

**DEDICO ESTA TESIS A MI FAMILIA
Y AMIGOS QUE HAN SIDO LA FUERZA
Y GUÍA EN MI VIDA.**

**AGRADEZCO A MIS PADRES POR SER LA RAZÓN
DE DESARROLLAR MI TESIS Y AYUDARME A CRECER
COMO PROFESIONAL Y COMO PERSONA, A MIS
HERMANAS POR EL APOYO Y POR NO DEJARME
CAER ANTE LOS PROBLEMAS.**

**A MI TUTOR ARQ. DIEGO JARAMILLO POR LA
DEDICACIÓN Y PACIENCIA PARA EL DESARROLLO
DE ESTA TESIS Y A LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY
POR DARME LA OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR
Y FORMARME COMO UNA PROFESIONAL.**

ÍNDICE DE CONTENIDOS:

Dedicatoria.....	2
Agradecimientos.....	3
Índice de contenidos.....	4
Índice de ilustraciones y cuadros.....	5
Resumen.....	6
Abstract.....	7
Introducción.....	8
Capítulo 1: Marco teórico.....	9
Introducción.....	10
1.1 El lenguaje.....	10
1.2 La música.....	10
1.3 El lenguaje musical.....	11
1.4 Género ecuatoriano Sanjuanito.....	12
1.5 El lenguaje formal o espacial.....	13
1.6 Relación entre lenguaje formal y musical.....	13
Capítulo 2: Diagnóstico.....	15
Introducción.....	16
2.1 Tabla de necesidades.....	16
2.2 Necesidades.....	16
2.2.1 Características del lenguaje musical enfocado al género Sanjuanito.....	16
2.2.2 Diferencias entre distintos géneros musicales y el género ecuatoriano Sanjuanito...	17
2.2.3 Relaciones entre lenguaje formal y lenguaje musical.....	18
2.2.4 Manera de concretar el proyecto.....	19
Capítulo 3: Modelo operativo.....	20
Introducción.....	21
3.1 Estrategias.....	21
3.2 Posibilidades.....	22
3.3 Criterios.....	22
3.4 Proceso experimental.....	23
3.5 Criterio de selección.....	25
Capítulo 4: Propuesta de diseño.....	26
Introducción.....	27
4.1 Corporación cultural DIZA.....	27
4.2 Especificaciones del espacio.....	27
4.3 Espacio actual.....	28
4.4 Especificaciones de diseño.....	29
4.5 Zonificación.....	30
4.6 Mobiliario.....	31
4.7 Pisos.....	32
4.8 Cielo raso.....	33
4.9 Iluminación.....	34
4.10 Accesorios.....	34
4.11 Imágenes virtuales.....	35
4.12 Detalles constructivos.....	39
Conclusiones.....	42
Citas bibliográficas.....	43
Bibliografía.....	43
Anexos.....	44

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES, CUADROS Y ANEXOS:

1. Gráficos:

GRÁFICO 1: Logo de la empresa DIZA.....	27
GRÁFICO 2: Frase promocional.....	27

2. Fotografías:

FOTOGRAFÍA 1: Espacio actual (sala de estar).....	23
FOTOGRAFÍA 2: Proceso experimental armonía.....	23
FOTOGRAFÍA 3: Proceso experimental ritmo.....	24
FOTOGRAFÍA 4: Proceso experimental intensidad.....	24
FOTOGRAFÍA 5: Proceso experimental melodía.....	25
FOTOGRAFÍA 6: Espacio actual sala de estar.....	28
FOTOGRAFÍA 7: Espacio actual patio.....	28
FOTOGRAFÍA 8: Espacio actual habitación.....	28
FOTOGRAFÍA 9: Espacio actual recepción.....	28
FOTOGRAFÍA 10: Espacio actual oficina principal.....	28
FOTOGRAFÍA 11: Espacio actual bodega.....	28
FOTOGRAFÍA 12: Imagen virtual propuesta.....	35
FOTOGRAFÍA 13: Imagen virtual propuesta.....	36
FOTOGRAFÍA 14: Imagen virtual propuesta.....	37
FOTOGRAFÍA 15: Imagen virtual propuesta.....	38

3. Cuadros:

CUADRO 1: Elementos y características del lenguaje musical.....	14
CUADRO 2: Elementos del lenguaje formal.....	14
CUADRO 3: Metodología de la investigación.....	16
CUADRO 4: Géneros musicales.....	17
CUADRO 5: Elementos característicos del género ecuatoriano Sanjuanito.....	18
CUADRO 6: Componentes esenciales del género ecuatoriano Sanjuanito.....	21
CUADRO 7: Relaciones entre el lenguaje formal y musical.....	22

4. Anexos:

ANEXO 1: Encuesta a diseñadores de interiores.....	44
ANEXO 2: Entrevista a músicos intérpretes del género ecuatoriano sanjuanito.....	44
ANEXO 3: Bocetos del proceso experimental.....	45
ANEXO 4: Abstract.....	48

RESUMEN:

Este proyecto se orienta a la búsqueda de expresiones en el espacio interior a partir de relacionar el lenguaje musical con el lenguaje formal, basado en el género musical ecuatoriano Sanjuanito. La tesis se desarrolla en cuatro etapas: la primera, destinada a la conceptