
11. **Corvus Corax**, Música neomedieval, Plaza Juárez, Festival Quimera, octubre 2015, ® Karen Lizarraga Jauregui.
12. **Jenny and the Mexicats**, Pop, Nuevo Teatro Morelos, agosto 2016, ® Karen Lizarraga Jauregui.
13. **Mauro Zanatta**, Música Barroca, Teatro Isabelino C.C.U. Casa de las Diligencias, julio 2016, ® Karen Lizarraga Jauregui.
14. **Marisa Vázquez**, Tango, C.C.U. Casa de las Diligencias, octubre 2015, ®Karen Lizarraga Jauregui.

15. **Pedro Galindo**, Jazz, Teatro Universitario “Los Jaguares” Jazz Fest, enero 2016, ®Karen Lizarraga Jauregui.
16. **Instituto Mexicano del Sonido, Camilo Lara**, Música electrónica, UAEMfest, marzo 2014, ® Karen Lizarraga Jauregui
17. **Pedro Kóminik**, Pop, Teatro Esperanza Iris, septiembre 2015, ® Karen Lizarraga Jauregui.
18. **Pedro Sandoval**, Rock urbano, Teatro universitario Los jaguares, marzo 2015, ® Karen Lizarraga Jauregui.
19. **Ensamble de Pedro Sandoval, Francisco “Pancho” Tejeda**, Rock urbano, Teatro Universitario “Los Jaguares”, septiembre 2015, ® Karen Lizarraga Jauregui.
20. **Puerto Candelaria, Juancho Valencia “El Sargento Remolacha”**, Cumbia Underground, Plaza Juárez, Festival Quimera, octubre 2016, ® Karen Lizarraga Jauregui.
21. **Kutzi**, Música folclórica, Teatro Universitario “Los Jaguares”, diciembre 2015, ® Karen Lizarraga Jauregui.
22. **Asaf Kolerstein**, Música Clásica, Aula Magna Licenciado Adolfo López Mateos, julio 2016, ® Karen Lizarraga Jauregui.
23. **Duo Bandini Chiacchiareta, Cesare Chiacchiareta**, Tango, Teatro Universitario “Los Jaguares”, abril 2016, ® Karen Lizarraga Jauregui.
24. **Duo Bandini Chiacchiareta, Giampaolo Bandini**, Tango, Teatro Universitario “Los Jaguares”, abril 2016, ® Karen Lizarraga Jauregui.
25. **Panteón Rococó, Luis Román Ibarra “Dr. Shenka”**, Rock, El Bailongo, diciembre 2013, ® Karen Lizarraga Jauregui.
26. **Sonido San Francisco**, Cumbia, El Bailongo, diciembre 2013, ®Karen Lizarraga Jauregui.
27. **REYNO**, Pop Rock, Parque de la Autonomía, abril 2015, ®Karen Lizarraga Jauregui.
28. **Filarmonía Vallesana, Próspero Reyes Cedeño**, Jazz Fest, Jazz, Teatro Universitario “Los Jaguares” Jazz Fest, enero 2016, ®Karen Lizarraga Jauregui.

29. **Laberinto del Caos, Abraham Yacaman**, Jazz, Teatro Universitario “Los Jaguares” Jazz Fest, enero 2016, ©Karen Lizarraga Jauregui.
30. **Pedro Galindo Quartet**, Jazz, Teatro Universitario “Los Jaguares” Jazz Fest, enero 2016, ©Karen Lizarraga Jauregui.

Comunicación no verbal en el intérprete musical

Fotografías

1. Paté de Fúa, Luri Molina.

2. Rebel Cats, Vince Monster.

3. Elis Paprika.

4. Elis Paprika & The Black Pilgrims

5. Tex Tex, León Vago.

6. Víctimas del Dr. Cerebro, Ranas.

7. Víctimas del Dr. Cerebro, Abulón.

8. Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEM, Roberto G. Hernández.

9. Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEM, Hilda Saquicoray.

10. Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEM.

11. Corvus Corax.

12. Jenny and the Mexicats.

13. Mauro Zanatta.

14. Marisa Vázquez.

15. Pedro Galindo

16. Instituto Mexicano del Sonido, Camilo Lara.

17. Pedro Kóminik.

18. Pedro Sandoval.

19. Ensamble de Pedro Sandoval, Francisco “Pancho” Tejada.

20. Puerto Candelaria, Juancho Valencia “El Sargento Remolacha”.

21. Kutzi.

22. Asaf Kolerstein.

23. Duo Bandini Chiacchiareta, Cesare Chiacchiareta.

24. Duo Bandini Chiacchiareta, Giampaolo Bandini.

25. Panteón Rococó, Luis Román Ibarra "Dr. Shenka".

26. Sonido San Francisco.

27. REYNO.

28. Filarmonía Vallesana, Próspero Reyes Cedeño.

29. Laberinto del Caos, Abraham Yacaman.

30. Pedro Galindo Quartet, Jazz Fest.