

UNIVERSIDAD DEL AZUAY

FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTE
ESCUELA DE DISEÑO DE INTERIORES

DISEÑO DEL ESPACIO INTERIOR EN BASE AL LENGUAJE MUSICAL

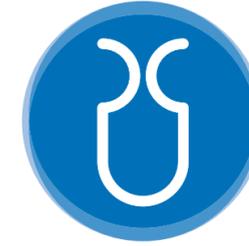
TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
DISEÑADORA DE INTERIORES

Autora: Verónica Lucía Cedillo Delgado

Directora: Mgtr. Arq. Catalina Vintimilla Serrano

**Cuenca - Ecuador
2017**

UNIVERSIDAD DEL AZUAY
FACULTAD DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y ARTE
ESCUELA DE DISEÑO DE INTERIORES

**DISEÑO DEL ESPACIO INTERIOR
EN BASE AL LENGUAJE MUSICAL**

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
DISEÑADORA DE INTERIORES

Autora: Verónica Lucía Cedillo Delgado
Directora: Mgtr. Arq. Catalina Vintimilla Serrano

**Cuenca - Ecuador
2017**

DE
DICA
TO
RIA

DEDICATORIA

A mis padres, por su amor incondicional, por sus palabras de aliento para no decaer en el trascurso de todos estos años y por su esfuerzo que me ha llevado a culminar mi carrera.

A mi familia, que siempre ha estado pendientes y preocupados por mi bienestar y desarrollo académico .

AGRA DECI MIEN TO

AGRADECIMIENTO

A Dios por la fuerza y paciencia que me brinda cada día.

A mis padres por todo el apoyo que me han brindado hasta hoy.

A mi tutora, la Arq. Catalina Vintimilla por su conocimiento compartido y por guiarme y apoyarme en el trascurso del proyecto ya que sin su ayuda esto no habría sido posible.

Al grupo de tutores por estar siempre pendientes y encaminarme.

A mis profesores, a mis compañeros, amigos que cada día con palabras alentadoras, me brindaron su apoyo y ánimo para seguir adelante a pesar de cualquier dificultad.

A los administrativos del Museo Pumapungo por permitirme ingresar a sus instalaciones y realizar actividades afines al proyecto de graduación.

RESUMEN

El proyecto de investigación propone la relación entre el lenguaje musical y el espacio interior. Inicialmente, se indaga y establece definiciones entre los dos campos. Se define el universo de estudio considerando un autor y sus obras musicales más significativas. A partir de estos datos, surgen diferentes posibilidades de vínculo entre la música y el espacio interior. A través de experimentaciones, elementos musicales prueban su potencialidad para crear expresiones y causar sensaciones al usuario al momento de ser trasladados conceptualmente en un espacio interior. Este proyecto investigativo aportando con nuevas expresiones en el espacio en base al lenguaje musical.

PALABRAS CLAVES

música, elementos interiores, elementos musicales, formas, expresión, ritmo, melodía, armonía, sonata, sinfonía.

ABSTRACT

ABSTRACT

This research project proposes a language of music-interior space relationship. At the beginning, definitions of these two fields are researched and determined. The study population is defined by taking into consideration an author and his/her most outstanding musical works. From these data, different possibilities to link music and interior space emerge. Through experimentation, musical elements demonstrate their potentiality to create expressions and cause sensations to users at the moment of being conceptually transferred to an interior space. This research project ends with a contribution of new space expressions on the basis of musical language.

Key words: music, interior elements, musical elements, shapes, expression, rhythm, melody, harmony, sonata, symphony

Verónica Lucía Cedillo Delgado
Author
Code: 72997

Architect Catalina Vintimilla, MSc
Tutor

Translated by:
Rafael Argudo

ÍNDICE

01 REFERENTES CONCEPTUALES

- 1.1 LENGUAJE MUSICAL**
 - 1.1.1 LA MÚSICA.
 - 1.1.2 LENGUAJE MUSICAL.
 - 1.1.3 LA COMPOSICIÓN MUSICAL.
 - 1.1.4 FIGURAS MUSICALES
 - 1.1.5 SENSACIONES PSICOLÓGICAS MUSICALES
- 1.2 LENGUAJE ESPACIAL**
 - 1.2.1 EL ESPACIO INTERIOR
 - 1.2.2 LENGUAJE ESPACIAL
 - 1.2.3 ELEMENTOS DEL LENGUAJE ESPACIAL.
 - 1.2.4 GENERACIÓN DE FORMAS
 - 1.2.5 LEYES DE LA GESTALT
 - 1.2.6 SENSACIONES PSICOLÓGICAS ESPACIALES
- 1.3 RELACIONES SIGNIFICATIVAS**
 - 1.3.1 RELACIONES ENTRE EL LENGUAJE MUSICAL Y EL LENGUAJE ESPACIAL

CONCLUSIONES

03 MODELO OPERATIVO

- 3.1 ESTRATEGIAS**
 - 3.1.1 TEÓRICAS
 - 3.1.2 OPERATIVAS
- 3.2 CRITERIOS**
 - 3.2.1 PERCEPTIVOS
 - 3.2.1.1 CONCEPTO
 - 3.2.1.2 ELEMENTOS BÁSICOS
 - 3.2.1.3 FORMAS
 - 3.2.2 EXPRESIVOS
 - 3.2.2.1 CROMÁTICA
 - 3.2.2.2 ILUMINACIÓN
 - 3.2.2.3 TEXTURA
- 3.3 PROPUESTAS EXPERIMENTALES**
 - 3.3.1 POSIBILIDADES

CONCLUSIONES

02 CONTEXTUALIZACIÓN

- 2.1 MODELO DE INVESTIGACIÓN**
 - 2.2.1.- METODOLOGÍA UTILIZADA
 - 2.2.2.- CASOS DE ESTUDIO
 - 2.2.3.- SELECCIÓN DE UNIVERSO
 - 2.2.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
 - 2.2 ANÁLISIS DE OBRAS.**
 - 2.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS.**
- ### CONCLUSIONES

04 PROPUESTA

- INTRODUCCIÓN
- 4.1 CONTEXTUALIZACIÓN**
 - 4.1.1 CONSTANTES Y VARIABLES DE PROPUESTA
- 4.2 CASO APLICACIÓN**
 - 4.2.1 SITUACIÓN ACTUAL
- 4.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA**
 - 4.3.1 CRITERIOS FUNCIONALES
 - 4.3.2 CRITERIOS EXPRESIVOS
 - 4.3.3 CRITERIOS TECNOLÓGICOS
- 4.4 APLICACIÓN**
 - 4.4.1 ZONIFICACIÓN
 - 4.4.2 PERSPECTIVAS DIGITALES
 - 4.4.3 DETALLES CONSTRUCTIVOS
- 2.4 CONCLUSION**
 - REFLEXIONES GENERALES
 - RECOMENDACIONES
 - BIBLIOGRAFÍAS
 - ANEXOS

INTRODUCCIÓN

“ *La música expresa todo aquello que no podemos expresar con las palabras* ”

A lo largo de la historia la música ha tenido gran importancia dentro de la vida humana ya que incluso ha marcado períodos importantes en múltiples épocas. A pesar de sus varios conceptos el hecho de poseer cualidades que nos llevan a experimentar diferentes sensaciones cuando la escuchamos, es motivo para vincularlo con otras disciplinas incluso con las que menos pensamos. Es por esta razón que este proyecto de investigación tiene como finalidad establecer la relación entre el lenguaje musical y el lenguaje espacial y de esta manera evidenciar la música como un recurso importante conceptualmente para generar expresiones dentro del espacio interior.

El proyecto consta de 4 etapas, la primera de conceptualización orientada a la recopilación de información acerca de la música los elementos, conceptos, reglas sin dejar de lado las sensaciones de la misma y su influencia dentro del espacio interior para llegar al conocimiento y comprensión de las dos áreas que intervienen. Posteriormente se procede a la contextualización, donde se realiza la

interpretación de los conceptos del lenguaje musical, conjunto con el universo de estudio relacionado con las obras musicales de un autor, se analiza cada una de ellas, concluyendo con elementos que pueden ser trasladados conceptualmente al espacio interior.

A partir del modelo operativo, en una tercera etapa se realizan las respectivas experimentaciones en base a los resultados del análisis, en el cual se evidencia la variedad de posibilidades de relación entre los dos lenguajes mediante constantes y variables que nos llevan a establecer matrices y concebir expresiones dentro del espacio. En esta etapa se toma en cuenta criterios de validación para determinar la matriz más pertinente para ser trasladarla a un espacio concreto.

Se concluye con la propuesta de anteproyecto de diseño interior que contribuye de manera positiva con nuevas estrategias de expresión, dentro de un espacio específico que de igual manera contribuye a la eficacia de la propuesta en base al lenguaje musical.

OBJETIVO GENERAL

Contribuir al diseño interior con expresiones surgidas a partir del lenguaje musical

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Investigar y conocer acerca del lenguaje musical, sus conceptos, elementos y reglas.
2. Proponer un modelo conceptual de diseño interior a partir de la relación entre el lenguaje musical y lenguaje espacial.
3. Proponer un diseño interior en un espacio específico en base al modelo conceptual.

1 REFERENTES CONCEPTUALES

“La música es una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía”. Beethoven.

Cuando hablamos de música nos viene a la mente toda clase de interpretaciones musicales pero, cómo esto puede ser llevado al espacio interior. En este capítulo se establecen definiciones, conceptos y elementos del lenguaje musical con relación al lenguaje del espacio y de cómo estos pueden llegar a tener una comunicación dentro del espacio.

1.1 EL LENGUAJE MUSICAL

1.1.1. LA MÚSICA

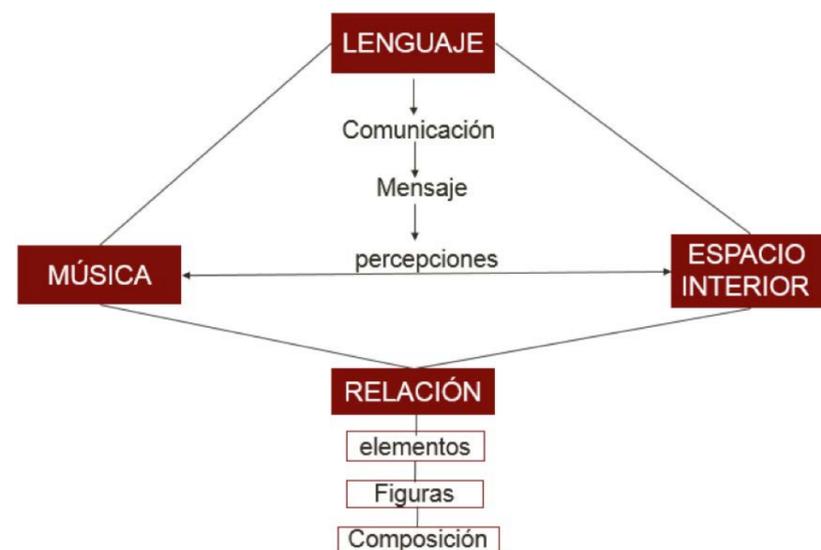
Existen varias definiciones acerca de la música, unos la veían como elementos organizados los cuales aparte de producir un sonido llevan un compás tratando de encontrar uniformidad y disciplina; otros, como los japoneses que la veían como una práctica del arte con los sonidos pues les permitía elevarlos del tiempo y el espacio.

Pero sobre todo, la palabra música viene del griego musa que significa la inspiración del arte; por lo tanto, la música es una expresión

artística que integra al ser humano consigo mismo y con la sociedad. A lo largo de la historia ha servido para plasmar ideas, sensaciones y emociones a partir de la combinación de sonidos y silencios. Se caracteriza por ser una ciencia de los sonidos bien organizados para poder llegar a una melodía a partir de una serie de elementos que son la base para la composición. fig1

Una definición aceptada de la música es “el arte de combinar sonidos agradablemente al oído según las leyes que lo rigen” (Guevara Sanín, 2010).

Según el compositor Claude Debussy, la música es “un total de fuerzas dispersas expresadas en un proceso sonoro que incluye: el instrumento, el instrumentista, el creador y su obra, un medio propagador y un sistema receptor”. Es decir, que cada parte es importante formando una sola armonía desde la producción del sonido hasta su recepción, las cuales forman un todo.

La música también es un conector no solo con los las partes visibles sino también juega un papel muy importante con lo subjetivo de los sentidos, con la parte emocional del ser humano, las sensaciones o atributos psicológicos ya que influye con respecto a las emociones del ser humano a su estado de ánimo. María Elena Gonzáles expresa: "la música es una manifestación estética, una manifestación del espíritu" sobre todo una estética en cuanto a su composición, a sus exigencias de conocimiento para contribuir de manera positiva al ser humano y contribuir a una necesidad". (Gonzales, 1974)

1.1.2 LENGUAJE MUSICAL

El lenguaje es la capacidad del ser humano para expresar lo que se desee, por medio de palabras ya sean orales o escritas. Es un sistema el cual nos ayuda a transmitir un mensaje por medio de la comunicación entre dos o más personas, con oraciones simples o complejas

El lenguaje tiene sus elementos y reglas que se necesitan para poder establecer una conversación con cierto orden para que la misma pueda ser clara y de algún modo precisa.

ELEMENTOS DEL LENGUAJE

El lenguaje musical por su lado es una forma de comunicación, en donde con cierta veracidad se puede establecer que está compuesto por varios elementos, signos, reglas, etc., que nos ayudarán a la articulación de cada parte, al entendimiento de una frase musical y sobre todo, a que se pueda considerar como un lenguaje.

Relación entre elementos del lenguaje y elementos de la música

Como se observa en el esquema, en el sentido de lenguaje musical, se parte del elemento emisor, que es en donde se produce el sonido o la forma del sonido, continuando con un mensaje; en este caso, es el concepto lo que se desea comunicar y sobre todo, lo que se desea provocar al elemento siguiente que es el receptor.

Provoca emociones diferentes y es aquí, donde el lenguaje musical se vuelve divino pues tiene esa capacidad de cambiar de estado de ánimo así no queramos pues los sonidos resultan excluyentes a nuestro oído.

1.1.3 LA COMPOSICIÓN MUSICAL

La composición viene del verbo componer o crear; es decir, un proceso de creación musical, donde intervienen varios elementos controlados que, de la misma manera que se maneja el lenguaje musical con elementos para formar una oración con sentido, se debe establecer elementos enlazados entre sí para formar una composición armónica con ritmo y estructuración formal.

Para la creación es muy importante recalcar la utilización del pentagrama, compuesto por líneas infinitas, pero en la realidad se establecen las 5 líneas principales. En estas líneas se ubican las notas, para identificar la altura y la forma de sonido. fig1

1.1.3.1 Elementos de la Música

Es importante recalcar que los sonidos bien organizados son gracias a que hay una buena base en parte de la

composición, ésta parte de elementos en donde cada uno cumple propias funciones incluso individuales tienen un concepto diferente a cuando todos estos elementos se enlazan para producir la mejor de las sensaciones en sonido. En este caso se han puesto relevancia en los siguientes:

Elementos básicos

-Sonido: es la sensación producida en el oído mediante vibraciones que de igual forma tienes diferentes característica y cualidades que ayudan a producirlo. fig 2

El sonido tiene diferentes propiedades que se deben tomar muy en cuenta para poder medirlo, caso contrario podría llegar a ser ruido, entre éstas están:

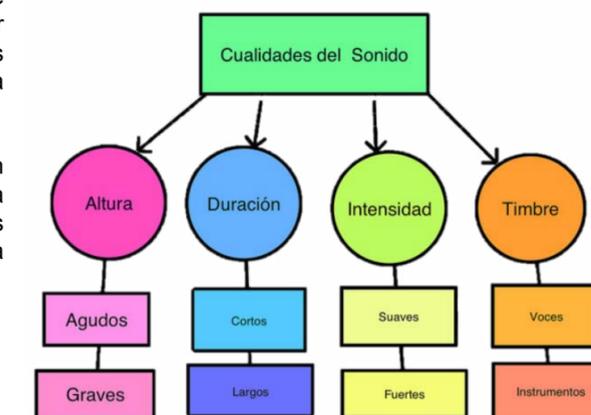

fig 1 cualidades del sonido

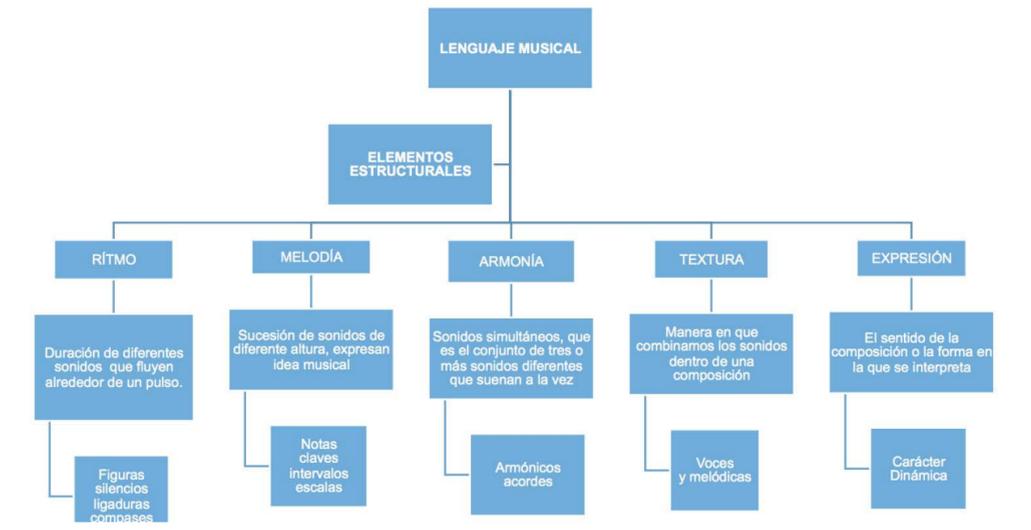
fig 2

-Silencio definido como la ausencia de sonido o ruido. Tal como las notas musicales son siete, de igual manera los signos que representan el silencio también lo son, correspondiendo exactamente a cada una de ellas y adquiriendo su mismo nombre: Cuadrada, redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. Fig 3

FIGURA RÍTMICA	SILENCIO	NOMBRE	DURACIÓN
○	■	Redonda	Cuatro pulsos
♪	■	Blanca	Dos pulsos
♪	♪	Negra	Un pulso
♪	♪	Corchea (Un corchete)	Medio Pulso
♪	♪	Semicorchea (Dos corchetes)	Un cuarto de pulso

fig 3 sonido y silencio

Elementos estructurales

-Ritmo: duración de sonido y silencio que tiene que ver con la duración de los sonidos que fluyen alrededor de un pulso. (tiempo) lento, rápido, tranquilo. Corto o largo Fig 4

FIG 4 ESQUEMA EJEMPLO DE RITMO

-Melodía: sucesión de sonidos de las notas de diferente altura, animados por el ritmo, que expresan una idea musical.

“La melodía es el elemento más visible de una pieza musical, es decir, aquellos de lo que nuestros oídos es más consciente al escucharla” Inmaculada Díaz, 2014, fundamentos del arte sonoro.

Dentro de la melodía, los sonidos se organizan en frases musicales en los pentagramas con sentido completo y en diferentes formas:

Ascendente

FIG 5 MELODÍA ASCENDENTE SONATA 1 PIANO BEETHOVEN

Descendente

FIG 6 TCHAIKOVSKY, PAS DE DEUX DEL BALLE EL CASCANUECES

Lineal

FIG 7 SINFONÍA 7 DE BEETHOVEN

Ondulada

FIG 8 "LA MAÑANA" (PEER GYNT) DE E. GRIEG

Quebrada

FIG 9 FOSILES (EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES)

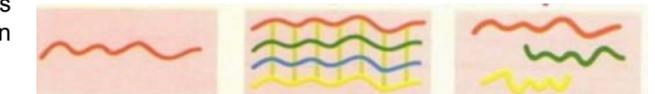
-Armonía: se siente pero no se escucha. La armonía son el conjunto de sonidos simultáneos, se fundamenta en el acorde, que es el conjunto de tres o más sonidos diferentes que suenan a la vez, los cuales pueden ser consonantes o disonantes ; es decir, iguales o disparejos respectivamente. Fig 10

FIG 10 ESQUEMA EJEMPLO DE ARMONÍA

- Consonancia: sensación de relajación
- Disonancia: sensación de tensión.

-Textura: la manera en que combinamos los sonidos dentro de una composición musical: fig 11.

MONOFÓNICA HOMOFÓNICA POLIFÓNICA

FIG 11 TEXTURAS MUSICALES

Elementos expresivos

-Tiempo: velocidad (presto, allegro, andante, adagio, largo). Fig 12

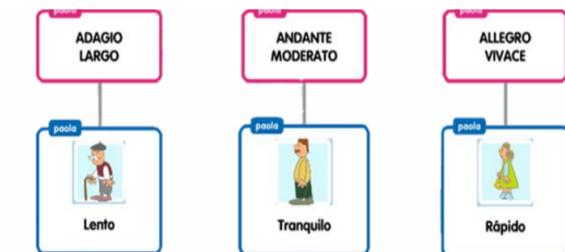

FIG 12 INTERPRETACIÓN DE TIEMPOS MUSICALES

-Dinámica: en relación a la intensidad de la obra: muy fuerte, fuerte, medio fuerte, suave, muy suave.

-Carácter: tiene que ver con la percepción y expresión del carácter de una obra.

Estas múltiples características combinadas originan sonidos, los cuales deben ser agradables al oído, ya que la música es un arte de comunicación entre el mundo externo donde se generan los sonidos y el mundo interior donde

interpretamos estos sonidos de manera distinta porque jamás el resultado sonoro será igual entre dos personas

1.1.4.- FIGURAS MUSICALES

fig 13
figuras musicales

A cada uno de nosotros desde nuestra infancia nos enseñan de una u otra forma las notas musicales las pasamos y repasamos. Fig 13 Son figuras simbólicas ubicadas en un pentagrama las cuales nos comunican acerca de que tonalidad en la que ira la canción, el orden y la duración dependiendo de la figura que sea. Fig 14

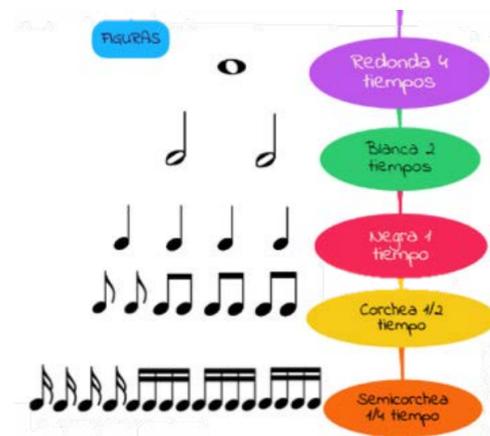

fig 14 Representación gráfica de valores de figuras musicales

1.1.5. SENSACIONES PSICOLÓGICAS MUSICALES

Para poder definir la música es importante tener en cuenta que no solamente esta constituido por una parte teórica, sino en entender que la música es un placer, un ente integrador de diferentes disciplinas que controlan las emociones del ser humano, lo espiritual y por su puesto lo social.

“Como lenguaje divino la música puede expresar en sonidos las emociones que en cualquier idioma quedan cortas las palabras.” Juan Sebastián Guevara 2010, Teoría de la música.

La música es un medio de comunicación, un lenguaje de expresión, que nos ayuda a transmitir emociones de una manera distinta, por medio de sonidos organizados que ingresan por nuestro oído y llegan en forma de ondas que produce sensaciones diferentes en el cerebro y por supuesto dentro del ser humano. Las emociones son la respuesta a todos estos sonidos ya sean tristes, alegres, sonidos fuertes, suaves, rápidos o lentos. Fig 15

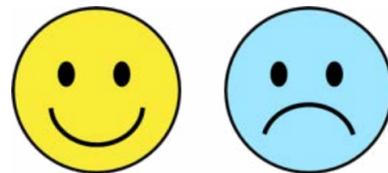

fig 15 Estados de ánimo

Un aspecto muy importante de recalcar en la parte psicológica, es la capacidad de nuestro cerebro para relacionar de forma innata las melodías con la cromática. Está comprobado científicamente a base de una serie de experimentos que la música dependiendo del estilo que sea, nos genera colores diferentes en nuestro interior.

fig 16 Colores de la música

La Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley), Estados Unidos realizó un estudio donde participaron 100 personas de (EEUU) y México se presentaron voluntariamente a ser partícipes de un gran hallazgo que podía tener implicaciones con terapias creativas, teniendo en cuenta las emociones de diferentes usuarios.

En tres experimentos, los voluntarios escucharon 18 piezas de música clásica de compositores como Johann Sebastián Bach, Wolfgang Amadeus Mozart o Johannes Brahms. Estas piezas variaban en tempo (lento, medio, rápido).

De esta manera se pidió a los participantes que eligieran cinco de los 37 colores presentados que ellos pensaban coincidían mejor con la música que oían. La paleta estaba compuesta por tonos vivos, claros, medios y oscuros de rojo, naranja, amarillo, verde, verde amarillento, verde, verde azulado, azul y morado.

Los participantes escogieron, de manera sistemática, colores cálidos y vivos cuando escucharon música alegre y vivaz; y colores oscuros y apagados cuando oyeron piezas tristes o sombrías. Fig 16

Se puede establecer de esta manera que cada elemento, cada figura y forma establecen sus funciones cada una por su lado pero ¿qué pasan cuando todo se enlaza?. El crear entra en acción dentro de la composición con todos estos elementos formando así una armonía, pero no una armonía simple sino equilibrada, la cual tiene un tiempo de compas para poder dar la pauta a las notas que seguirán en el pentagrama, las figuras son las que siguen cada una dependiendo de su nota de su concepto de tiempo y de posición.

Sin olvidar que cada una de estas figuras tienen sus silencio establecido el mismo que es la ausencia de sonido pero, esto no quiere decir que corta una melodía sino, más bien, una pausa o pauta para darle el valor que necesita la siguiente nota.

En este aspecto de la composición las notas al seguir el curso se vuelven más importantes, ya que la nota anterior es el impulso de la siguiente. Así que cada una de ellas es importante hasta el final de alguna frase o de alguna composición.

1.1.5.1 Estética de la música

“La estética musical proviene de lo inefable: la música expresaría lo que las palabras no están en condiciones siquiera de balbucear” Ludwig Van Beethoven.

La estética tiene sus inicios en el siglo XVIII, proviene del griego aisthesis, fue establecido por el filósofo alemán Alexander Baumgarten, en donde reflexionaba sobre la poesía. Es una reflexión filosófica que hace a los objetos artísticos y naturales en cuanto a percepción sensorial, en donde algunos filósofos definen a la estética relacionada con la esencia y la percepción de la belleza y la fealdad. Es un sentido sentimental al momento de analizar o de contemplar cualquier objeto de arte que nos produzca diferentes sensaciones de alegría de tristeza, y establecerlo como bello o como feo.

Dentro de la historia, la música también forma parte de las artes como parte de la expresión, como la pintura, la escultura, entre otras. La estética como disciplina empieza a tomar un

rol importante para la música, al llegar a un punto en que se puede ver la música en sus diferentes caras que conlleva aspectos concretos y relevantes de diferentes épocas. “La estética de un arte es igual a la de otros, únicamente difiere del material usado”. Robert Schumann. Esta declaración fue dada para recuperar el sentido de establecer el arte de la música, al igual que otras artes. De esta manera la estética nos lleva a establecer conocimientos en cuanto a las modalidades afectivas del perceptor en este caso frente a las obras musicales “además constituyó un nuevo modo de adjudicar sentido a la percepción sonora” Rafael Poleo P. Febrero 2006.

En el sentido de la estética, la música llega a ser parte de las obras de arte y efectos del sonido o una expresión de la cultura que de igual manera tiene esa característica de ir evolucionando en cada época. La estética nos ayuda a comprender las estructuras musicales de aquellas épocas y a conocer a los principales maestros de la estética instrumental. Haydn, Mozart y Beethoven.

- Maestros de la estética instrumental.

Fig 20 Joseph Haydn

Joseph Haydn compositor austriaco, quien fue el padre de la sinfonía quien tuvo una estrecha amistad con Mozart, siendo su mentor y fue profesor de Beethoven.

Haydn tenía un gran sentido del humor y le gustaban mucho las bromas pesadas, éstas a menudo aparecen en su música. Fig 20. Se dedicaba a la composición de obras sacras

fig 21 Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart, Compositor austriaco, considerado uno de los mejores del clasicismo, por la su capacidad de conocimiento a su corta edad, se puede decir que era el genio de la música ya que nadie con esa habilidad de componer las obras sin correcciones ni tachones. La música estaba dentro de él. Fig 21

La música de Mozart, al igual que la de Haydn, es un ejemplo arquetípico del estilo clásico. Sus trabajos abarcan el periodo durante el cual dicho estilo se transformó de un estilo ejemplificado por la intrepidez.

Su propio desarrollo estilístico se relacionaba estrechamente con el desarrollo del estilo clásico.

Fig 22 Ludwig Van Beethoven

“Ludwin Van Beethoven fue un renovar de los conceptos de armonía para obtener contrastes emotivamente más intensos” bibliografías y vidas. Fig 22

Sus primeras obras fueron referenciadas y emuladas en su maestro Wolfgang Amadeus Mozart quien le ayudó a desarrollar sus primeras obras, muy elegantes (sonatas y cuartetos) y sobre todo simétricas con 4 compases de preguntas y 4 compases de respuesta.

Uno de los más grandes compositores que cambió radicalmente la forma de ver la música en diferentes etapas fue Ludwig Van Beethoven quien nace en una época del clasicismo en el año de 1770, donde la revolución francesa

estaba en su total ejecución, predominaban las guerras, la oposición y la falta de democracia, por esta razón creció un poco rebelde y revolucionario

“...Lo característico en el clásico es la construcción de temas. Sobre todo, está la exigencia de que todo el material ha de ser elaborable. Puesto que se trabajará con las categorías conocidas de disolución en motivos, después aumentación o disminución, inversión, con imitatoria, cambio de la serie, modulación y otros juegos contrapuntísticos, el material en el que se expresa la idea esencial tiene que ser idóneo para ello. Por eso, los temas se estructuran de forma que sean susceptibles de elaboración. Los libros de notas de Beethoven demuestran que al Maestro no le importa suprimir notas en gestación melódica, si disturbán inconvenientemente la capacidad de elaboración del material temático.”

(Dirección de Orquesta – Defensa de la Obra, Ed. Real Musical, Madrid 1988).

En el siglo XIX, romanticismo, Beethoven se ve caído en su enfermedad por la pérdida parcial de audición, a pesar de este problema sigue con sus composiciones pero esta vez de manera de simulación, pues ya no buscaba el equilibrio y la simetría en sus obras sino más bien toda clase de sentimientos y dualismo armónico.

A pesar de que fue una época de cambio Beethoven no fue un rupturista utilizó antiguas formas clásicas y exteriorizó junto con ellas su ideal romántico, renovó conceptos de armonía, tonalidad, y colorido instrumental.

Abrió camino a al romanticismo desde una forma clásica dividiendo obras entre pasado y porvenir, clasicismo y romanticismo y finalmente entre la forma y la idea; obteniendo así contrastes emotivamente más intensos aumentando sonoridad y variedad de texturas en sinfonías y música de cámara

Para su etapa final, la más importante, de evolución y compleja debido a su sordera total en donde la estética musical romántica entra de forma protagónica en sus obras, la misma que procede de lo poético, de esta forma, compone su arte que aliente un carácter religioso de un idealismo filantrópico 3 sinfonías.

Su última obra no pudo ser escuchada por Beethoven; sin embargo, a través de ella quiso transmitir el don divino de la alegría Cuadro de periodos de la vida de Beethoven y tipos de obras.

• **Sonatas:** Beethoven escribió entre sus primeras obras las tan nombradas sonatas que son composiciones para uno o varios instrumentos solistas y cada una centrada o formada de tres o cuatro movimientos que tienen sus características rítmicas, melódicas, armónicas, etc.

• **La música de cámara:** es la música instrumentista, para cuarteto de cuerdas (dos violines, una viola y un chelo) ahora en la actualidad ya es tocada de entre cuartetos y hasta 12 músicos.

• **Sinfonía:** es un tipo de composición musical para la orquesta, cada uno con un momento y estructura diferente. Son famosas las sinfonías de Haydn, Mozart y Beethoven en el período clásico.

“Yo sé que en mi arte Dios está más cerca de mí. ... Nada hay tan hermoso como aproximarse a la Divinidad y esparcir sus rayos sobre los hombres.” Y si nos preguntamos en qué medida la música puede acercarnos más a nosotros mismos, a Dios o a la humanidad, en la Novena Sinfonía puede hallarse, tal vez, la respuesta a esa pregunta.” Ludwig Van Beethoven.

Durante el romanticismo la idea de la música absoluta se convirtió en el paradigma estético de la cultura musical alemana siglo XIX.

Es importante también considerar que su música o el concepto de la misma sirven para provocar, impactar e inspirar a la acción.

La música sirve para:

Guardar silencio		Equilibrar	
Para modificar		Destacar	
Diferenciar		Coincidir	
Para enlazar		Apoyar	
Parecernos		Seguir	
Para pausar		Alcanzar	
Acentura		Volver a empezar	
Armonizar		Convivir	
Aprender		Dirigir	
Creer		Imaginar	
Calmar		Para crear	

fig 23
Espacio interior

1.2. LENGUAJE ESPACIAL

1.2.1- EL ESPACIO INTERIOR

Hablar del espacio nos remite a todo lo que nos rodea y a diferentes conceptos y disciplinas, desde el espacio físico, geográfico, el espacio exterior e interior, donde automáticamente pensamos en las necesidades espaciales para habitar los seres humanos en un sitio que satisfaga nuestras necesidades biológicas, estéticas y que mejore nuestra calidad de vida. M.D.O. Ma. De la Concepción Cueva Tazzer, 2014

Un espacio puede ser definido por su terreno, por su por sus elementos que lo rodean, por su forma, en cuanto a elementos horizontales o verticales, dependiendo de su tamaño, su geometría e incluso de materiales y aspectos de la naturaleza. Fig 23

Estos fundamentos son igualmente significativos en el diseño de interiores, una vez analizado el espacio, se pueden tomar decisiones conceptuales para lograr un mejor funcionamiento del espacio a través de la forma del mismo.

1.2.2. LENGUAJE ESPACIAL

Cuando hablamos de lenguaje como ya se estableció anteriormente es una forma de expresar y comunicarse con una o varias personas y de esta forma transmitir algún mensaje.

Pero ¿qué es el lenguaje espacial?

Lenguaje espacial se puede establecer como una comunicación de diferentes elementos que deben estar vinculados entre sí para formar un todo y de esta manera a partir de diferentes factores poder comunicar a los receptores que en este caso del espacio son los usuarios participativos del espacio. Fig 24

Elementos del lenguaje en relación con lenguaje espacial

Para poder establecer el diseño de un espacio se debe primero establecer el concepto de diseño.

“Diseño es a acción de producir algo nuevo realizado con un fin específico, la satisfacción de una necesidad humana, bien personal o social” Elementos de expresión formal y composición arquitectónica, 1998.

En el diseño podemos distinguir elementos fundamentales:

- Forma
- Función
- Expresión

- **Forma** o la morfología de espacio está definido en cuanto a los elementos que lo constituyen ya sean horizontales y verticales dependiendo de sus medidas interiores y volumen. De igual manera si este es articulado, continuo, cerrado o perforado, el espacio parece concentrarse o dispersarse.

- **Función** referida las necesidades humanas, las acciones que realizan dentro de los espacios, los diferentes usos para las cosas, el uso constituye la función o el fin para el que fueron creadas las cosas.

- **Expresión** en donde se genera el significado del espacio creado "La expresión es el significante de las formas de las cosas diseñadas." Elementos de expresión formal y composición arquitectónica, 1998.

Acha argumenta "...Es muy difícil establecer la función de la arquitectura, -y agreguemos el diseño interior- en términos claros y realistas con respecto a la satisfacción de las necesidades biológicas del hombre, quien es un producto social y por ende, cambian con la historia las maneras de satisfacer tales necesidades, maneras que rebasan el elemental agrado biológico, no sólo al evitar en toda construcción lo lesivo y desfavorable al cuerpo y a la vida, sino también al buscar caminos hacia lo estético."

En algunas ocasiones tanto el diseño arquitectónico como el diseño interior se ve obligado a considerar lo funcional y de esta forma el placer de lo estético de las formas se le deja en segundo plano. Pero es importante centrarse a la solución de intersectar entre las dos para a más de cubrir necesidades funcionales humanas, se le suma el hecho cultural estético y de esta manera empezar a concebir espacios interiores o diseños interiores conceptuales.

1.2.3 ELEMENTOS DEL LENGUAJE ESPACIAL.

1.2.2.1. Elementos básicos.

Estos elementos son los más simples aquellos que constituyen las formas Fig 25

- **El punto:** Es el elemento más reducido en cuanto a dimensiones y expresa también posición.
- **La línea:** Es la sucesión de los puntos en movimiento ya sea horizontal o vertical de forma ascendente o descendente. Se clasifica también por:

- Su forma rectilínea, curvilínea, quebrada, mixta, irregular.
- Su cuerpo con volumen o sin volumen.
- Sus extremos soluciones gráficas en su inicio y fin.

- **El plano:** se refiere al movimiento de la línea en diferentes direcciones de largo o ancho y también se clasifican dependiendo la cantidad de planos que se utilicen:

- Geométricos formado por líneas rectas.
- Orgánicos formado por líneas curvas.

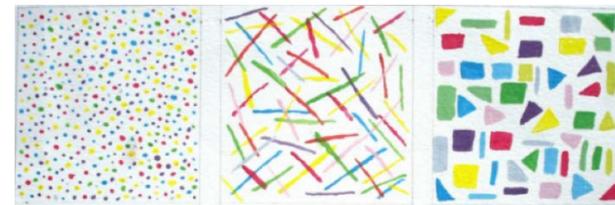

fig 25

- **Textura:** determinación de lo visual y táctil que le da un significado expresivo a la forma.

1.2.2.3 Elementos comunicativos

Aquellos que definen las formas finales, los más complejos.

- **Significación:** las formas correspondientes al concepto en relación al contexto ya sea cultura, social, etc en los planos de la Estética y de la semántica.

- **Funcionalidad:** como su nombre mismo lo dice la función de cada elemento la cual debe ser bien definida.

1.2.2.4 Elementos estructurales

1.2.2.2 Elementos determinantes

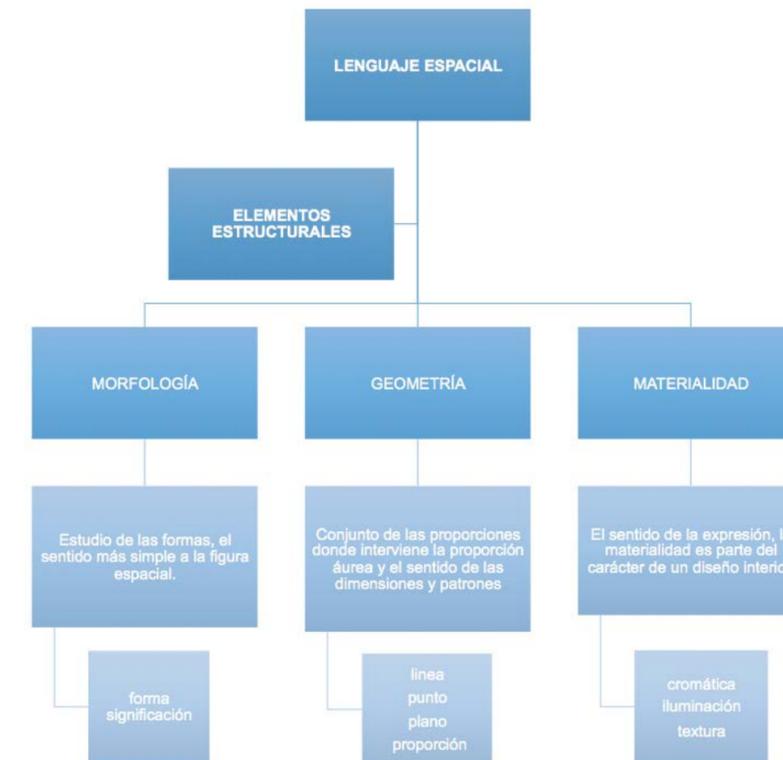
Después de adquirir una forma definida se los determina con las siguientes propiedades:

- **Geometría básica:** define la morfología final en cuanto a su contorno.

- **Dimensión:** tiene relación a las escalas.

- **Color:** la propuesta cromática de las formas adquiridas.

- **Proporción:** relación de dimensión de un objeto con otro.

1.2.4 GENERACIÓN DE FORMAS

A partir de todos los elementos mencionados se puede concebir formas bidimensionales, con todas las figuras geométricas se generan diferentes alternativas de orden desde un punto de vista geométrico.

Es importante mencionar que debe ser adecuado el manejo y comprensión de cada una de las formas ya que abren infinitas formas de concepción de manera simple o compleja dependiendo del objetivo que se pretenda. A partir de algunas formas de generación como:

- Asociación de figuras

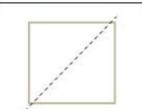
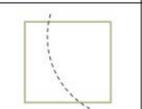
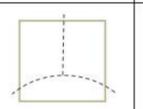
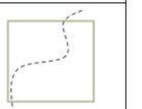
Refiere al proceso de reunión de las figuras, el procedimiento de forma ordenada para generar nuevas morfologías a partir de juntarlas de algunas maneras: Cuadro 1

- Operación de figuras.

Lado parcial	Lado total	Punto y línea	Punto y punto	Plano parcial	Plano total
					

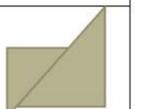
- Segmentación

Como su nombre mismo lo dice, se refiere a la segmentación o partición de las figuras de forma simétrica o no, provocando como resultado nuevas morfologías pero siguiendo algunas pautas en cuanto a concepción, movimiento y principios de contactación.

Geométrico	Orgánico	Mixto	Libre
			

- Segmentación de figuras

- Operación y movimiento a partir de la segmentación

Traslación	Rotación	Reflexión	Extensión
			

COMPOSICIÓN DEL ESPACIO

La composición en este caso del espacio es la manera de formar con diferentes elementos, reglas, procedimientos y herramientas un interior desde un punto de vista conceptual, en el cual se muestra lo que realmente se pretende manifestar a los usuarios.

Antes de definir la manera en la que se compone el espacio es importante mencionar los elementos que lo constituyen, aquellas partes que juegan un papel fundamental estos son: Paredes, piso, cielorraso y complementos. Junto con estos elementos para concebir el espacio se debe:

-Delimitar: se refiere a lo asociado con la medida, teniendo en cuenta las escalas tanto del hombre como la escala del espacio (ergonomía, antropometría).

-Configurar la morfología: es una de las más complejas puesto que analiza cuestiones funcionales, de uso atendiendo la percepción del hombre en relación al espacio tanto interior - exterior espacios abiertos - cerrados.

-Organizar: como su nombre lo indica es la organización espacial donde principalmente ubica las áreas y actividades de forma jerárquica.

- Jerarquía de los espacios

PRIMARIOS : Ocupados por el observador

SECUNDARIOS: No ocupados directamente por el observador

DE TRANSICIÓN: Espacios de circulación y de enlace a los niveles

“sin contraste no hay percepción”

- Valorar: se relaciona directamente con la percepción y la experiencia en distintos lugares del espacio con todos sus elementos integrados y con el concepto definido.

fig 26

Para poder finalizar parcialmente un espacio también se toma en cuenta la iluminación y efectos perceptivos ya que de una u otra forma también nos generan concepto de orientación, percepción y comunicación. Fig 26

Por ejemplo, en cuanto a iluminación permite observar

- Formas inexistentes en el espacio,
- Diferente cromática de acuerdo a la intensidad de la luz
- Delimita espacios de forma virtual
- Genera volumen
- Luces y sombras
- Continuidad
- Profundidad

1.2.5 LEYES DE LA GESTALT

El ser humano es completamente visual, se rige a lo que ve y sobre todo a lo que le hace sentir aquello que observa. Es muy complejo el poder percibir las cosas de igual manera todas las personas. Estamos compuestos por lo que observamos, ya que según José Carlos Dávila, los seres humanos somos animales visuales que construimos nuestros pensamientos en base a la información visual, en donde, podemos pensar en algo y tenemos ya la imagen en nuestro cerebro dependiendo del contexto en donde vivimos y lo que hemos observado.

Todas las formas representadas en nuestro cerebro son diferentes por la cultura en la que vivimos al igual que su significado. Dos espacios pueden ser para un mismo fin pero tratados de diferente manera.

En el diseño interior las formas toman nuevas significaciones y composiciones las cuales se van comunicando y enlazando entre sí para de esta manera formen un todo y puedan tomar un valor de funcionalidad.

- El todo y las partes:

Se puede afirmar con veracidad que no hay todo sin partes, a pesar de que cada parte cumple su función, si cada uno esta suelto puede que no llegue a condicionar un equilibrio y funcionamiento que realmente sea necesario.

- Figura fondo: figura en tanto que la restante actuará como fondo. Fig 27

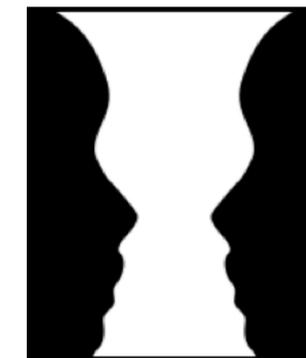

fig 27

fig 28

fig 29

1.2.6 SENSACIONES PSICOLÓGICAS ESPACIALES

Este aspecto de las sensaciones es una parte muy compleja de entenderla puesto que cada persona percibe de diferentes maneras el contexto, el diseño del espacio y de qué manera está constituido su concepto.

Nuestro cerebro hace que tengamos experiencias dentro de un espacio sea cual sea su significado, el cerebro es estimulado por las sensaciones que produce ya sea de forma visual, táctil, auditiva, etc.

Es importante considerar también desde que punto está la persona o el observador de algún espacio ya que las perspectivas pueden variar dependiendo su ubicación. Puede variar dimensiones, tonos, cromática, sombras, apreciación de texturas, entre otras.

La cromática es un punto muy valioso en este aspecto pues algunos colores nos pueden producir que tengamos sensación de frío o de calor, de activos o de cansancio e inclusive tener contacto con nuestro sentido de ansiedad como el producirnos hambre o pérdida de apetito.

Estética: participa la expresión del diseño tratamiento de la forma: líneas armónicas de que se compone una forma, ya sea plana o volumétrica

- Simetría

Actúa como espejo para reflejar cualquier objeto o composición. Fig 28

- Ley de contraste

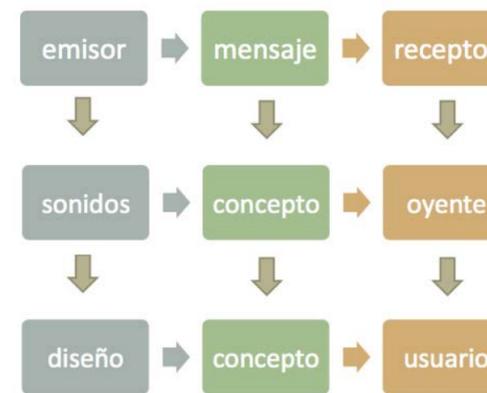
Habla netamente de lo opuesto para establecer comparaciones entre los objetos para que de esta forma puedan notarse unos más que otros. Fig 29

1.3 RELACIONES SIGNIFICATIVAS

1.3.1 RELACIONES ENTRE EL LENGUAJE MUSICAL Y EL LENGUAJE ESPACIAL

En los puntos anteriores se establece acerca del lenguaje en general los elementos que intervienen y orden que deben tener para poder establecer una buena comunicación, la cual debe tener sentido y coherencia de esta forma relacionaremos los dos lenguajes que se mencionan (lenguaje musical y lenguaje espacial)

Relación elementos de lenguaje musical y espacial

Los dos lenguajes claramente están ligados en la parte de comunicar un mensaje ya sea oral, escrito, mímico y en el caso del espacio un mensaje en cuanto a un concepto ya sea visual, táctil, estético, funcional, etc. Dirigido a los receptores o usuarios que podrán establecer un criterio frente al mensaje o concepto, por esta razón debe ser claro y entendible.

1.3.1.1 Elementos significativos comunes

El cuadro nos da la lectura sobre las similitudes entre los dos lenguajes y como se observa tienen elementos, figuras y formas y la manera en la que se componen para llegar a una obra o una propuesta coherente, que van a ser utilizadas en las partes constitutivas del espacio (pisos, paredes, cielorraso) los cuales en conjunto cumplen con diferentes necesidades tanto funcional, estética y emocional, y es ahí, donde estos dos campos empiezan a generar similitudes.

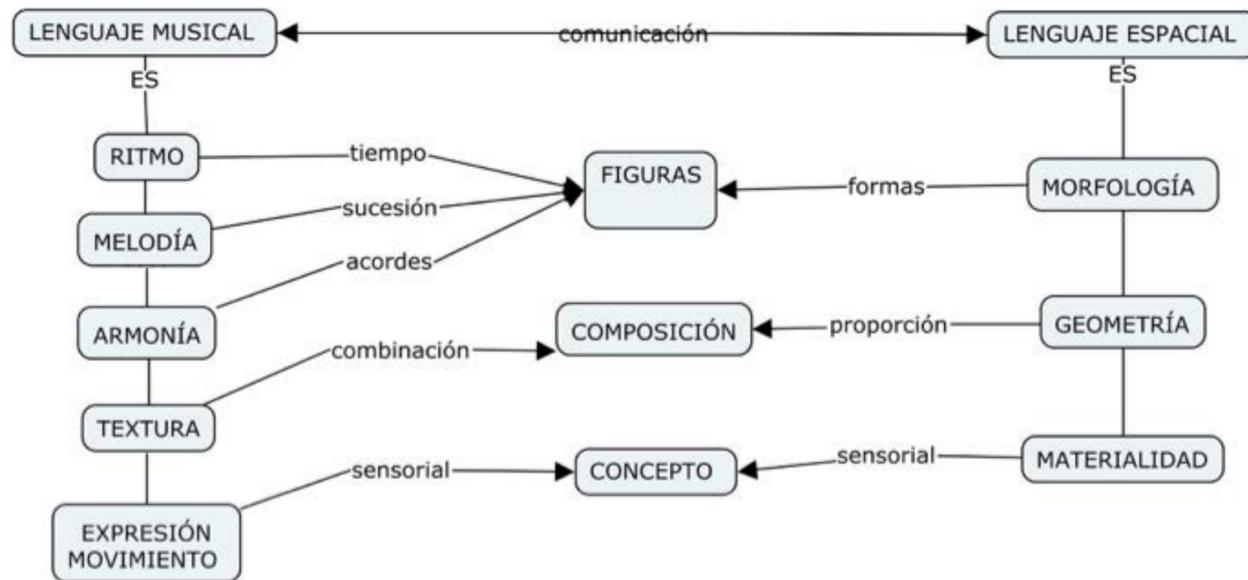
Relación de lenguajes (elementos, figuras, Composición)

	ELEMENTOS	FIGURAS	COMPOSICIÓN																		
LENGUAJE MUSICAL	SONIDOS SILENCIO RITMO MELODÍA ARMONÍA FORMA CARÁCTER	<table border="1"> <tr> <td>REDONDA</td> <td>BLANCA</td> <td>NEGRA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CORCHEA</td> <td>SÉMICORCHEA</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">1/2</td> <td>1/4</td> </tr> </table>	REDONDA	BLANCA	NEGRA				4	2	1	CORCHEA		SÉMICORCHEA				1/2		1/4	
REDONDA	BLANCA	NEGRA																			
4	2	1																			
CORCHEA		SÉMICORCHEA																			
1/2		1/4																			
LENGUAJE ESPACIAL	LA LÍNEA EL PLANO DIMENSIÓN COLOR PROPORCIÓN TEXTURA SOPORTE FORMA SIGNIFICACIÓN																				

fig 31

“El interior de una casa puede ser leído y escrito como una partitura musical o como un texto literario. Las operaciones de lectura y escritura deben conectarse entre sí: la escritura del espacio habitado también proporciona una lectura, y viceversa. La luz o los materiales, por ejemplo, pueden ser los criterios rectores para el análisis de las principales cualidades del espacio de partida y lo que se quiere lograr al final” Viviana Pitrolo (Arquitectos en Scicli)

CUADRO DE RELACIONES SIGNIFICATIVAS.

CONCLUSIONES

Mediante la investigación se conoce conceptos acerca del lenguaje musical, sus diferentes elementos que enriquecen de manera positiva, dejando así, visualizar múltiples posibilidades para relacionarlas con el espacio interior.

A partir de la indagación de los lenguajes se reflexiona acerca de cómo cada uno de ellos pueden establecer formas de composición y cómo llegan a ella, de tal manera que se toma en cuenta sus características tanto teóricas de manera estructural y sobre todo estéticas en donde prevalece mucho la parte psicológicas que conlleva a la percepción tanto de la música como del espacio interior.

Se puede concluir argumentando que lo investigado sobre el lenguaje musical nos ayuda a vincular sus elementos para generar expresiones en cuanto a sus elementos y de manera psicológica y trasladarlas mediante operaciones al lenguaje espacial.

2 CONTEXTUALIZACIÓN

"La arquitectura es una música de piedras; y la música, una arquitectura de sonidos". Ludwing Van Beethoven.

Introducción

Este capítulo se compone en diferentes etapas en las cuales se sustentan con más claridad lo que se establece en el marco teórico del capítulo anterior. En base a una investigación, que está enfocada en encontrar la relación entre música y diseño, se reconoce y se establece el universo de estudio de forma heurística; de igual manera, se analiza cada uno de los elementos y características más importantes que se presentan en las obras musicales.

El objetivo es aprender y conocer qué aspectos de la música pueden ser extraídos para ser llevados al espacio interior.

2.1.- MODELO DE INVESTIGACIÓN

Para la recolección de información se utiliza varias técnicas de investigación como son las entrevistas, la observación y recursos auditivos que ayuda a sostener la información relevante, donde se encuentran las relaciones

significativas con el diseño interior para de esta manera obtener resultados que se presentan de forma cualitativa, los cuales ayudan a fundamentar la investigación y pensar en un modelo operativo más adelante.

2.2.1.- METODOLOGÍA UTILIZADA

• Entrevistas

Se establece de esta manera entrevistas a conocedores y expertos en el campo de la música y del diseño, quienes ayudan a entender singularidades de la música y de cómo ésta puede trasladarse al diseño, tanto teórica como operativamente, teniendo en cuenta la parte psicológica y expresiva.

De igual manera, entender la música con respecto a sus cualidades, la manera en que se desarrolla con sus elementos, figuras y el re-

sultado de la combinación de cada uno, estas mismas características llevan a establecer una relación con nuevas estrategias para el diseño interior donde intervienen todas sus partes constitutivas del espacio para formar un todo. A través de las entrevistas se pudo conocer que piensan los profesionales de la música y el diseño acerca del tema de investigación y cómo se podrían relacionar dentro del espacio interior.

• **Resultados de las entrevistas**

Bolívar Guachichulca, Profesor de Música del Conservatorio José María

El maestro Bolívar nos pudo comentar su experiencia tanto en la música como en el diseño interior, relacionaba mucho la parte de entender la música por sus partes para poder llegar al todo de que cada una tenía su función en la música y de igual forma estableciendo vínculo con el espacio donde, de igual manera, se puede componer tal y como una canción; es decir, al espacio como un todo a partir de sus partes.

A más de dar clases en el Conservatorio, tiene conocimiento acerca del diseño y comenta que hay formas y elementos que pueden ayudar a generar diferentes conceptos de diseño como por ejemplo, tomando en consideración los tiempos de las notas musicales y figuras geométricas que se relacionan con el diseño.

-Interpretación de figuras musicales y geométricas

EN DONDE LA REDONDA EQUIVALE A 4 TIEMPOS Y SE PUEDE TENER UNA FORMA COMPLETA.		
LA BLANCA EQUIVALE A 2 TIEMPOS Y SE PUEDE OBTENER MEDIANTE PARTICIÓN LA MITAD DE LA FORMA COMPLETA.		
LA NEGRA EQUIVALE A 1 TIEMPO Y SE PUEDE OBTENER MEDIANTE LA PARTICIÓN CONVENIENTE O LA FIGURA DE ¼.		

Argumenta a todo esto que mediante movimientos de rotación de traslación de simultáneamente las dos a la vez y utilizando también algunas leyes de simetría de repetición, de contraste, etc., se puede llegar a una forma y de esta manera llegar a tener diferentes tramas que nos pueden ayudar con un método para llegar al modelo operativo de una propuesta.

Menciona que ciertas figuras musicales tienen mucho significado e incluso en disciplinas como la arquitectura que se desarrolla el tema de los elementos de la música para la realización de proyectos y que los elementos de igual manera, se prestan para la interpretación dentro del diseño del espacio.

Plantea que otras maneras de relacionar con el diseño interior era la forma de sus instrumentos y de cómo estos tienen ciertas características, como su morfología y también la manera en la que funcionan.

Geovanny Sagbay, Profesor de la Escuela de Diseño de Interiores de la Universidad de Cuenca

El maestro Geovanny comenta que el diseño del espacio debe tener un gran aporte de concepto, que no debe estar deslindado de las percepciones, aportando desde una mirada psicológica aporte. También, comparte su pasión por la música ya que a más de ser Profesor de Diseño toca en una banda y comprende la relación perceptiva de la música con el diseño, que gracias a la música puede entender el diseño desde otra mirada y piensa un poco más de manera metafísica, mucho más allá de una forma sino de establecer un concepto como tal, que la música nos envía o comunica diferentes sensaciones y emociones de las cuales debemos aprovechar para transmitirlos y que mejor manera de transmitir mediante diseño un concepto musical.

Con esta entrevista se pudo enriquecer de manera productiva el hecho de encontrar características significativas de algunas obras de diferentes estilos musicales en los cuales se establecían algunas secuencias y se pudo establecer mediante la lectura un norte para empezar a analizar. Sugiere que puede ser una obra a fin que pueda comunicar diferentes sensaciones a más de tener su parte teórica conceptual.

Como resultados de las entrevistas, se pudo proceder a establecer el universo a estudiarse y la justificación del mismo.

2.2.2.- CASOS DE ESTUDIO

1 Presencia de la música dentro de las obras de pintura.

-La obra "Guitarra" fue una obra de Picasso Zrealizada en el año de 1913. Fig 32

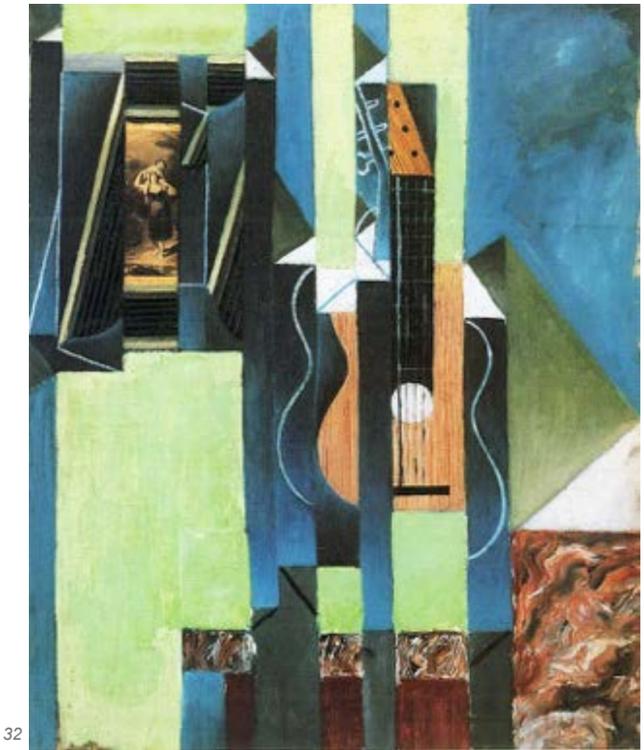

fig 32

En ese momento de la Historia predominada la revolución cubista, en París, y la rebelión sonora de Stravinsky a través de la ruptura de la métrica y la utilización de las disonancias, la supresión de la tonalidad, las nuevas posibilidades del timbre y el ruido.

Picasso se basa en la música de Stravinsky, donde el mezcla elementos rítmicos y tímbricos frenéticos para la

estética de esa época, creando asimetrías sin perder la estructura, y de manera semejante reconocemos en la pintura, mismo que es representado por planos pintado, es una entidad disociada y definida con claridad por su color y textura, logra tratar el color y la forma como elementos independientes de la composición, como elementos dispares al igual que el ritmo, el timbre en la música de Stravinsky.

Es así que se consigue establecer en el cubismo sintético que la línea y el color puedan servir a funciones distintas. La línea recrea las formas, así como integra los planos de color y los elementos en la estructura pictórica. En el estilo del cubismo, movimiento del que Picasso fue precursor junto con Georges Braque, el instrumento se representa simultáneamente desde distintas perspectivas, el manejo libre de las formas y los colores adquieren más importancia que la representación realista del motivo y es característico del arte del siglo XX.

- Dulce melodía en una mañana soleada de invierno

fig 33

Este cuadro verdaderamente fluyó. Con la indudable influencia de Kandinsky esta obra refleja armonía en las formas y colores, se combinan y danzan alegremente. Fig 33 Éste se hizo prácticamente solo, no hubo bocetos, la seguridad era evidente en cada pincelada cada cosa estaba en su lugar. Las líneas fluyeron de una sola vez, tienen la fluidez de una melodía de violín, los círculos esta vez flotan, se mueven y suenan alegremente

“las obras de Wassily Kandinsky muestran como el artista utilizaba su sinestesia – capacidad de ver el sonido y de oír el color - para crear sus pintura del mundo verdaderamente abstractas.” Ossian War

2 Presencia de la música en arquitectura

- En la esfera de la arquitectura, el proyecto el convento de La Tourette, de Iannis

Xenakis sorprendió a propios y extraños con sus experimentos con la música estocástica en 1954: “Metástasis” para la que utilizó cálculos procedentes de sus trabajos arquitectónicos, “Pithoprakta”, “Terretêtorh”, etc... Además fundó la Escuela de Música Matemática y Automatizada en París en 1966.

Iannis Xenakis fue un compositor musical e ingeniero civil quien permaneció fiel a su compromiso político a favor de la libertad, de ahí el mensaje ético de algunas de sus obras musicales. En este proyecto intenta conceptualizar reflexiones de sus varios escritos relacionando la música y la arquitectura, en donde revisaba ideas musicales y técnicas compositivas, considerando así varias contribuciones importantes en cuanto a la teoría musical del siglo XX. Algunos de los cuales están recogidos en su libro “Musiques formelles”.

Utilizando también la composición musical algorítmica, en donde conjunto con un grupo de intelectuales y artistas, plantearon las relaciones entre el arte, ciencia y tecnología, allí Xenakis concibió y desarrolló el sistema UPIC, que permite la realización sonora directa de la notación gráfica que se efectúa sobre una tablilla.

En la obra de Iannis Xenakis, la música debe operar con los mismos instrumentos conceptuales con los que se construyen los modelos explicativos de las ciencias físicas, donde su intención era comprobar la forma creativa de acercarse a su música. Fig 34 Ante ella, más allá de consideraciones estéticas, el oyente se enfrenta a vastísimos espacios sonoros, cargados de fuerza expresiva delicadamente poéticos o violentamente brutales.

fig 34
Exterior convento de la Tourette.

fig 35
Interior de convento de la Tourette.

fig 36
Luz y sombras en el interior del convento de la Tourette.

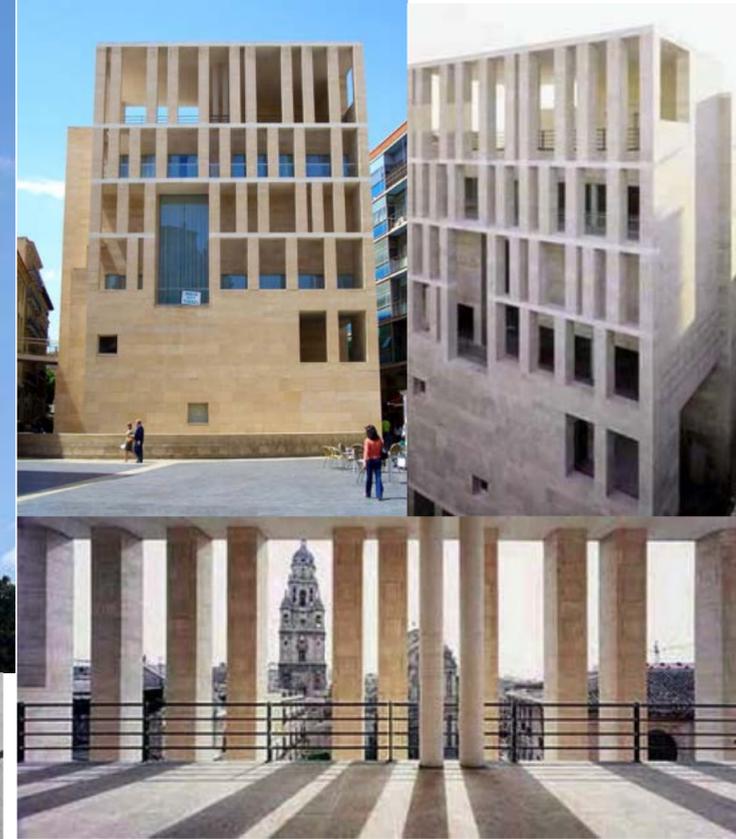

fig 37 Fachada de Moneo en Murcia.

fig 38 Fachada exterior de Moneo en Murcia.

fig 39 Fachada de Moneo en Murcia.

- Fachada de Moneo en Murcia.

Rafael Moneo, es considerado uno de los arquitectos más destacados de la arquitectura española contemporánea. Entre los proyectos más destacados está la renovación del edificio Museo del Prado, en el diseño de la fachada del edificio de Moneo en Murcia. La idea era representar al pueblo sin quitarle el protagonismo, y se pone mayor importancia en la fachada. Fig 37, fig 38

Para la composición se basó en la partitura musical, por medio de un sistema polifónico (diferentes sonidos), creando intervalos y ritmos que conformaron la fachada, en donde prevalece el plano vertical. Esto lleva a que los planos estén enfocados principalmente en los contrastes entre luz y sombras que definen profundidad en las diferentes horas del día. Fig 39

2.2.3.- SELECCIÓN DE UNIVERSO

Dentro de la historia al finalizar la etapa del barroco, en la etapa del clasicismo y romanticismo se empiezan a dar estas valoraciones de la estética, en donde se encuentra el sentido de un producto creativo. El instrumento más importante del período del Clasicismo es el Piano, el mismo que permitía trabajar con características de equilibrio, orden y sobre todo la sencillez en cuanto a melodías y armonías.

La elección del universo se da en base a la investigación realizada dentro del marco conceptual y la referencia de la entrevista, en donde uno de los más grandes músicos de la época del clasicismo fue Ludwig Van Beethoven, quien ayudó con las nuevas reformas de la armonía, y sobre todo en la utilización de la construcción y estructuración conceptual. Frente a este icono se toma en consideración parte de sus obras para ser analizadas y llevadas conceptualmente al lenguaje espacial.

Recordado el sentido de las sonatas, la música de cámara y sus sinfonías se establecen variable de sus obras más importantes.

2.2.4 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

Se consideran 5 obras indispensables de Beethoven

1. Sinfonía N° 9
2. Sinfonía N° 5
3. Sinfonía N° 3 heroica
4. Sonata N° 1
5. Coral Para Elisa

De las lista de las obras musicales de Beethoven se han escogido 3, porque son parte de cada uno de sus periodos, las cuales con las más significativas para poder ser analizadas de manera profunda, tomando en consideración, fragmentos de cada obra musical que tiene relevancia y relación con el espacio interior.

1. Sonata N° 1
2. Sinfonía N° 5
3. Sinfonía N° 9 Coral

En el análisis también se toman en cuenta las figuras musicales en cuento a su valoración relacionado con las figuras geométricas. Y la cromática según los estudios que se han generado escuchando las obras, las tristes y abrumadoras, colores oscuros o fríos y a las rítmicas y alegres, colores claros y cálidos. Fig 41

fig 41

fig 40

2.2 ANÁLISIS DE OBRAS

Mediante la observación directa de las partituras y el apoyo de recursos auditivos, se realiza el análisis minucioso de las obras que a continuación se presentan.

a) SONATA N° 1

Para poder empezar un análisis más a fondo se toma la sonata no 1, la cual está compuesta por 4 movimientos, pero en este caso se analiza el primer movimiento, con sus conceptos que tienen una secuencia muy particular y muy simétrica:

- **Allegro**, primer movimiento El análisis se establece en referencia a sus elementos en general utilizados en la sonata a pesar de que se tiene varios se centran en los más significativos y los que se pueden utilizar para pasar como lenguaje espacial.

fig 42

fig 43

Elementos

- **El ritmo** en esta obra es caracterizado por el sforzato, el cual representa la sucesión de notasen forma rápida y también en forma de ataque.
- **La melodía** muy representada por las progresiones de los acordes, los acordes que están compuestas por diferentes notas. Fig 42
- **La armonía** en este caso es tonal la cual refiere al recurso de establecer varios acordes simultáneos equilibradamente. Fig 43

fig 44

NEGRA	CORCHEA	SEMICORCHEA
1	1/2	1/4

fig 44

- **Cromática de colores**, claros, cálidos. Se encuentran entre las figuras más utilizadas en toda la obra: la negra la corchea y la semicorchea que interpreta sus tiempos cortos, rápidos y sobre todo repetitivos. Fig 44!

b) SINFONÍA Nº 5

Estas composiciones de sinfonía estaban realizadas ya para orquestación para un grupo de instrumentos que constaban de tres a cuatro movimientos de larga duración con cierta unidad notal y desarrollo. Pero sobre todo tomando en consideración que en este periodo sus obras son más líricas tienen un movimiento inicial y termina con otro muy diferente.

Para poder empezar con el análisis se ha considerado la sinfonía 5, es muy singular esta obra puesto que en número romano su nomenclatura es V que enuncia la victoria. En donde sus compases apertura pasan de tonalidad menor a mayor. Fue una de las obras más significativas en su segundo periodo y

- **El ritmo** en donde toda la obra a pesar de que tiene tempos tranquilos, en su mayoría esclarece el sforzato que es un ritmo tenso. Fig 45

- **Las sinfonías de Beethoven** en cuanto a la melodía se caracteriza por ser más lineal de acordes muy significativos simultáneos pero en esta obra. Fig 46

- **La armonía** en este caso es atonal la cual refiere al recurso de establecer varios acordes disonantes y tener recursos contrastantes ya no tanto simétricos como en su anterior obra.

- **La cromática** en cuanto a su concepto se establece los colores oscuros y fríos.

Las figuras de igual forma son utilizadas con frecuencia la redonda, la blanca, la negra, corchea, y semicorchea cada uno con su tiempo determinado y sus silencios. En esta obra también es muy significativa los calderones que denotan que el tiempo es infinito o hasta que el director de orquesta de la pauta de acabar. Fig 47

dignas de análisis por su magnífica elaboración en donde Beethoven construye motivos a base de una técnica específica y los movimientos se pueden ver en conexión a pesar de sus diferentes partes.

La sinfonía tiene una duración aproximada de 30 minutos y consta de cuatro movimientos:

1. Allegro con brio
2. Andante con moto
3. Scherzo. Allegro
4. Allegro

Se realiza el análisis del primer movimiento tomando en cuenta sus elementos:

Motivo rítmico inicial

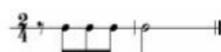

fig 45

secuencia

fig 46

NEGRA	CORCHEA	SEMICORCHEA	BLANCA
1	1/2	1/4	2

fig 47

c) SINFONÍA Nº 9

La novena sinfonía es una de las más importantes obras de Beethoven pues es la más significativa de todos los tiempos a más de su proceso, fue compuesta por el autor cuando ya estaba en su etapa final de la sordera y ya no podía escuchar nada y simplemente la sentía.

La sinfonía, con una duración aproximada de 74 minutos, posee cuatro movimientos:

1. Allegro, un poco maestoso
2. Scherzo: Presto
3. Adagio molto e cantabile
4. Recitativo coral

- **La melodía** esta proporcionada en clásica de 8 compases diferentes, son los motivos principales de cada uno de sus movimientos, que siempre tienen como característica el de ir de lo lento a lo fuerte sin olvidar la conexión en cada uno de ellos de forma ondulada. Finalmente a la fuga coral que de igual forma realza los contrastes en cuanto a la instrumentación y las voces humanas todos estos nos llevan a la composición de toda la obra. Fig 49

- **La armonía** se generan diferentes acordes lo cual predomina lo atonal y asimétrico en donde es muy significativo los contrastes. Fig 50

- **La cromática** en este caso es muy particular ya que genera la variedad de colores tanto fríos como cálidos plus pasajes suaves y atacantes.

- **Las figuras** más representativas en esta parte de la obra son la negra, la blanca, la corchea. Fig 51

Se analiza el segundo movimiento donde sus elementos más significativos son el ritmo en donde el tempo predomina el allegro, tiempos repartidos entre lo pianísimo al fortísimo y un adagio y un andante que simbolizan alegre y despierto como conceptos. Fig 48

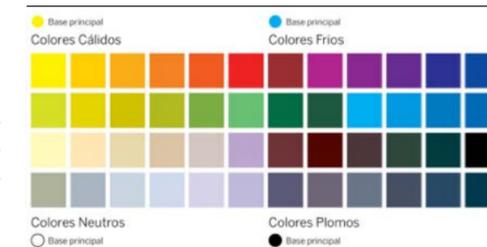
fig 48
Ritmo establecido por el

fig 49
Melodía ondulada

fig 50
Armonía asimétrica

NEGRA	CORCHEA
1	1/2

fig 51
Figuras analizadas

2.3.- RESULTADOS DEL ANÁLISIS.

Mediante este análisis se establecen las diferentes relaciones con el análisis de las obras musicales de Beethoven, en donde se han podido reconocer y obtener principios, figuras y características importantes en base al lenguaje musical.

INTERPRETACIÓN DE FIGURAS

OBRA	FIG. MUSICALES	FIG. ESPACIALES
SONATA N° 1		
SINFONÍA N° 5		
SINFONÍA N° 9		

A continuación se representa los principios encontrados e interpretados de cada una de las obras, que nos pueden llevar de manera conceptual al espacio y las figuras de manera geométrica. Todas estas variables nos ayudan mediante estrategias, ser llevadas al espacio interior tomando en cuenta la morfología, geometría y materialidad.

INTERPRETACIÓN DE ELEMENTOS

OBRA	ELEMENTOS/PRINCIPIOS	COLORES
SONATA N° 1	Ritmo Rápido Melodía Ascendente Armonía Simétrica / Eco	
SINFONÍA N° 5	Ritmo Rápido / energético Melodía Lineal Armonía Asimétrica	
SINFONÍA N° 9	Ritmo Rápido/Alegre Melodía Ondulada Armonía Asimetría / Contraste	

CONCLUSIONES

Mediante las entrevistas y el análisis se ha podido conocer y enumerar ciertos criterios que pueden ser vinculados con el espacio interior con un enfoque expresivo y sobre todo a determinar el universo de estudio relacionado con el sentido de la estética musical.

De esta manera se toma en consideración las obras de Beethoven, el mismo que fue uno de los precursores de la estética musical y de establecer la música conceptual. El análisis de referencias de obras pictóricas que manejan sentido conceptual de la música, nos lleva a entender la manera en la que autores de pinturas, extraen contenidos de la música para concebirlas en sus obras pictóricas, en el caso de la temática de esta investigación se parte de los elementos del lenguaje musical en cuanto a las obras musicales, tomando en cuenta que ritmo, melodía y armonía tiene cada una de ellas.

A Partir del análisis se puede entender que la música puede llegar a generar diferentes formas mediante su elementos estructurales, que nos puede llevar a generar principios que puedan verse relacionados con el espacio interior. A más de, establecer criterios de percepción según el concepto de las obras analizadas, uno de ellos es la cromática que, ha sido determinada mediante el análisis interpretativo, esta gama cromática se pueden utilizar para el diseño de espacios y aportar con diferentes sensaciones.

Tanto cualidades como principios encontrados a partir de elementos de la música, las formas geométricas halladas en base a figuras musicales y sobre todo el sentido conceptual que parte de la estética, en cuanto a su percepción, nos llevan a relacionar el lenguaje musical y trasladar todos estos criterios enfocados principalmente en la expresividad, en la concepción del espacio interior.

CAPÍTULO

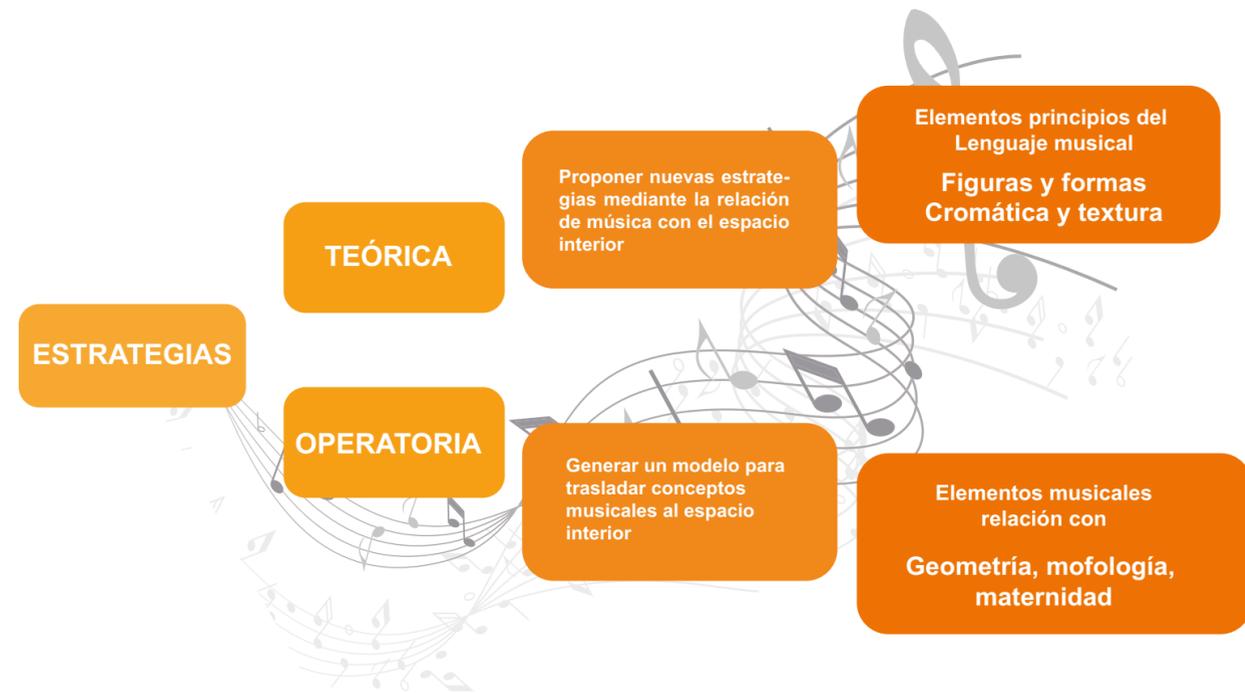
MODELO
OPERATIVO

3 MODELO OPERATIVO

“La música es la mediadora entre el mundo espiritual y el de los sentidos” Ludwig van Beethoven

En esta fase se aborda la relación de los lenguajes de forma experimental en base a un modelo operativo, el mismo que parte del análisis anterior. Luego de analizar las obras más significativas de Beethoven, junto con sus ca-

racterísticas, se escoge las mejores opciones para llegar a generar una propuesta de diseño interior en cuanto a la morfología, geometría y materialidad del espacio enfocados en la expresividad.

3.1 ESTRATEGIAS

3.1.1 TEÓRICAS

Para poder definir y trasladar de mejor manera los criterios que se han analizado, se resuelve establecer mediante constantes y variables los elementos en cuanto al lenguaje musical y el lenguaje espacial y de esta forma, poder establecer un modelo operativo; es así que, los elementos del lenguaje musical constituyen las variables de las obras. Consiguente se toma en consideración lo morfológico, geométrico, material y las partes más importantes del espacio interior, que conforman las constantes de estas estrategias.

Se ubican las variables y constantes, reemplazando la metáfora de la sinfónica con los instrumentos generando las diferentes combinaciones que nos ayudan a establecer diferentes propuestas.

• Modelo conceptual

Se ubica en primera instancia el número de obra que dirige a todos los elementos. En una segunda posición se encuentran los elementos constantes como el ritmo, la melodía y armonía referentes a la obra misma y en un tercer plano todas las variables en cuanto a la geometría, donde se ubican las formas geométricas; la materialidad (cromática, iluminación y textura); y la morfología del espacio.

Considerando todos estos aspectos, se logra establecer, qué elementos de la música son los adecuados para relacionarlos con el espacio mediante una estrategia operativa.

3.1.2 OPERATIVA

Para poder establecer relaciones entre los elementos de los dos lenguajes se desarrolla una estrategia en base a la disposición de los instrumentos de una orquesta sinfónica y de cómo estos van tomando protagonismo dentro de la obra al ingresar en cada parte de la obra que se analizó. De esta manera, tanto los elementos de la música como del espacio interior son ubicados respectivamente.

3.2 CRITERIOS.

Los criterios se definen en base a lo concluido en los capítulos anteriores, en donde se establecen diferentes aspectos que van de la mano con principios musicales que se relacionan con el lenguaje espacial; de igual manera, formas que están acorde al diagnóstico en donde las figuras geométricas llegan a ser parte importante de los principios establecidos por los elementos de la música según las obras de Beethoven analizadas; todos estos aspectos tiene como objeto lograr un espacio perceptivo y expresivo.

3.2.1 PERCEPTIVO

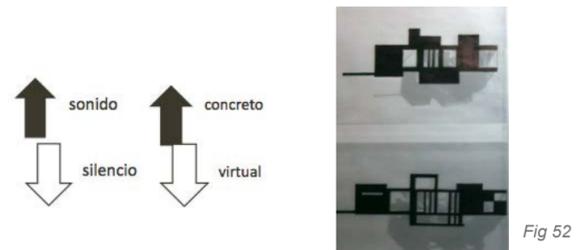
3.2.1.1 Concepto

Con respecto a la percepción se denota que los espacios se denominan en base al concepto que tiene cada obra como son los allegros, rápidos, lentos, marcha fúnebre, los cuales tienen mucho peso con los sentidos y juega un papel importante en los estados de ánimo de las personas; por esta razón, según la percepción de las obras se denomina la utilización de la cromática y textura en el diseño interior.

Elementos básicos

Los elementos están basados entre el sonido y el silencio, dependiendo de ese aspecto se demuestra si hay más espacios concretos y virtuales dentro del espacio en cuenta a la rapidez de los tiempos y donde se genera silencio. Fig 52

3.2.1.2 Formas

Se coloca las figuras geométricas más pertinentes que se analizaron a partir de los tiempos en base a las figuras musicales que contribuyen para generar un número de propuestas dentro del espacio interior.

OBRA	FIG. MUSICALES
SONATA N° 1	
SINFONÍA N° 5	
SINFONÍA N° 9	

3.2.2 EXPRESIVO

3.2.2.1 Cromática

Otro de los criterios más importantes a considerar, es la cromática en cuanto a las obras mencionadas, clasificadas de acuerdo a su concepto e interpretación. Por lo tanto las obras más alegres y rápidas se relacionan con paisajes que tengan una cromática con tonos claros y vivos; y por el contrario, las obras más nebulosas, atacantes y con pasajes tristes con los paisajes que manejan cromática de tonos oscuros.

Las imágenes siguientes muestran cómo se resuelve la selección de la cromática según las imágenes referentes.

Fig 53

Fig 54

3.2.2.2 Iluminación

La iluminación es muy importante considerar en esta parte pues está comprobado científicamente que la luz índice en nuestros estados de ánimo dependiendo del color que tenga. En donde la luz cálida nos ayuda a descansar, estar tranquilos; mientras que la luz blanca o fría nos genera otras sensaciones como estar más despiertos y realizar trabajos. Fig 55

55 ejemplo de variación de cromática en la iluminación
Por esta razón se muestran algunos ejemplos donde la iluminación relacionada con la cromática es muy importante para jugar con los sentidos y los estados de ánimo. Se utiliza en las propuestas la iluminación con variaciones de cromática para generar percepciones diferentes en los usuarios, sin dejar de lado la creación de luz y sombras dentro del espacio que simboliza la metáfora de sonido y silencio.

Fig 55

3.2.2.3 Textura

La última, dentro de estas se tienen las lisas y las rugosas dependiendo de las obras si están son más rítmicas y suaves o si son atacantes respectivamente.

TEXTURAS LISAS

TEXTURAS RUGOSAS

3.3 PROPUESTAS EXPERIMENTALES

3.3.1 POSIBILIDADES

En base al análisis anterior, se presentan los criterios en cuanto a las variables y constantes establecidas, para ponerlas en juego ordenadamente según la estrategia escogida. De esta manera se realizan las diferentes combinaciones y se escogen las más adecuadas para generar expresiones dentro del espacio.

Para una mejor visualización de la combinación se cree pertinente el uso de espacios altos y amplios, por esta razón se plantean las mismas en el Teatro Pumapungo, inclusive por sus características relacionadas con el arte, ya que en el mismo se podrá evidenciar de mejor manera, la aplicación.

POSIBILIDAD A

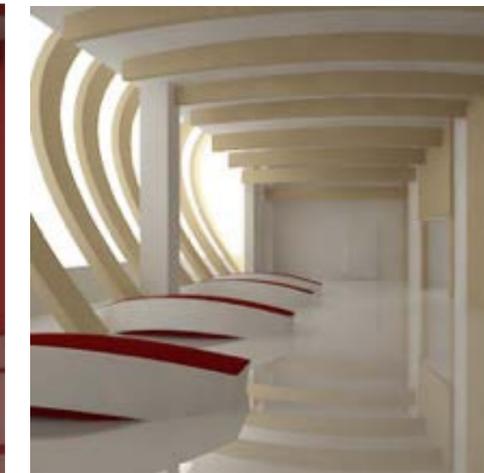
Para esta primera obra según lo analizado, se establecen en cada cuadro en primera parte sus constantes el ritmo (rápido), melodía (ascendente) y armonía (simetría y eco) y sus variables en segundo plano colores claros y texturas lisas. Fig 56

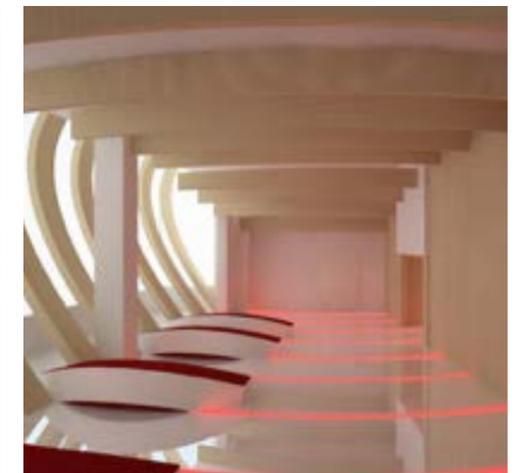
Fig 56

- **COSTANTES**
 - Ritmo rápido
 - Melodía en progresión ascendente
 - Simetría tanto en piso y cielorraso
- **VARIABLES**
 - Cromática en paredes y formas

- **COSTANTES**
 - Ritmo rápido
 - Melodía en progresión ascendente
 - Simetría de cielorraso en.
- **VARIABLES**
 - Piso con material reflectivo
 - Cromática en cuanto al material colores neutros

- **COSTANTES**
 - Ritmo rápido
 - Melodía en progresión ascendente
 - Simetría de cielorraso y piso.
- **VARIABLES**
 - Piso con iluminación y material de madera lisa.

POSIBILIDAD B

Para esta segunda obra según, se establecen en primer plano las constantes el ritmo las constantes de ritmo (rápido y lento), melodía (horizontal o lineal) y armonía (asimetría) y variables en segundo plano colores oscuros o fríos. Fig 57

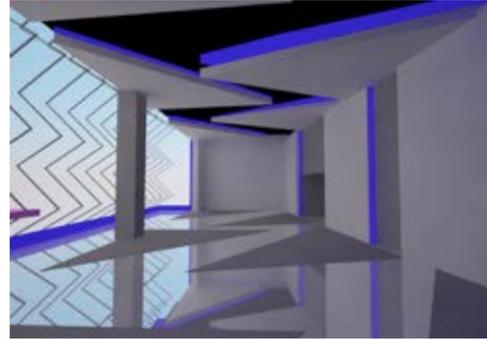

Fig 57

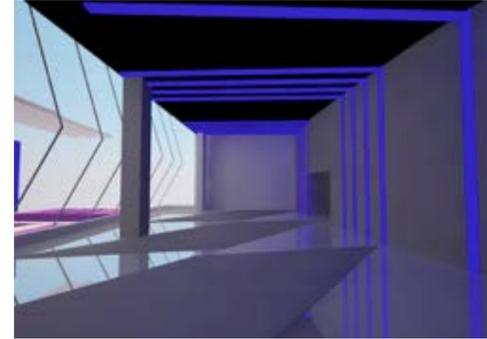
- **COSTANTES**
- Ritmo rápido
- Melodía en progresión ascendente
- Simetría tanto en piso y cielorraso

- **VARIABLES**
- Cromática en paredes y formas

- **COSTANTES**
- Ritmo rápido
- Melodía en progresión ascendente
- Simetría de cielorraso en.

- **VARIABLES**
- Piso con material reflectivo
- Cromática en cuanto al material colores neutros

- **COSTANTES**
- Ritmo rápido
- Melodía en progresión ascendente
- Simetría de cielorraso y piso.

- **VARIABLES**
- Piso con iluminación y material de madera lisa.

POSIBILIDAD C

Finalizando con la sinfonía 9 donde se establece en primer plano ritmo (rápido y vivas), melodía (ondulada) y armonía (asimétrica y segunda parte colores y texturas y finalizando los elementos del espacio. Fig 58

Fig 58

- **COSTANTES**
- Ritmo rápido
- Melodía en progresión ascendente
- Simetría tanto en piso y cielorraso

- **VARIABLES**
- Cromática en paredes y formas

- **COSTANTES**
- Ritmo rápido
- Melodía en progresión ascendente
- Simetría de cielorraso en.

- **VARIABLES**
- Piso con material reflectivo
- Cromática en cuanto al material colores neutros

- **COSTANTES**
- Ritmo rápido
- Melodía en progresión ascendente
- Simetría de cielorraso y piso.

- **VARIABLES**
- Piso con iluminación y material de madera lisa.

CONCLUSIONES

A partir de las experimentaciones, se concluye que al combinar todos los elementos del lenguaje musical, en base a las obras de Beethoven, se obtiene gran variedad de posibilidades de relación, en cuanto a los principios, formas y cromática de la música, que pueden ser expresadas en las diferentes partes del espacio generando así una composición desde los elementos de la música.

Los elementos de la música como son, los ritmos rápidos, las diferentes melodías y la armonía, que en este caso son las constantes, basado en sus principios de las obras musicales, son trasladados de manera conceptual al espacio interior, a partir de la colocación de segmentos consecutivos; llevadas por las formas y ubicación e incluso la cromática que se utiliza de forma concreta o mediante la iluminación, y generar expresiones que ayuda a evidenciar la relación entre los dos lenguajes como un recurso importante.

Las variables de geometría, morfología y materialidad que se establecen dentro del lenguaje espacial juegan un papel muy importante para relacionarse con los elementos y figuras obtenidas del análisis en cuanto a las obras musicales. El concepto de las mismas va de la mano con las concepciones del espacio para aportar ciertas sensaciones al usuario a partir del adecuado fusionamiento.

Todas estas propuestas experimentales ayudan a tomar en cuenta las infinitas posibilidades en base al lenguaje musical y argumentar que es uno de los tantos recursos que se pueden utilizar para generar expresividad dentro del espacio interior y abrir puertas para concebir espacios dentro de la disciplina de diseño de interiores.

4 PROPUESTA

El genio se compone de 2% de talento y del 98% de perseverancia y aplicación. Ludwig Van Beethoven

En esta etapa se pretende evidenciar, todas las reflexiones que se han hecho anteriormente en cuanto al lenguaje musical establecido como un recurso enfocado en la expresividad, mediante formas, elementos, principios de las obras musicales que fueron estudiados, y minuciosamente seleccionados para provocar diferentes experiencias al momento de ingresar a un lugar, y sobre todo las diversas percepciones que puede producir al oír las obras.

4.1 CONCEPTUALIZACIÓN

Para la propuesta se ha seleccionado Vestíbulo del Museo del Banco Central, y parcialmente en el teatro por sus infinitas características que ayudan a evidenciar de mejor manera la interpretación con una mirada expresiva, considerando su morfología y datos arquitectónicos, que son necesarios para el análisis de situación actual.

Se toma en consideración la fase experimental en donde se establece criterios y estrategias con relación al proyecto, y se ve pertinente tomar la aplicación en cuanto a la Sonata N°1 por sus múltiples variables de relación entre constantes y variables. Con la finalidad de adaptar todas estas características expresivas, en cuanto a forma y percepción para demostrar la acertabilidad en cuanto a la relación del lenguaje musical y el diseño del espacio, considerando lo contemporáneo, ya que responde a diferentes necesidades tanto funcionales, como tecnológicas y expresivas.

Es muy importante tener en cuenta la parte perceptiva y conceptual, ya que es subjetiva por el hecho de que cada persona es diferente en cuanto a experimentar sensaciones y reaccionar de acuerdo a sus estímulos en cuanto a las diferentes texturas, formas la cromática e iluminación utilizadas dentro del proyecto.

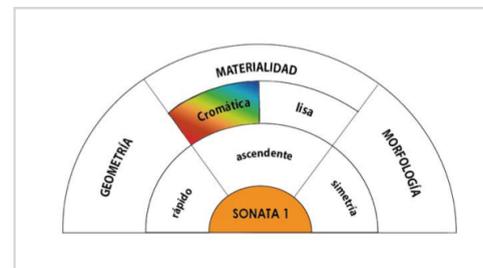
• **Criterios para la propuesta**

El siguiente muestra aspectos importantes que se consideran para la generación de la propuesta de diseño en base al lenguaje musical, aplicado en un caso específico.

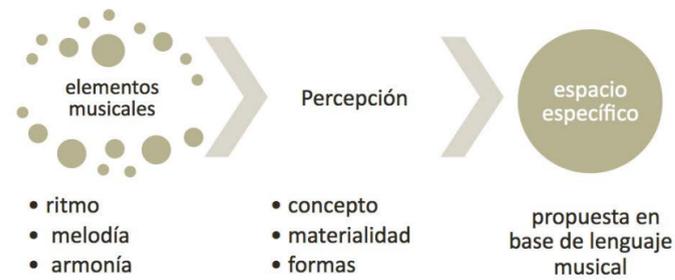
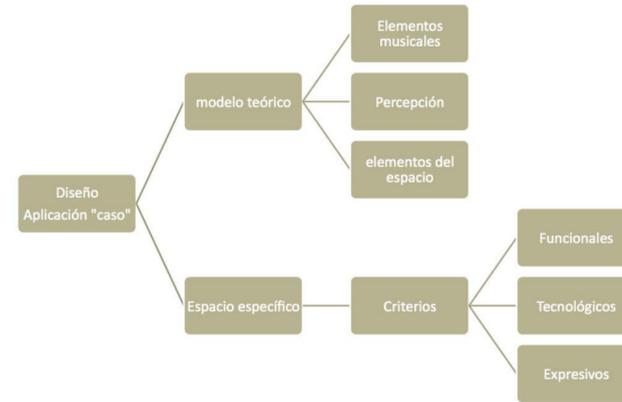
4.1.1 VARIABLES Y CONSTANTES

En base al capítulo anterior se establecen diferentes recursos a ser utilizados para esta etapa de la propuesta que se realiza en el Vestíbulo del Teatro, donde los elementos musicales cumplen un rol muy importante dentro del mismo junto con las formas, las materialidad (cromática e iluminación) llevadas por su concepto al espacio interior.

A partir de esta clasificación podemos establecer constantes en cuanto a la morfología, donde se ubica el ritmo, melodía y armonía respectivamente de acuerdo a la obra musical sonata 1, donde se encuentra cual es el ritmo, melodía y armonía de la obra respectivamente.

Junto con las variables como son las figuras estudiadas, y trabajadas según la obra. Y de igual manera se constituye la materialidad dentro del mismo grupo referidos a la percepción de la misma.

CONSTANTES	VARIABLES	VARIABLES
MORFOLOGÍA	GEOMETRÍA	MATERIALES LISOS (VIDRIO, MADERA, YESO CARTÓN)
PROGRESIONES ASCENDENTES		CROMÁTICA, COLORES CÁLIDOS / ILUMINACIÓN
SIMETRÍA Y ECO		MATERIALES REFLECTANTES

4.2 CASO DE APLICACIÓN

Para la propuesta Se escoge el caso Vestíbulo del Museo del Banco Central Fig 59, y parcialmente en el teatro por sus infinitas características relacionadas con el arte de la música como conciertos sinfónicos, obras de danza, entre otras a más de que se podrá evidenciar de mejor manera ésta interpretación por su gran altura y dimensión, junto con una mirada expresiva, considerando su morfología y datos arquitectónicos.

4.2.1 SITUACIÓN ACTUAL

• **Funcionalidad**

Los espacios están envueltos en torno al vestíbulo con sus respectivos usos plenamente establecidos y señalados, ya que en estos espacios es muy importante destacar la señalética.

Es muy importante ya que es una zona donde se recibe a las personas que ingresan al teatro y también utilizado durante los descansos en las presentaciones de obras.

Actualmente, el espacio carece de intervención, se observa la linealidad de la distribución a pesar de la forma curva; y se toma en consideración la forma de la circulación en este espacio ya que es fluida y de grandes dimensiones. Fig 60

Es importante también mencionar que mantiene una estructura en la ventana, la misma está dispuesta en todas las ventanas del edificio del Banco Central.

Fig 60

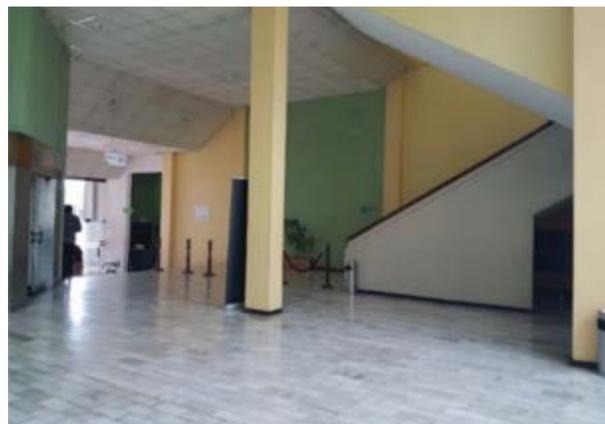

Fig 61

• **Expresividad**

El espacio de vestíbulo, carece de un enfoque expresivo ya que no cuenta con aspectos relevantes dentro de este campo; la cromática del espacio no es la adecuada para generar alguna sensación al usuario y provocar atracción de manera visual. Fig 61

La iluminación es simplemente general, no cuenta con ningún enfoque expresivo más que su debida funcionalidad.

Los espacios están ligados principalmente a la funcionalidad pero olvidados en su aspecto expresivo.

Es muy importante rescatar el cómo se maneja la señalética del espacio, de forma aérea, para no obstaculizar la circulación. fig 62

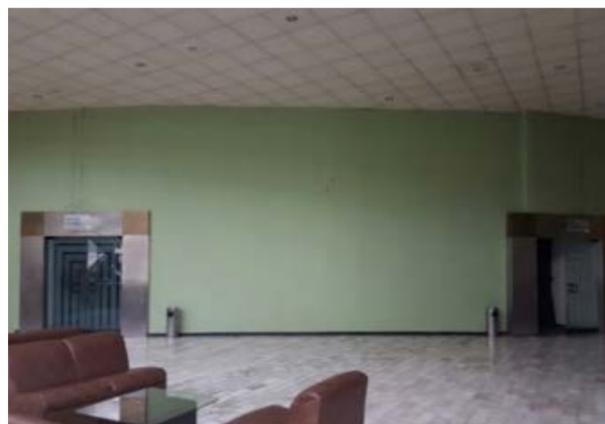

Fig 62

• **Tecnología**

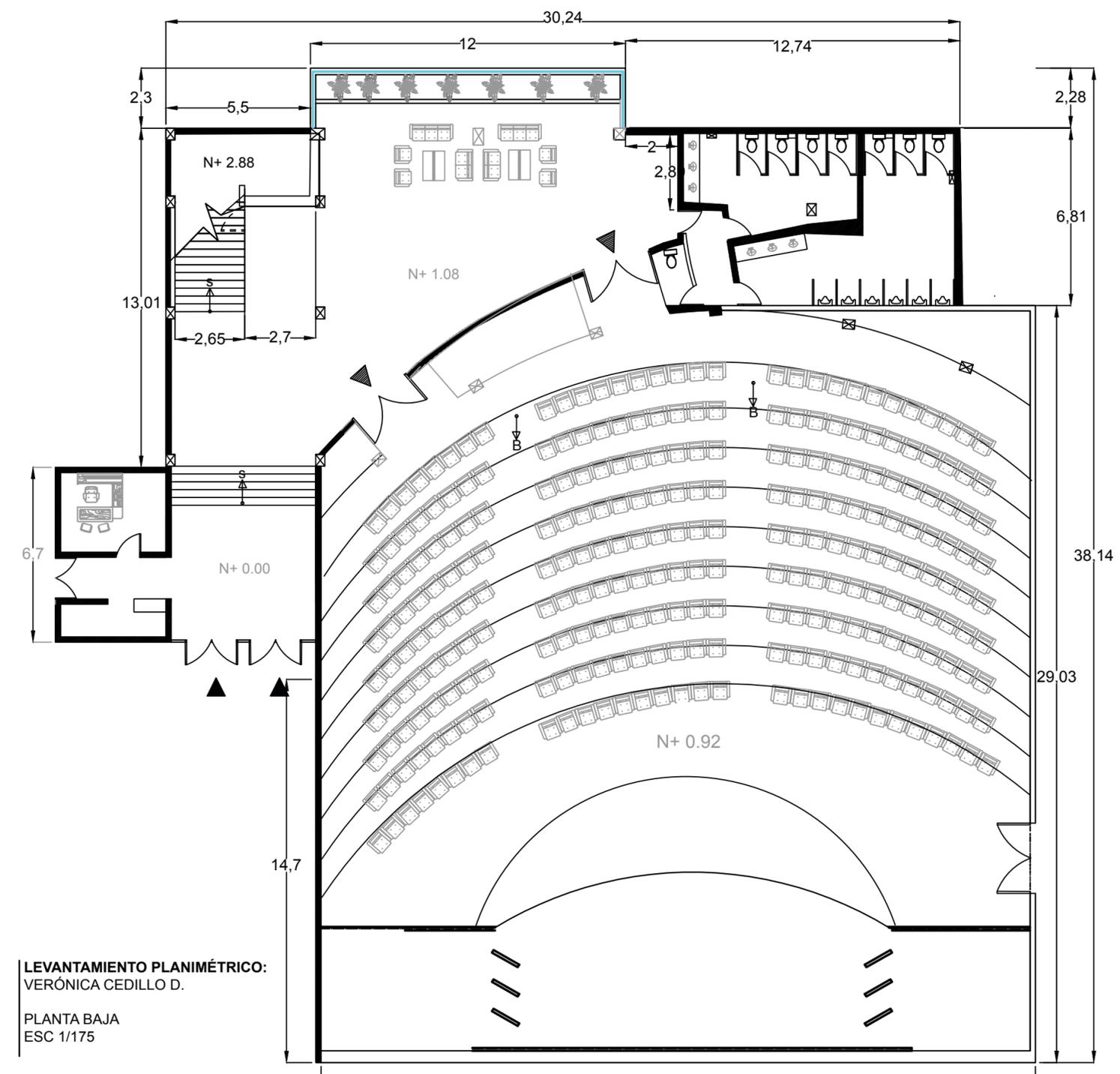
La materialidad en lo que corresponde a paredes denota de mampostería empastado y pintado.

El cielorraso está determinado por estructuras metálicas y fibrocemento.

El piso de material de mármol distribuido en todo el espacio que está más relacionado con la materialidad exterior del edificio. Fig 63

A partir del estudio del espacio se visualizan aspectos que generan limitantes para realizar la propuesta, como la disposición de la forma lineal y curva que necesita el teatro por la función acústica.

• **PLANTA ARQUITECTÓNICA**

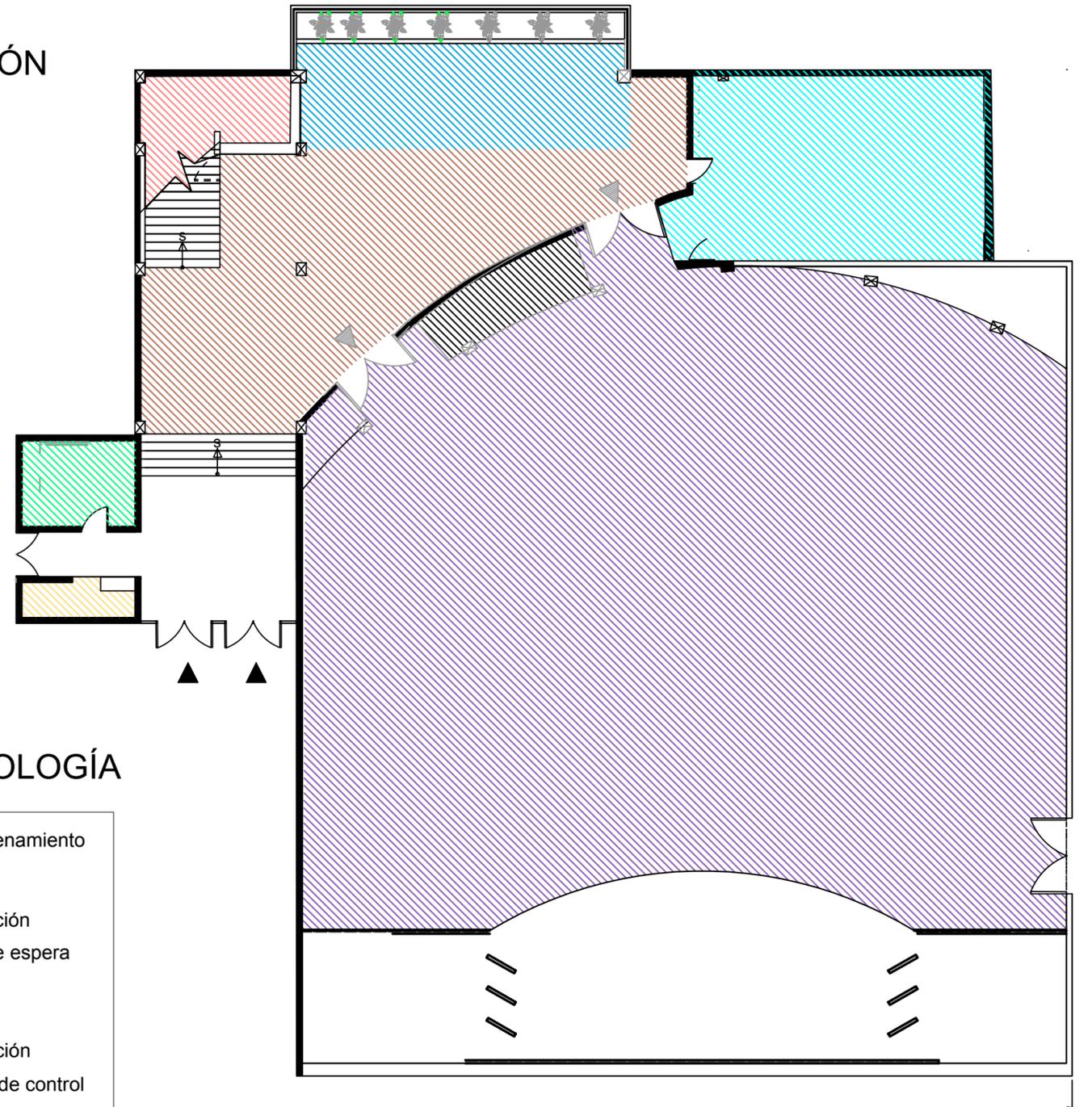

ESTADO ACTUAL

ZONIFICACIÓN

SIMBOLOGÍA

- Almacenamiento
- Oficina
- Recepción
- Sala de espera
- Teatro
- baños
- circulación
- centro de control

PLANTA BAJA
Esc 1/175

4.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

• Necesidades

1. La propuesta plantea un rediseño del espacio del vestíbulo convirtiéndolo en un vestíbulo contemporáneo poniendo mucho énfasis en el aspecto expresivo puesto que como se observa, carece de este sentido. Se generar expresiones diferentes conjunto con la materialidad en cuanto a texturas que son afines a todo el análisis de los capítulos anteriores.

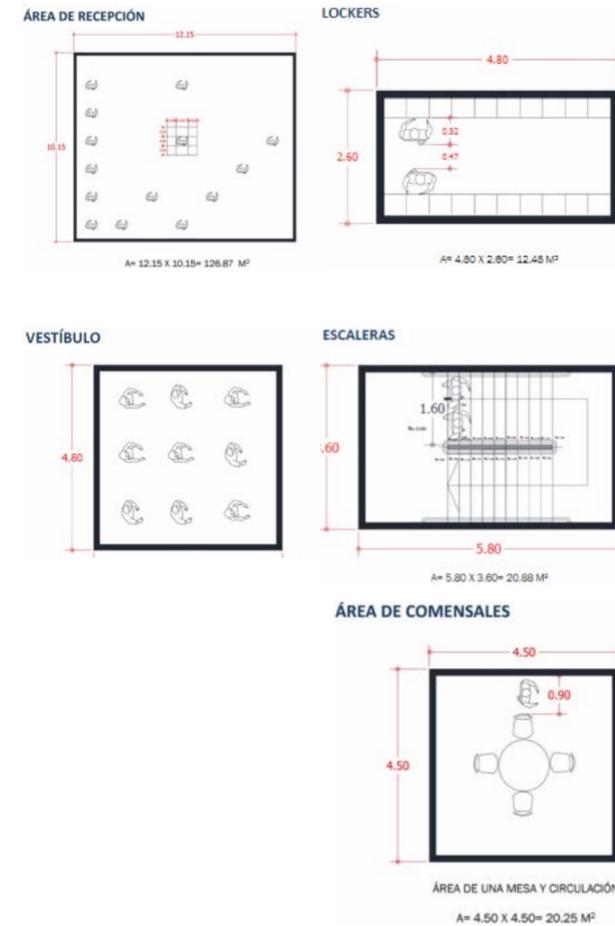
2. Se propone utilizar la cromática y la iluminación como un punto importante dentro del espacio para no generar algún aspecto negativo, el mismo que debe ir acorde al estudio de colores de la música y tomar en consideración el actual logo del museo.

3. Accesibilidad para personas de capacidades diferentes.

4. Adecuada señalización, y sobre todo el vestíbulo general iluminado, sin olvidar que se debe ubicar un aislante lumínico para que no ingrese la luz al auditorio.

• Áreas mínimas

A continuación se establece un cuadro donde se considera las áreas mínimas para la realización de la propuesta.

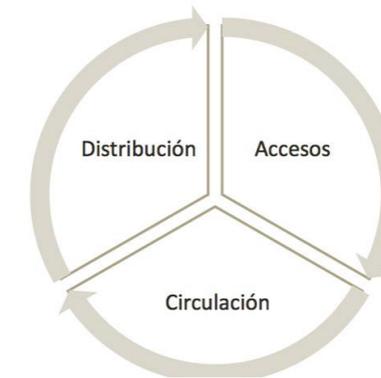
4.3.1 CRITERIOS FUNCIONALES

Los criterios funcionales se toman en consideración en cuanto al análisis del espacio, que es el caso del vestíbulo y en cuento a las necesidades.

- La distribución de los espacios se mantienen pero considerando un espacio más de cafetería que se ve pertinente la implementación por el estudio de las áreas que se necesitan.

- Los accesos es importante de acuerdo a las necesidades del teatro la intervención en cuanto a la implementación de rampas para los usuarios de capacidades diferentes y así tener un espacio con mas accesibilidad, ya que carece del mismo .

-La circulación también es parte importante, ya que es un lugar de alto tránsito cuando se estan realizando las diferentes actividades. Se apta de esta manera para la propuesta abrir espacio en la parte de la jardinera, que esta fuera del concepto y así tener mas disponibilidad de interactuar con el interior y ampliar la circulación.

• DISTRIBUCIÓN

-RECEPCIÓN
-CAFETERÍA
-TEATRO
-BAÑOS
-ALMACENAMIENTO

• ACCESOS

-INGRESO AL VESTIBULO
-GRADAS
-RAMPAS
-ACCESO AL AUDITORIO
-A BAÑOS

• CIRCLACIÓN

ESPACIO DE CIRCULACIÓN AMPLIA, POR ALTO TRÁFICO DE PERSONAS.

4.3.2 CRITERIOS EXPRESIVOS

Para establecer la propuesta, referente a la obra musical se selecciona los principios ya analizados que se manejan dentro del espacio y a sus partes constitutivas para generar las expresiones adecuadas a partir de la música.

Las sucesiones de forma rápida para generar el sentido del movimiento de la obra musical, se distribuyen con elementos lineales, las cuales también aportan de manera funcional al ser un divisor para establecer las zonas a más de aprovechar para generar los aspectos expresivos en cuanto a la iluminación con luces y sombras.

Las progresiones ascendentes de igual manera se visualizan en el cielo raso con elementos circulares, para generar diferentes percepciones espaciales conjunto con la iluminación.

La simetría llevada por la utilización del material de piso que es reflectivo para visualizar aspecto del cielorraso y más, incluso por la continuidad.

4.3.2.1 Percepción

La percepción es muy importante para la comunicación espacio – usuario, donde a través de diferentes recursos como el incorporar el audio, la cromática, obtenida de los análisis anteriores, las formas, genera sensaciones tanto visuales como auditivas al momento de ingresar al espacio y generar experiencias a la persona que permanece en este espacio.

Para la propuesta el criterio expresivo es muy importante, considerar el concepto que se percibe en el espacio llevado desde el lenguaje musical y sus características definidas en anteriores capítulos como lo es el ritmo, la melodía y la armonía aplicados en cuanto a la geometría morfología y materialidad; cómo es interpreta dentro del espacio, que genere sensaciones de movimientos rápidos concibiendo sensaciones.

4.3.2.2 Materialidad

• Cromática

El recurso de la cromática juega un papel muy importante para el aspecto de la percepción y la parte psicológica del usuario. Tomando en consideración el análisis de la cromática de la obra musical, se establecen colores cálidos y claros causando armonía simétrica y sobre todo el color base que es el blanco. Este recurso también se toma en consideración para la propuesta de mobiliario.

• Iluminación

Para la propuesta se toma como un punto muy importante la cromática en cuanto a la iluminación como se visualiza en las experimentaciones ya que la iluminación es una de las claves para crear expresiones y sensaciones dentro del espacio. En este caso se utilizan la iluminación con cromática de colores cálidos y neutros.

En cuanto a la iluminación de igual forma se utilizan la cromática de colores cálidos extraídos de los análisis cromáticos.

• Texturas

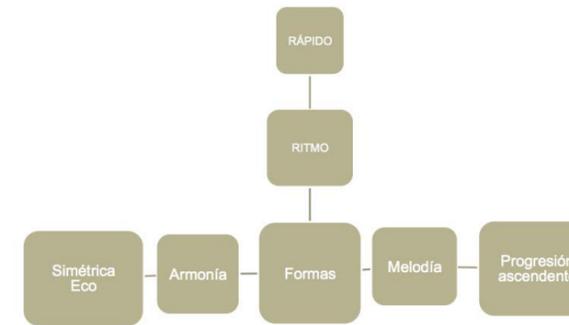
Los materiales que se utilizan son establecidos referente al concepto de la misma obra y de acuerdo a las experimentaciones donde debe resaltar los materiales neutros y lisos y sobre todo sin perder el sentido de la simetría.

Se utiliza la madera mdf neutral claro, para generar las diferentes formas dentro del espacio sobre todo lineales que están dispuestas de forma rápida para concebir el concepto dado.

El mármol pulido ubicado en el piso tomando en consideración los materiales actuales pero dándole el toque para que pueda causar simetría entre piso y cielorraso.

4.3.2.3 Formas

Las formas extraídas de las figuras que se presentan en la obra musical, son analizadas morfológicamente y trasladadas conceptualmente al espacio y a las partes constructivas del espacio donde se envuelven en la morfología del lugar de forma que los elementos se vean como un todo, y vayan cumpliendo los principios como es formas en serie de manera rápida, en ondas que son rescatadas de las figuras según la obra musical, y estas mismas expuestas en progresiones ascendentes, y sin olvidar que todo esto en conjunto debe generar simetría y eco.

4.3.3 CRITERIOS TECNOLÓGICOS

Materiales

Estructuralmente constituida por hormigón toda su parte exterior. En la parte interior se observa las formas las cuales se mantendrán (forma curva y lineal) para generar la propuesta.

Se observa y analiza de igual forma los materiales como es el piso de mármol, las paredes empastadas y pintadas, el cielo raso de fibro cemento las cuales pueden ser removidos y se propone a pensar según el nuevo concepto. En la propuesta se propone la utilización de gypsum por sus propiedades en cuanto a facilidad de colocación y facilidad de moldeado ya que, en el cielo raso se utiliza formas curvas en la propuesta.

Se cree pertinente el uso de mármol pulido por su característica de poder darle formas compactas, resistentes y decorativas a más de su fácil colocación en planchas, es piso de tránsito intenso de personas.

Iluminación led

La iluminación es parte importante de la propuesta, se utiliza en tanto a las partes de cielorraso en el vestíbulo, para la generación de sensaciones diferentes. También para la generación de luz y sombra con la ayuda de las formas que se tienen de acuerdo a la propuesta experimental.

Tira LED flexible, optoFLEXLIGHT® LUNA-1

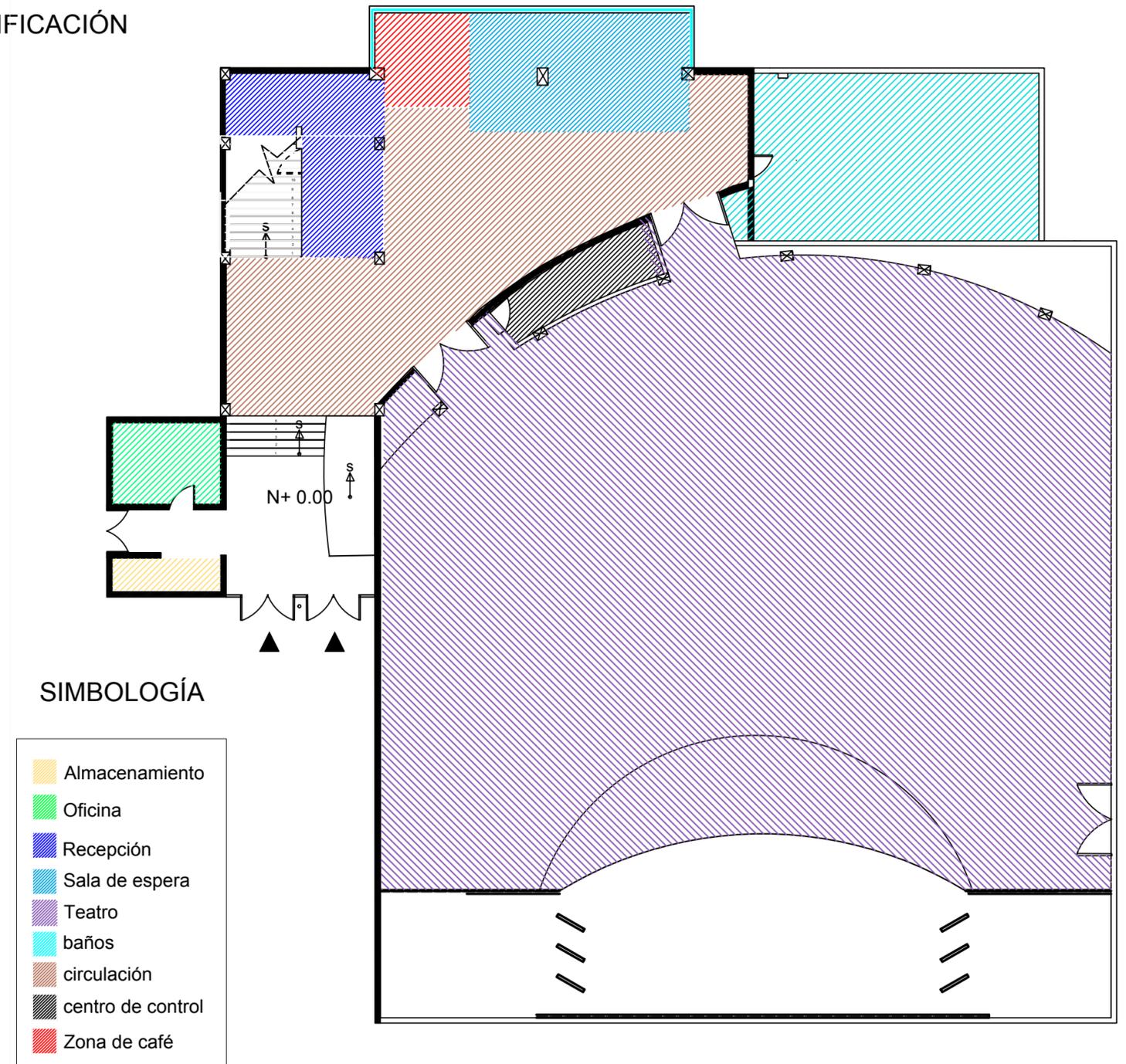
Para un sinfín de aplicaciones, especialmente para iluminación expresiva en este caso en cielorraso, con un flujo de hasta 837,5 lúmenes por metro fig 64

Spot Base Empotrable Dirigible para la generación de luz y sombras dentro del espacio fig 65.

4.4 APLICACIÓN

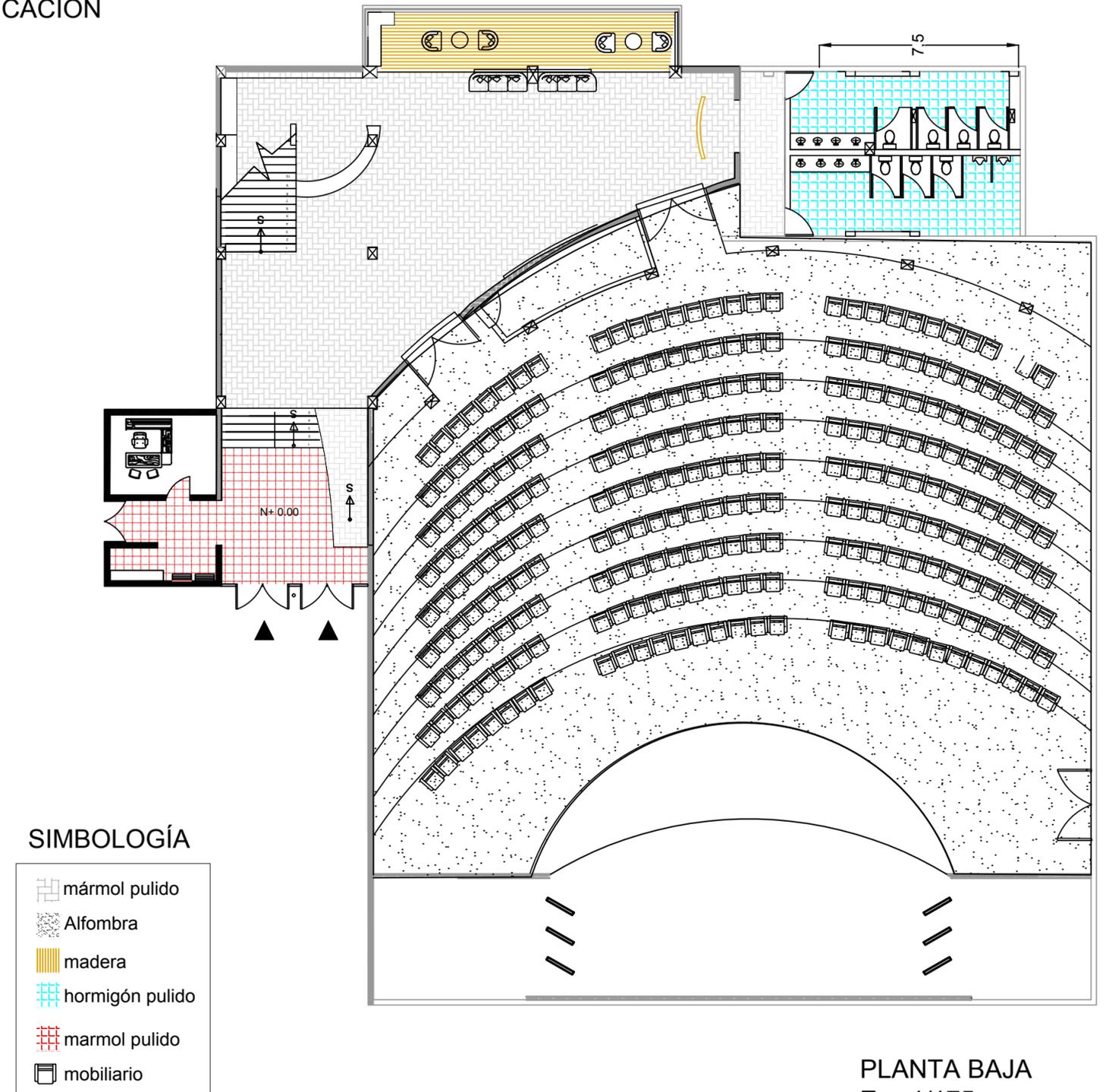
ZONIFICACIÓN

PLANTA BAJA
Esc 1/175

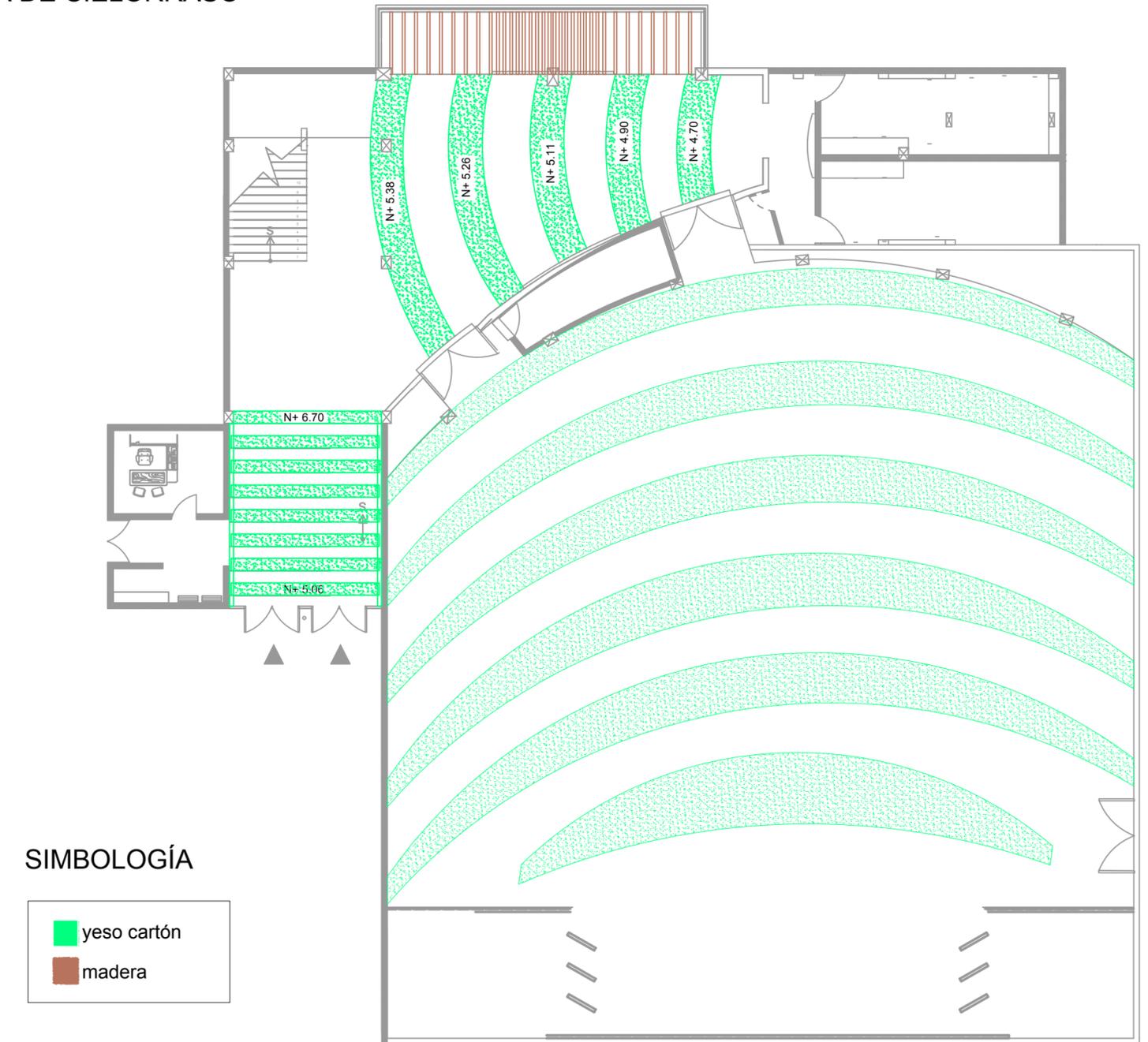
4.4 APLICACIÓN

ZONIFICACIÓN

4.4 APLICACIÓN

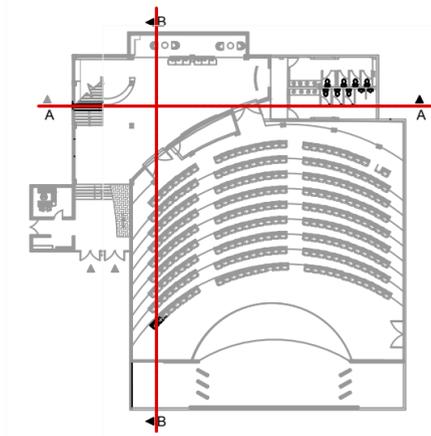
PLANTA DE CIELORRASO

SIMBOLOGÍA

- yeso cartón
- madera

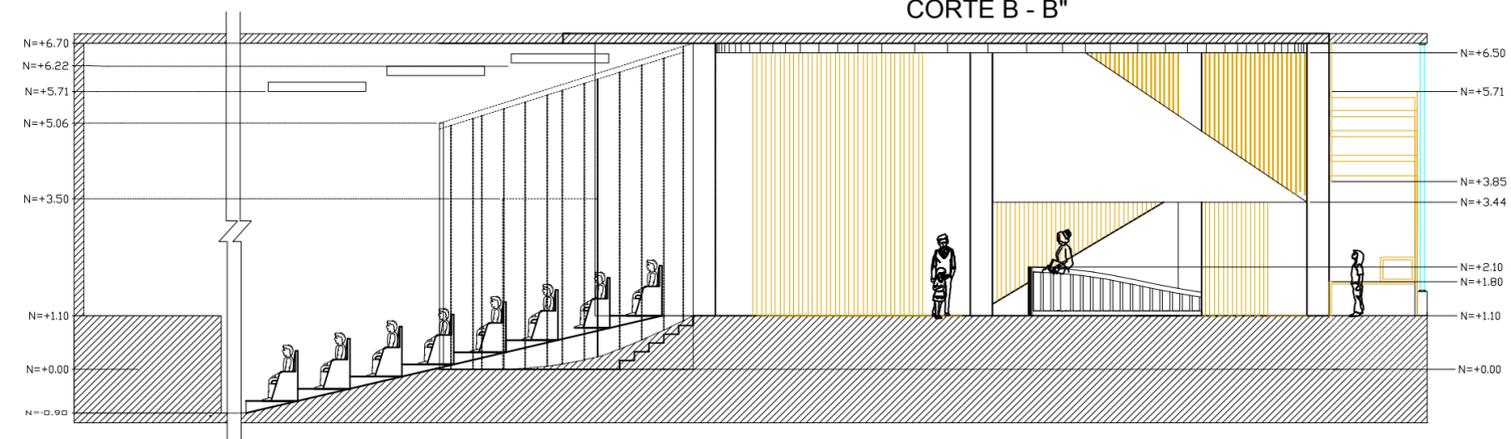
PLANTA BAJA
Esc 1/175

CORTE A - A''

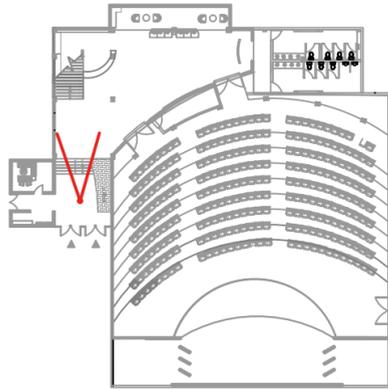
CORTE B - B''

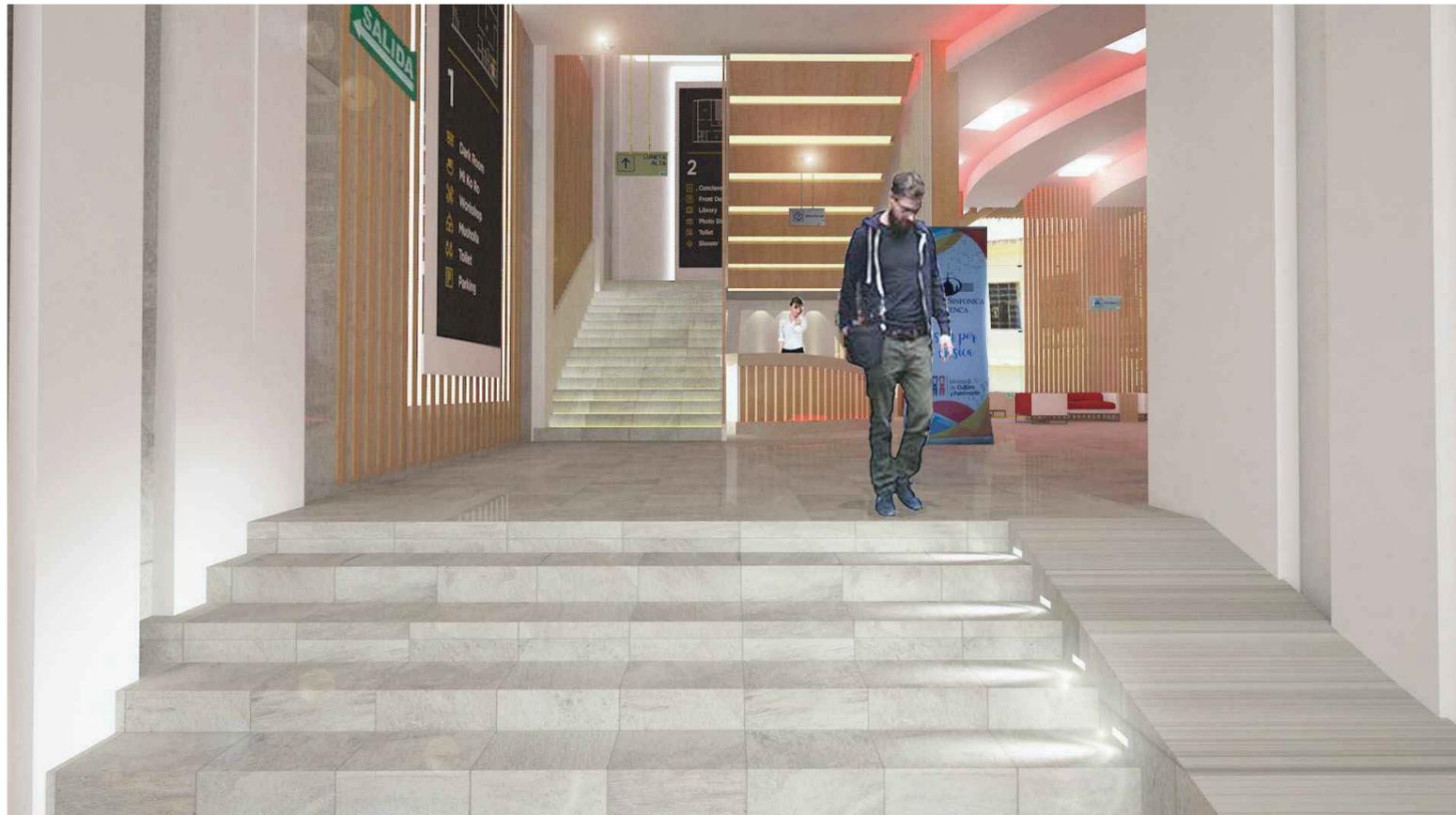
PLANTA BAJA
Esc 1/125

4.4.2 PERSPECTIVAS DIGITALES

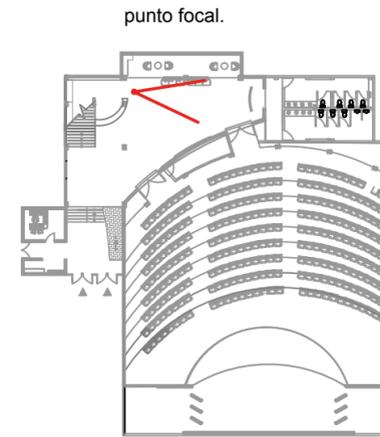
PERSPECTIVA INTERIOR 1. INGRESO

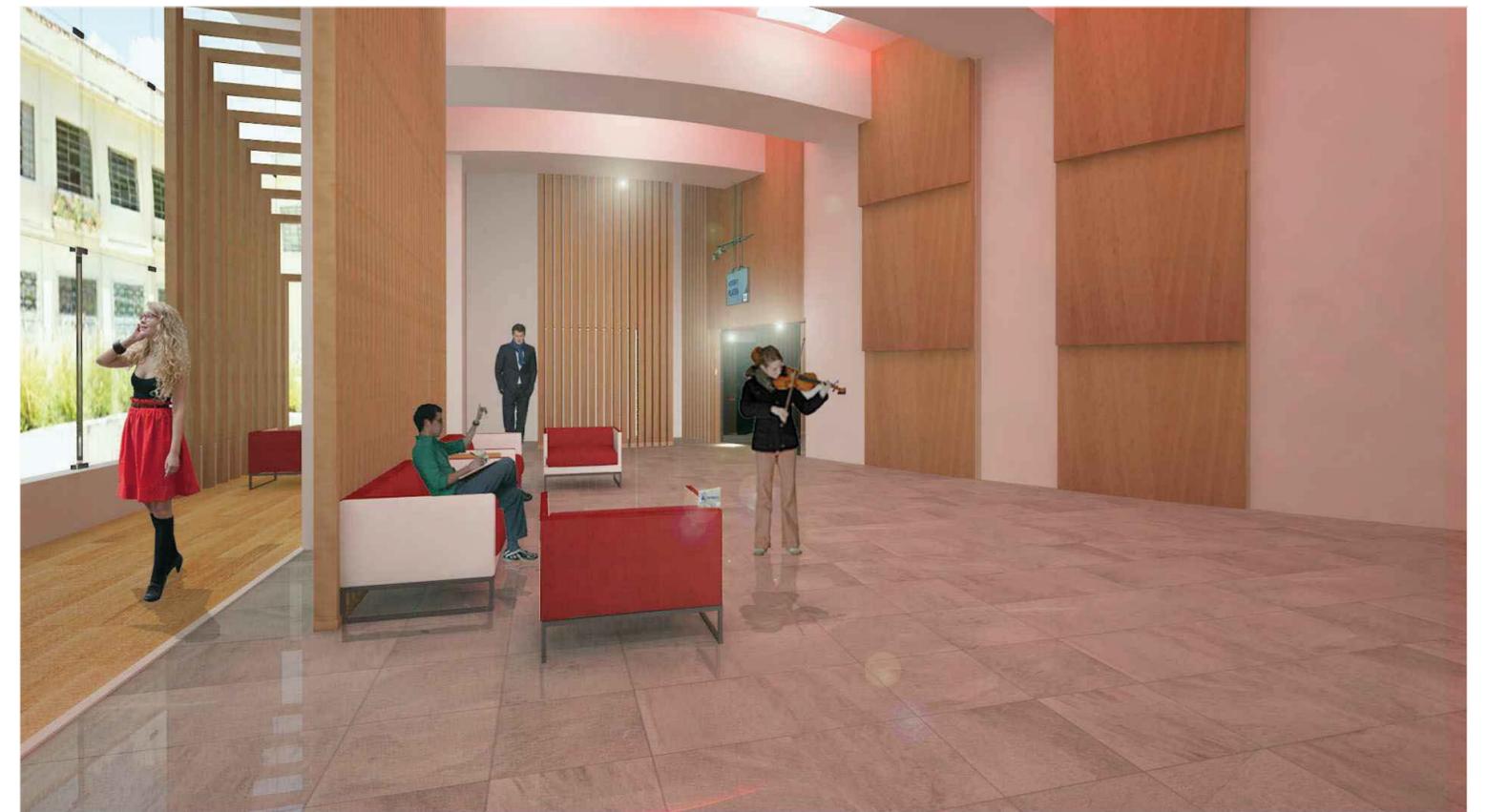
En este espacio de ingreso, se visualiza la utilización de los recursos en cuanto a los criterios para la propuesta basada en los ritmos rápidos, llevados por la sucesión de elementos de madera utilizados en parte de los paneles, las gradas y el counter de recepción. También las progresiones dentro del espacio que se observan en parte de la recepción y en el mueble de la misma zona. Y la simetría llevada por la utilización de materiales lisos y cromática neutra con parte de los colores cálidos como el rojo utilizado en parte del mobiliario y de iluminación en el cielorraso.

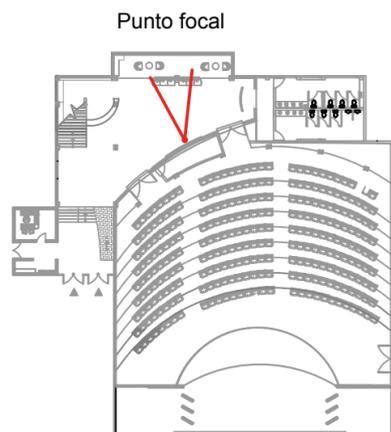
PERSPECTIVA INTERIOR 2. SALA DE ESPERA

En la sala de espera se visualiza de mejor manera la utilización de la cromática en cuanto al mobiliario, las paredes y cielorraso. Se utilizan los elementos lineales de madera para poder concebir los ritmos rápidos y las progresiones. Al igual que en el cielorraso con la interpretación de las progresiones de formas en diferentes tamaños y estos conectados con el espacio y formar las simetrías deseadas. Las simetrías se denotan también por la utilización de materiales lisos y de colores neutros.

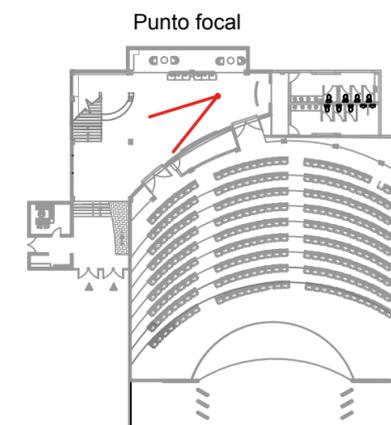

PERSPECTIVA INTERIOR
3. SALA DE ESPERA

En esta zona se puede visualizar con mas acertabilidad la utilización de los recursos del lenguaje musical, en este caso de la obra, en cuanto a los ritmos rápidos y progresiones denotados por los elementos lineales de madera, y los mismos provocando simetría dentro del espacio.
Es muy importante mencionar el manejo de la cromática dentro del espacio en parte del mobiliario paredes y cielorraso. Todos estos aspectos llevan a establecer generar diferentes percepciones al usuario.

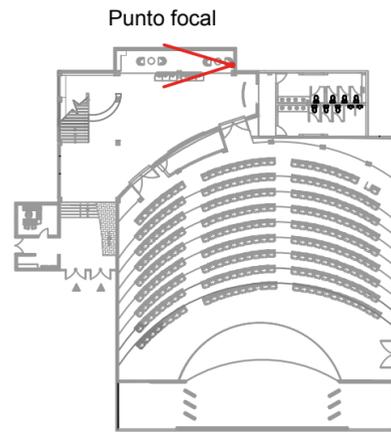
PERSPECTIVA INTERIOR
4. ENTRADA AL TEATRO

La entrada al teatro está llevada por el principio de las progresiones, encontradas dentro de los análisis, se observa de esta manera que está denotada la estructura desde el ingreso hasta el final de las escaleras, sin olvidar el sentido de los ritmos rápidos que se establecen por los elementos lineales.
La simetría en cuanto a su cromática con colores neutros y las reflexiones en el piso del espacio.

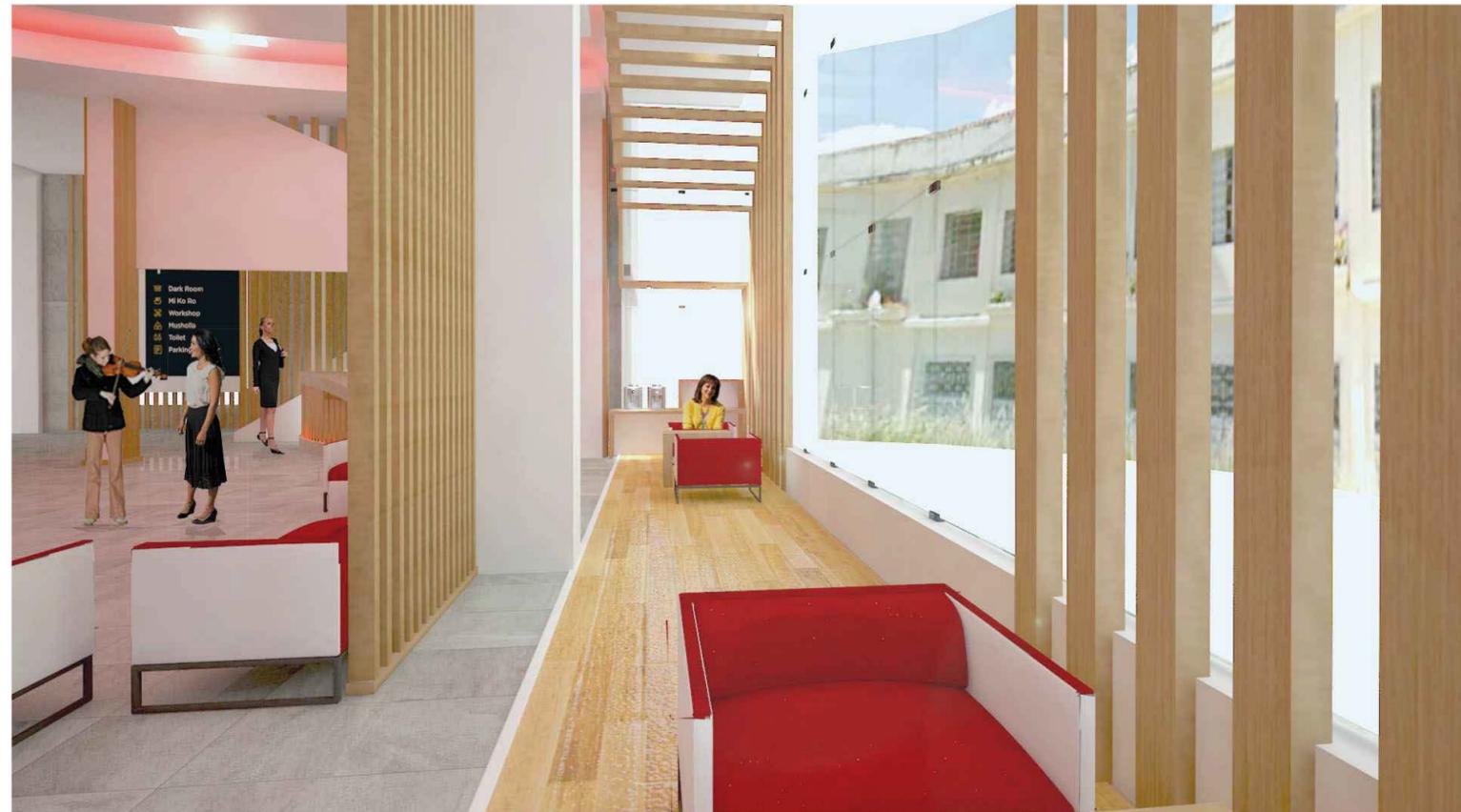
PERSPECTIVA INTERIOR

5. ZONA DE CAFETERÍA

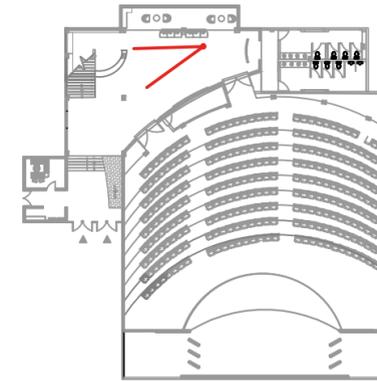

En este espacio se genera progresiones con la utilización de los recursos de igual manera lineales de madera, al igual que los ritmos llevados por la sucesión de los mismos.

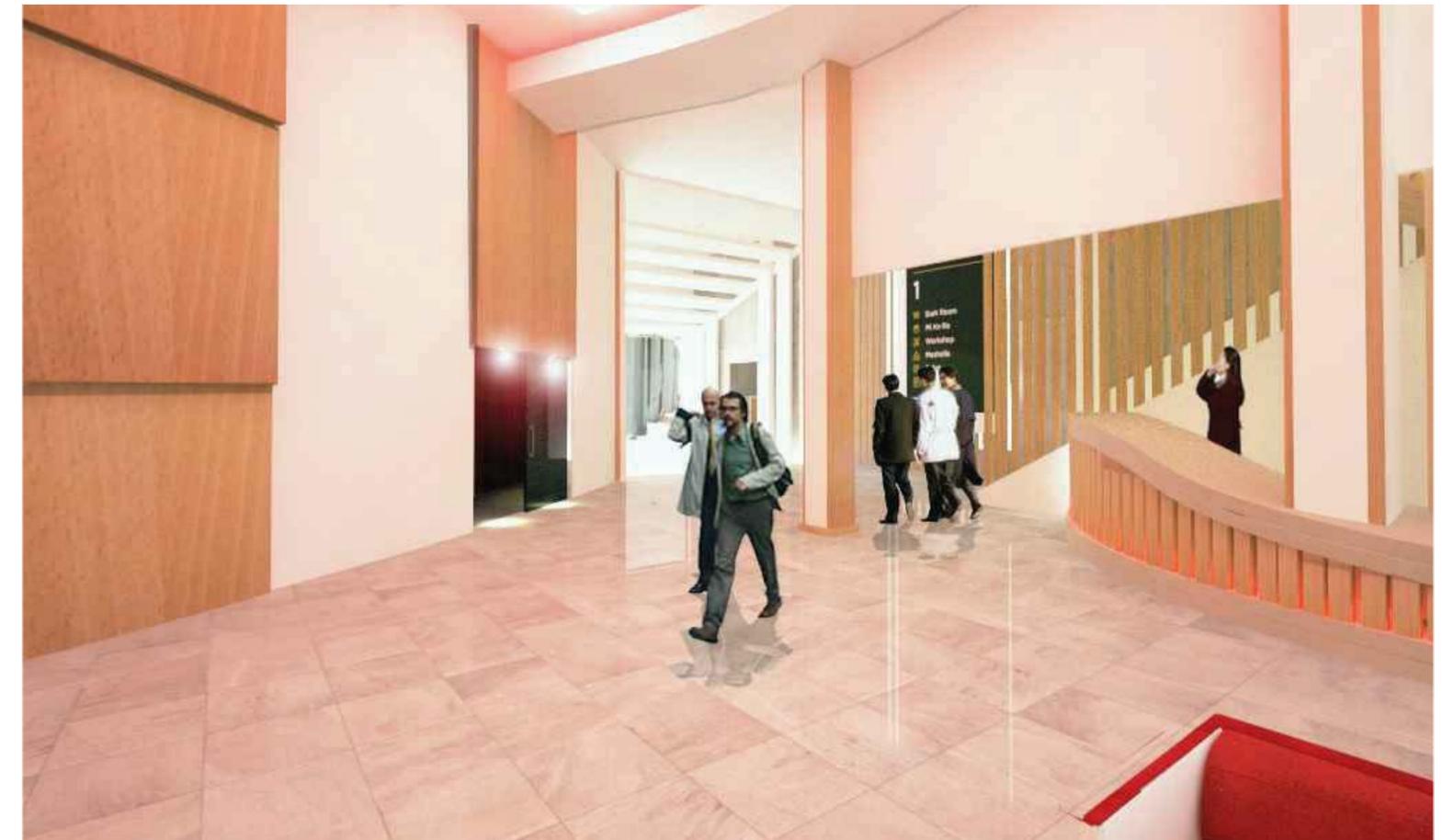
Es importante mencionar la utilización de la cromática en cuanto a la iluminación y el mobiliario que se extrajeron del análisis en cuanto al concepto de las obras musicales y en este caso de la obra seleccionada para la propuesta.

PERSPECTIVA INTERIOR 6. VISTA A LA RECEPCIÓN

En el siguiente espacio se observa de manera mas sinuosa las progresiones en tanto a elementos que se establecidos en las paredes con la utilización de madera mdf; de igual manera en el diseño del mobiliario de recepción, el mismo que varia de escala al llegar a la columna. También el ingreso esta compuesto por este principio de progresión por la forma haciendose mas pequeña al acercarse a la puerta de ingreso. Se puede observar el mismo concepto en cuanto al subir las escaleras con la utilización de los elementos lineales, tomando en cuenta los ritmos rápidos.

PERSPECTIVA INTERIOR
TEATRO

Las siguientes perspectivas pertenecen al interior del teatro, en donde se toma partida parcialmente de forma expresiva, tomando en cuenta los criterios de igual manera en cuanto a la obra musical, generando ritmos rápidos en paredes con el manejo de las placas de madera de forma inclinada, para poder representarla. Al igual los ritmos se observan en el cielorraso tenido el adicional de las progresiones que son llevadas por las formas curvas. Las formas curvas y lineales son parte del análisis establecido en los capítulos extraídas de las figuras musicales, de acuerdo a sus diferentes tiempos.

Como se observa el criterio de la iluminación también es parte importante dentro de este espacio, establecidos por el análisis cromático en cuanto a colores cálidos y neutros que ayudan sobre todo a la funcionalidad del teatro, ya que el mismo necesita que el teatro tenga este tipo de iluminación.

Interior Teatro / Vista frontal

PERSPECTIVA INTERIOR
TEATRO

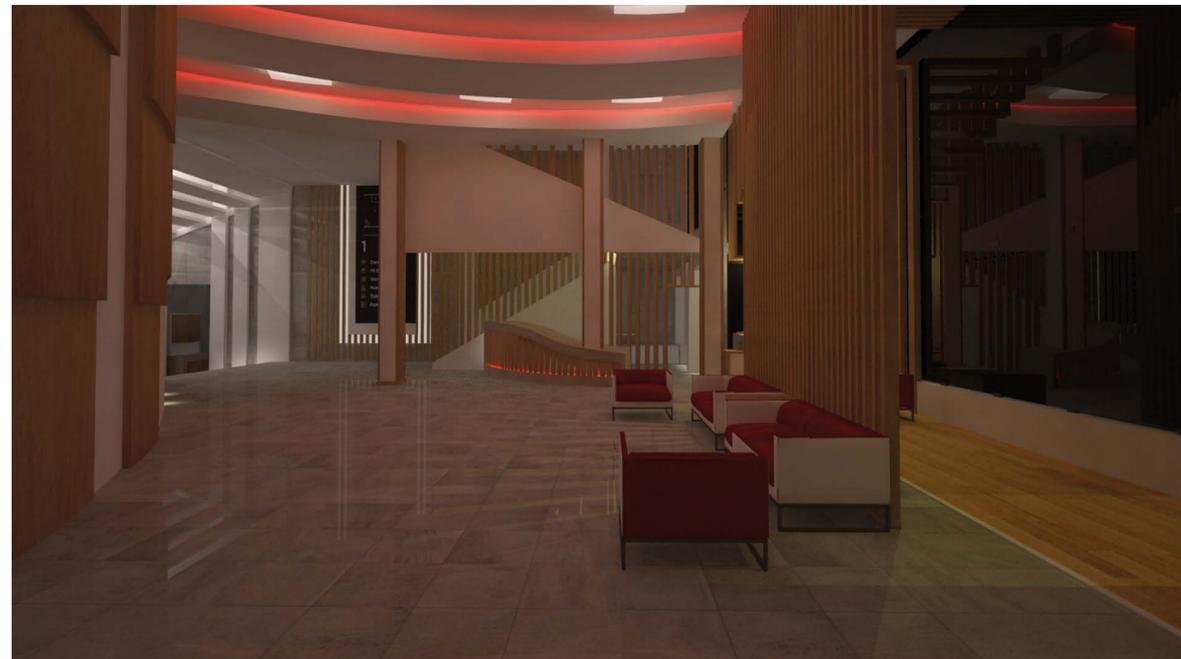

Interior Teatro / Vista posterior

Interior Teatro / Vista lateral derecha

PERSPECTIVA INTERIOR
NOCTURNAS

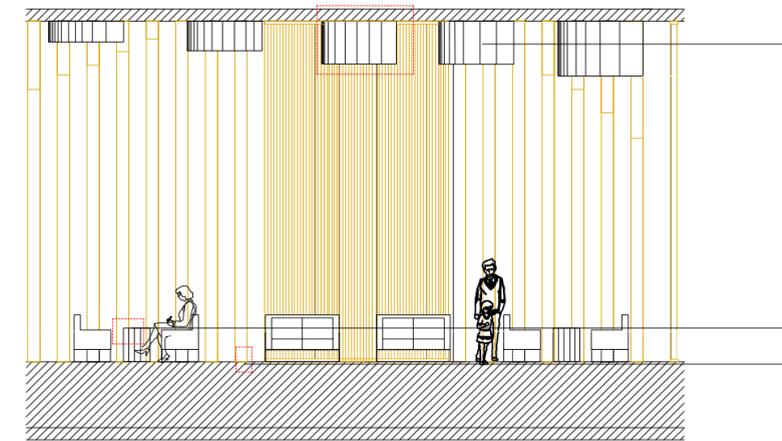

Interior Vestibulo / Vista posterior

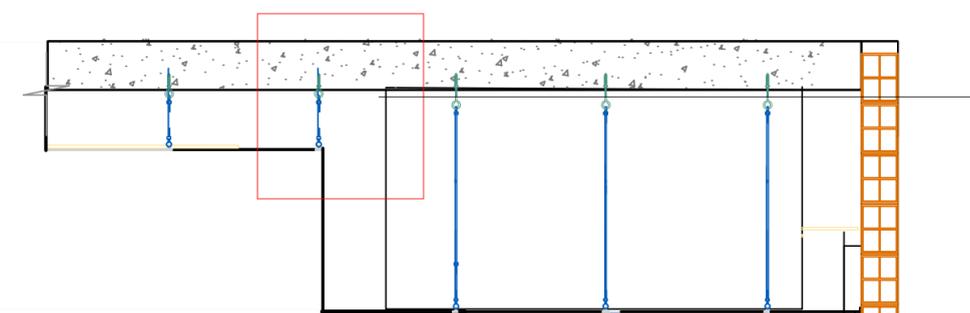
Interior Vestibulo / Vista ingreso

4.4.3 DETALLES CONSTRUCTIVOS

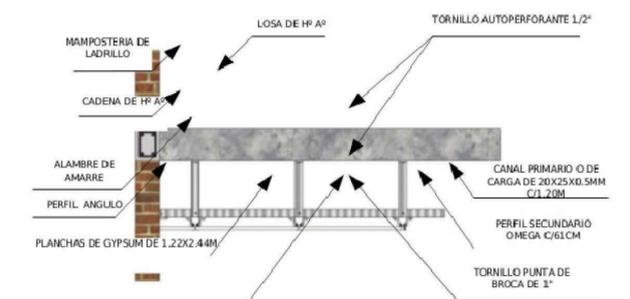
- ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
- 1. Detalle A
 - 2. Detalle B
 - 3. Detalle C
 - 4. Subdetalle a

Detalle A

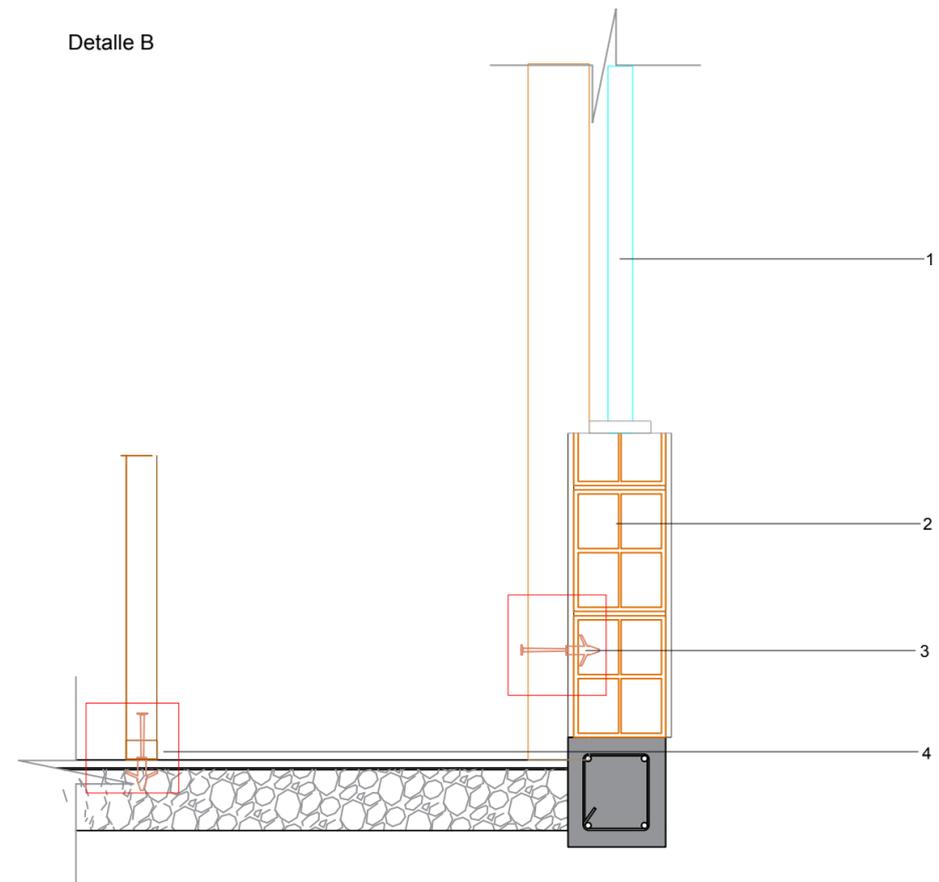
Esc 1/25

Subdetalle a

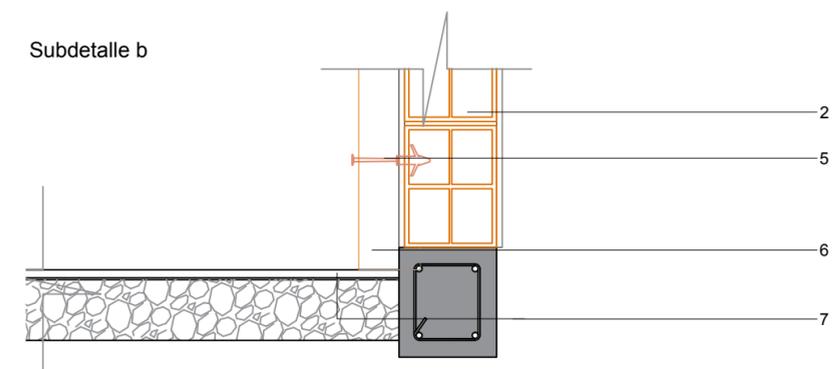
Esc 1/25

Detalle B

Esc 1/10

Subdetalle b

Esc 1/10

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

1. Vidrio Templado 4mm
2. mampostería ladrillo pintado empastado blanco.
3. subdetalle b
4. Detalle C
5. Tornillo autoperforante
6. Madera MDF (0.15 x 0.10)
7. Mármol pulido.

CONCLUSIÓN

Mediante la aplicación de la propuesta se ha podido apreciar, como los elementos fundamentados en los capítulos en cuanto al lenguaje musical y la factibilidad en cuanto al traslado de manera conceptual al espacio interior generando así diferentes formas de expresividad que nos llevan a validar este proyecto de graduación.

Se pudo contribuir de manera positiva al rediseño del vestíbulo y parcialmente el teatro Pumapungo, ya que éste carece de aspectos expresivos, pero teniendo en cuenta la importancia de su funcionalidad para no alterarla. De esta manera se consiguió el poder demos-

trar y validar que el lenguaje musical es uno de los tantos recursos que se pueden utilizar para concebir el diseño interior y sobre todo para darle expresividad cuando los elementos musicales son trasladados conceptualmente al espacio interior.

Es interesante mencionar que el estudio cromático frente al análisis de las obras musicales fue de vital importancia, ya que es un recurso significativo para llevarlas al espacio interior, y de esta manera poder jugar con las percepciones de los usuarios. El diseño es muy visual y sensitivo, por esta razón la funcionalidad debe estar ligada a la estética de los espacios.

REFLEXIONES GENERALES

Este proyecto de investigación han sido llevados frente a la pasión por estas dos disciplinas tanto el diseño interior como la música, el poder relacionarlas me ha aportado mucho en cuanto a enriquecer los conocimientos sobre diferentes conceptos, a entender el arte y la ciencia de las mismas para poder generar nuevas expresiones en la concepción del espacio interior relacionado con la temática en este caso del lenguaje musical.

Últimamente, en la contemporaneidad se toma mucho en consideración el concebir espacios conceptuales y este proyecto de graduación ha sido un reto muy importante y satisfactorio por el hecho de conocer a fondo la historia detrás de las obras musicales del autor y poder llevarlo de manera conceptual al proceso de diseño de interiores. Es muy importante mencionar que la estética es base fundamental dentro de este proyecto ya que esta disciplina nos ayuda a entender lo perceptivo, y sobre todo no dejar de lado que el diseño va de la mano con los sentidos para poder transmitir diferentes sensaciones a los usuarios.

Además se pudo conocer que la música está implícita en muchas más disciplinas y de diferentes maneras como lo es el arte, en la arquitectura, en la pintura, entre otras, y en este caso relacionado con el diseño de interiores enfocado a dar expresividad dentro del espacio como lo es el Vestíbulo del Teatro Pumapungo.

Se puede concluir argumentando que se pueden generar muchas más concepciones relacionadas con el lenguaje musical y sobre todo evidenciar que es un recurso muy factible para aplicarlo en el diseño de diferentes espacios.

“El arte y especialmente la música tiene una función fundamental que consiste en catalizar la sublimación que puede aportar con todos los medios de expresión. Debe dirigirse hacia la exaltación total en la cual se confunde el individuo, perdiendo su conciencia, con una verdad inmediata, rara, enorme y perfecta.”
Iannis Xenakis

RECOMENDACIONES

Hacer muchos más estudios acerca de relacionar aspectos de la música e implementarlos dentro del diseño interior para de esta forma beneficiar a la expresividad del espacio conjuntamente con la funcionalidad y la tecnología.

Tener en cuenta la diversidad de características que nos pueden llevar a establecer una manera diferente de ver el espacio interior concebida desde otros puntos de vista o desde otras disciplinas.

BIBLIOGRAFÍA

- ARQ. ALFREDO MUJICA YEPEZ. (2014). AYUNTAMIENTO DE MURCIA . *REVISTA DIGITAL APUNTES DE ARQUITECTURA*, 32-40.
- ACHA, JUAN. 2001. *OP. CIT. P.P. 107-109*
- CHING, F. D. (2007). ARQUITECTURA. EN F. D. CHING, *FORMA, ESPACIO Y ORDEN* (PÁG. 419). NEW YORK: GUSTAVO GILI.
- CIRCARQ. (3 DE ENERO DE 2014). *WORDPRESS.COM* . OBTENIDO DE [HTTPS://CIRCARQ.WORDPRESS.COM/2014/01/03/IANNIS-XENAKIS/](https://CIRCARQ.WORDPRESS.COM/2014/01/03/IANNIS-XENAKIS/)
- GARCIA, S. M. (16 DE ENERO DE 2015). *WORDPRESS.COM*. OBTENIDO DE ESTÉTICA MUSICAL, REFLEXIONES SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA MÚSICA.: [HTTPS://SALVADORMARTINEZGARCIA.WORDPRESS.COM/2015/01/16/ESTETICA-MUSICAL-REFLEXIONES-SOBRE-EL-SIGNIFICADO-DE-LA-MUSICA/](https://SALVADORMARTINEZGARCIA.WORDPRESS.COM/2015/01/16/ESTETICA-MUSICAL-REFLEXIONES-SOBRE-EL-SIGNIFICADO-DE-LA-MUSICA/)
- GOMEZ, P. (29 DE ABRIL DE 2011). *WEBPGOMEZ*. OBTENIDO DE [HTTPS://HIPERTEXTUAL.COM/2015/05/LA-NOVENA-SINFONIA-DE-BEETHOVEN](https://HIPERTEXTUAL.COM/2015/05/LA-NOVENA-SINFONIA-DE-BEETHOVEN)
- GONZALES, M. E. (1974). DIDÁCTICA DE LA MÚSICA . EN M. E. GONZALES, *DIDÁCTICA DE LA MÚSICA* (PÁG. 149). BUENOS AIRES: KAPELUSZ.
- GUEVARA, J. S. (2010). TEORIA DE LA MÚSICA. EN J. S. GUEVARA, *UNA GUÍA SERIA PARA TODA AQUELLA PERSONA QUE QUIERA* (PÁG. 66).
- ITESMAPRECIACIÓN. (29 DE 11 DE 2013). *APRECIACIONMUSICALITES: DEFINICIONES-DE-MUSICA*. OBTENIDO DE *WORDPRESS.COM*: [HTTPS://APRECIACIONMUSICALITESM.WORDPRESS.COM/2013/11/29/DEFINICIONES-DE-MUSICA/](https://APRECIACIONMUSICALITESM.WORDPRESS.COM/2013/11/29/DEFINICIONES-DE-MUSICA/)
- MARIA. (S.F.). *QUEESELA.NET*. OBTENIDO DE LENGUAJE MUSICAL: [HTTP://QUEESELA.NET/LENGUAJE-MUSICAL/](http://QUEESELA.NET/LENGUAJE-MUSICAL/)
- MOGROVEJO, A. F. (2000). FORMAS Y ORGANIZACIONES BIDIMENSIONALES . EN A. F. MOGROVEJO, *FORMAS Y ORGANIZACIONES BIDIMENSIONALES* (PÁG. 88). CUENCA: UNIONGRÁFICO.
- NORAGUERA, C. (2015). *LA 9ª SINFONÍA DE BEETHOVEN, OBRA CUMBRE DE UN GENIO*. OBTENIDO DE HIPERTEXTUAL: [HTTPS://HIPERTEXTUAL.COM/2015/05/LA-NOVENA-SINFONIA-DE-BEETHOVEN](https://HIPERTEXTUAL.COM/2015/05/LA-NOVENA-SINFONIA-DE-BEETHOVEN)
- P, R. P. (FEBRERO DE 2006). *MONOGRAFIAS.COM*. OBTENIDO DE [HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS-PDF/ESTETICA-RELACION-MUSICA/ESTETICA-RELACION-MUSICA2.SHTML](http://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS-PDF/ESTETICA-RELACION-MUSICA/ESTETICA-RELACION-MUSICA2.SHTML)
- RODRIGUEZ, E. R. (2009). SINFONÍA NO.5 EN DO MENOR, OP. 67. EN E. R. RODRIGUEZ. BOGOTA D.C.
- SILVIA PORRO, I. Q. (2012). EL ESPACIO EN EL DISEÑO DE INTERIORES. EN I. Q. SILVIA PORRO, *NOCIONES PARA EL DISEÑO Y EL MANEJO DEL ESPACIO* (PÁG. 133). BOGOTA: NOBUKO.
- SPADACCINI, A. (4 DE MAYO DE 2015). *ARTE Y FILOSOFÍA* . OBTENIDO DE KANDISKY Y LA MUSICA VISUAL : [HTTPS://ES.SLIDESHARE.NET/ALESSIASPADACCINI/WASSILY-KANDINSKY-Y-LA-MUSICA-VISUAL-PRESENTACION](https://ES.SLIDESHARE.NET/ALESSIASPADACCINI/WASSILY-KANDINSKY-Y-LA-MUSICA-VISUAL-PRESENTACION)
- TAZZER, M. M. (2016). *INTERIORGRAFICO DE. GUANAJUATO*. OBTENIDO DE EL ESPACIO Y EL DISEÑO: [HTTPS://WWW.INTERIORGRAFICO.COM/EDICION/DECIMA-SEGUNDA-EDICION-SEPTIEMBRE-2012/EL-ESPACIO-Y-EL-DISENO](https://WWW.INTERIORGRAFICO.COM/EDICION/DECIMA-SEGUNDA-EDICION-SEPTIEMBRE-2012/EL-ESPACIO-Y-EL-DISENO)
- WIKIPEDIA.ORG. (S.F.). *HISTORIA DE LA ESTÉTICA*. OBTENIDO DE [HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/HISTORIA_DE_LA_EST%C3%A9TICA](https://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/HISTORIA_DE_LA_EST%C3%A9TICA)

LINCOGRAFÍAS

[HTTP://WWW.GABITOS.COM/LAHISTORIADELAMUSICA/TEMPLATE.PHP?NM=1254170074](http://WWW.GABITOS.COM/LAHISTORIADELAMUSICA/TEMPLATE.PHP?NM=1254170074)

[HTTP://WWW.BIOGRAFIASYVIDAS.COM/MONOGRAFIA/BEETHOVEN/MUSICA.HTM](http://WWW.BIOGRAFIASYVIDAS.COM/MONOGRAFIA/BEETHOVEN/MUSICA.HTM)

<http://www.emusicarte.es/articulos/46/fases-creativas-periodos-compositivos-en-beethoven>

<https://sites.google.com/site/artedelritmo/home/1-ritmo-melodia-y-armonia>

<https://musicaesoybachillerato.blogspot.com/2015/11/tipos-de-melodias.html>

<http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/artes/tesis72.pdf>

<http://plasticaroniel.blogspot.com/2015/03/lenguaje-musical-i.html>

https://es.slideshare.net/BRUYEL/normativa-de-diseocentro-de-convenciones?next_slideshow=1

http://misionrahmanewyork.blogspot.com/2013/05/un-estudio-revela-que-vemos-colores-en_27.html

https://issuu.com/arqpalma/docs/calculo_areas_minimas

CRÉDITOS DE IMÁGENES

FIG1 [HTTP://ELARTEYLACULTURACOLOMBIANA.BLOGSPOT.COM/](http://ELARTEYLACULTURACOLOMBIANA.BLOGSPOT.COM/)

FIG2 [HTTP://JOHNSUA21.BLOGSPOT.COM/2013/08/MUSICA-SEGUN-TU-ESTADO-DE-ANIMO.HTML](http://JOHNSUA21.BLOGSPOT.COM/2013/08/MUSICA-SEGUN-TU-ESTADO-DE-ANIMO.HTML)

FIG3 [HTTP://WWW.AULAACtual.COM/CURSOS-DE-MUSICA-ONLINE](http://WWW.AULAACtual.COM/CURSOS-DE-MUSICA-ONLINE)

FIG4 [HTTP://EDUPLANETAMUSICAL.ES/TAG/CUALIDADES-DEL-SONIDO/PAGE/2/](http://EDUPLANETAMUSICAL.ES/TAG/CUALIDADES-DEL-SONIDO/PAGE/2/)

FIG5 [HTTP://ELBARRANCOMUSICAL.BLOGSPOT.COM/P/SEGUNDO-CICLO-LENGUAJ-MUSICAL.HTML](http://ELBARRANCOMUSICAL.BLOGSPOT.COM/P/SEGUNDO-CICLO-LENGUAJ-MUSICAL.HTML)

FIG6 [HTTP://WWW.MATERIALESdidacticos.MUSICACREATIVA.COM/LENGUAJEMUSICAL1/COMPAS-2-4](http://WWW.MATERIALESdidacticos.MUSICACREATIVA.COM/LENGUAJEMUSICAL1/COMPAS-2-4)

FIG7 [HTTPS://MUSICAESoyBACHILLERATO.BLOGSPOT.COM/2015/11/TIPOS-DE-MELODIAS.HTML](https://MUSICAESoyBACHILLERATO.BLOGSPOT.COM/2015/11/TIPOS-DE-MELODIAS.HTML)

FIG8 [HTTPS://MUSICAESoyBACHILLERATO.BLOGSPOT.COM/2015/11/TIPOS-DE-MELODIAS.HTML](https://MUSICAESoyBACHILLERATO.BLOGSPOT.COM/2015/11/TIPOS-DE-MELODIAS.HTML)

FIG9 [HTTPS://MUSICAESoyBACHILLERATO.BLOGSPOT.COM/2015/11/TIPOS-DE-MELODIAS.HTML](https://MUSICAESoyBACHILLERATO.BLOGSPOT.COM/2015/11/TIPOS-DE-MELODIAS.HTML)

FIG10 [HTTPS://MUSICAESoyBACHILLERATO.BLOGSPOT.COM/2015/11/TIPOS-DE-MELODIAS.HTML](https://MUSICAESoyBACHILLERATO.BLOGSPOT.COM/2015/11/TIPOS-DE-MELODIAS.HTML)

FIG11 [HTTPS://MUSICAESoyBACHILLERATO.BLOGSPOT.COM/2015/11/TIPOS-DE-MELODIAS.HTML](https://MUSICAESoyBACHILLERATO.BLOGSPOT.COM/2015/11/TIPOS-DE-MELODIAS.HTML)

FIG12 [HTTP://MUSIKA96.BLOGSPOT.COM/](http://MUSIKA96.BLOGSPOT.COM/)

FIG13 [HTTP://SLIDEPLAYER.ES/SLIDE/5499545/](http://SLIDEPLAYER.ES/SLIDE/5499545/)

FIG14 [HTTP://ELBARRANCOMUSICAL.BLOGSPOT.COM/P/TERCER-CICLO.HTML](http://ELBARRANCOMUSICAL.BLOGSPOT.COM/P/TERCER-CICLO.HTML)

FIG15 [HTTPS://MUSICBEGINSNOW.WORDPRESS.COM/](https://MUSICBEGINSNOW.WORDPRESS.COM/)

FIG16 [HTTP://WWW.MARIAJESUSMUSICA.COM/UPLODS/1/2/6/7/12672556/3370780_ORIG.PNG](http://WWW.MARIAJESUSMUSICA.COM/UPLODS/1/2/6/7/12672556/3370780_ORIG.PNG)

FIG17 [HTTP://ANIMAMEDIMUSIC.BLOGSPOT.COM/](http://ANIMAMEDIMUSIC.BLOGSPOT.COM/)

FIG18 [HTTP://DESDEMIPORTFOLIOEDUCATIVO.BLOGSPOT.COM/](http://DESDEMIPORTFOLIOEDUCATIVO.BLOGSPOT.COM/)

FIG19 <http://www.elciudadano.cl/2017/01/19/352746/un-quinto-de-la-poblacion-puede-experimentar-al-menos-una-forma-de-sinestesia/>

Fig 20 <https://sites.google.com/site/historiadelaMusica60/la-musica-en-el-clasicismo>

Fig 21 <https://sites.google.com/site/historiadelaMusica60/la-musica-en-el-clasicismo>

Fig 22 <https://sites.google.com/site/historiadelaMusica60/la-musica-en-el-clasicismo>

Fig 23 <http://architecturecocktail.blogspot.com/2012/04/mineral-espacio-interior.html>

Fig 24 <http://www.sarelur.com/>

Fig 25 <https://sites.google.com/a/ceipaugustabilbilis.com/plastica/signac/punto-y-linea>

Fig 26 http://mdft12.blogspot.com/2011/03/justificacion-el-habitar-luz-sombra_7795.html

Fig 27 <https://trickyprekmath.blogspot.com/2013/09/lesson-1-year-2.html>

Fig 28 <https://mx.depositphotos.com/13728806/stock-photo-abstract-staircase-symmetric-pyramid-space.html>

Fig 29 <https://sites.google.com/site/rhapsodesign01/glosario>

Fig 30 http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071627902002019800003

Fig 31 <https://architecture-design-magazine.com/luxury-residence-in-moscow-russia/>

Fig 32 <http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/html/sites/consejeria/publicaciones/Galerias/Anexos/musica-pintura-cubismo-picasso.pdf>

Fig 33 https://yodavid.files.wordpress.com/2012/05/img_0237.jpg

Fig 34 <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/20/59/82/205982857a3c21361b0d0a44a6271a07.jpg>

Fig 35 <https://circarq.wordpress.com/2014/01/03/iannis-xenakis/>

Fig 36 <https://circarq.wordpress.com/2014/01/03/iannis-xenakis/>

Fig 37 <http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2014/04/rafael-moneo-y-el-ayuntamiento-de.html>

Fig 38 <http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2014/04/rafael-moneo-y-el-ayuntamiento-de.html>

Fig 39 <http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2014/04/rafael-moneo-y-el-ayuntamiento-de.html>

Fig 40 <https://sites.google.com/site/historiadelaMusica60/la-musica-en-el-clasicismo>

Fig 41 <https://asvcreatividad.wordpress.com/tag/color/>

Fig 42 <https://www.youtube.com/watch?v=vCam4nhBw0>

Fig 43 <https://www.youtube.com/watch?v=vCam4nhBw0>

Fig 44 <http://plasticaroniel.blogspot.com/2015/03/lenguaje-musical-i.html>

Fig 45 <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/artes/tesis72.pdf>

Fig 46 <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/artes/tesis72.pdf>

Fig 47 <http://plasticaroniel.blogspot.com/2015/03/lenguaje-musical-i.html>

Fig 48 <http://www.webpgomez.com/artes/mis-conciertos/389-sinfonia-n-9-de-beethoven>

Fig 49 <http://www.webpgomez.com/artes/mis-conciertos/389-sinfonia-n-9-de-beethoven>

Fig 50 <http://www.webpgomez.com/artes/mis-conciertos/389-sinfonia-n-9-de-beethoven>

Fig 51 <http://plasticaroniel.blogspot.com/2015/03/lenguaje-musical-i.html>

Fig 52 <https://es.pinterest.com/pin/544513411179433551/>

Fig 53 <http://www.taringa.net/posts/imagenes/18282027/Megapost-50-imagenes-de-paisajes-increibles.html>

Fig 54 <http://www.3djuegos.com/foros/tema/11192766/0/paisajes-naturales-en-3d/>

Fig 55 <http://img.interempresas.net/fotos/1262233.jpeg>

Fig 56 propiedad del autor

Fig 57 propiedad del autor

Fig 58 propiedad del autor

Fig 59 <http://www.bienaldecuenca.org/menu/detalle/data/aWQ9MjU3>

Fig 60 propiedad del autor

Fig 61 propiedad del autor

Fig 62 propiedad del autor

Fig 63 propiedad del autor

Fig 64

Fig 65

ANEXOS

ANÁLISIS TEMÁTICO

Novena Sinfonía
Segundo movimiento

Woodwinds (Flute, Clarinet, Bassoon, Trumpet, Trombone, Tuba) and strings (Violin I, Violin II, Viola, Cello, Double Bass) parts. The woodwinds and strings play a rhythmic pattern of eighth notes. The solo Violin I part is highlighted with a yellow box and contains the following annotations:

- Motivo
- tiempo corto = tiempo rápido
- movimiento ondulado

5ª Sinfonía
Tema do 1º Movimento

ANÁLISIS TEMÁTICO

Piano and string parts. The piano part is highlighted with a yellow box and contains the following annotations:

- Allegro
- Motivo
- tiempo corto tiempo largo
- movimiento lineal
- poco meno

The piano part features a melodic line in the right hand and a rhythmic accompaniment in the left hand. The strings provide harmonic support with sustained chords and rhythmic patterns.

Un motivo con dos diseños contrastantes y patrón de Acompañamiento. **Beethoven. Sonata nº 1 en Fa m**
 Primer movimiento. Primer período **Análisis temático**

TEMA 6: LA ORGANIZACIÓN DEL SONIDO

2º ESO

Ritmo: ordenación de sonidos y silencios en el tiempo, en base a las pulsas fuertes y débiles que marcan los compases.

- binario: F-D
- ternario: F-D-D (Vals)

Elemento Principal: Melodía: Sucesión lineal de alturas de sonido que expresan una idea musical. Se construyen utilizando las escalas (organización determinada de alturas).

Música Occidental: construida principalmente sobre la escala diatónica (ST 2ST)

EM: TTS TTTS (Do M) Para construir una escala desde cualquier nota, necesitamos los alteraciones # y b para mantener la distribución de T y ST. Estas alteraciones propias de cada escala se colocan al comienzo formando lo que llamamos la "armadura de clave".

Las tonalidades mayores reflejan emociones optimistas y enérgicas.
 " " menores se asocian a emociones más dulces y melancólicas.

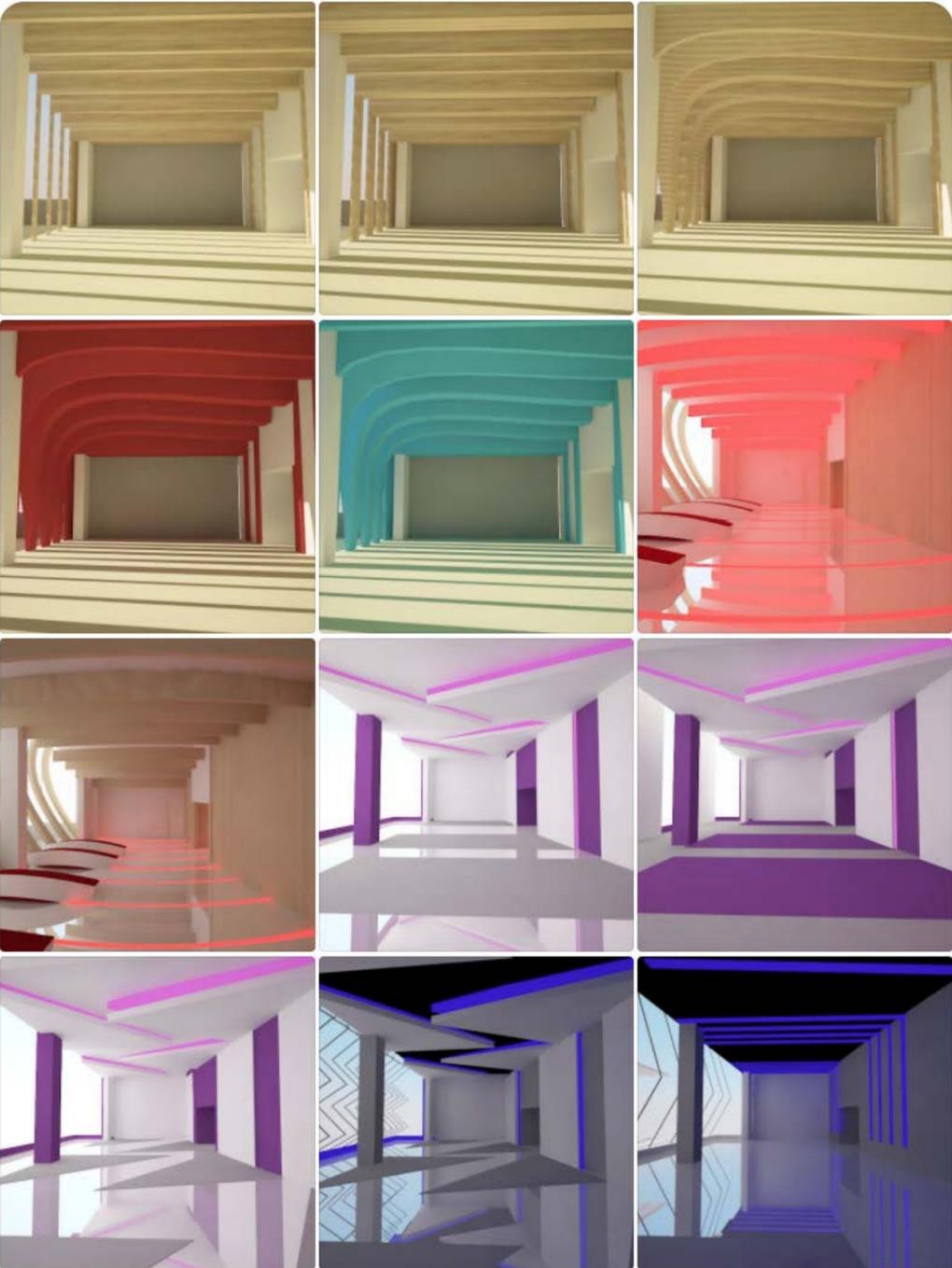
Otras culturas, otras escalas: ej, escala pentatónica china. Nos permite distinguir en música.

Armonía: parte de la música que estudia que se producen a la vez los sonidos.

Elemento principal: Intervalo armónico → ACORDE (Sonidos simultáneos)

- El intervalo armónico produce 2 sensaciones:
 - Consonancia: Percibimos equilibrio agradable
 - Disonancia: Percibimos tensión
- Al menos 3 sonidos

EXPERIMENTACIÓN

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

MODELO DE ENTREVISTA

Modelo de entrevista

Buenas días, tardes, noches. Se realiza esta entrevista con el fin de resolver algunas incógnitas en relación al proyecto de tesis titulado el diseño interior en base al lenguaje musical.

La entrevista tiene objetivo recolectar información acerca de las dos áreas en cuanto a la música y el diseño interior y como estas pueden relacionarse para concebir un espacio interior.

Por favor responda con respecto al tema las siguientes preguntas.

1. ¿De qué forma entiende el espacio interior?

.....
.....
.....

2. ¿De qué forma entiende la música?

.....
.....
.....

3. ¿Qué elementos surgen de los dos tanto espacio como la música?

.....
.....
.....

4. ¿Cómo se podría relacionar la música y el diseño de interiores?

.....
.....
.....

5. ¿Qué percepciones de la música pueden relacionarse con las sensaciones del espacio?

.....
.....
.....

6. ¿Que se debe entender de la música para concebir el espacio?

.....
.....
.....

7. ¿Que conceptos se relacionan?

.....
.....
.....

Muchas gracias.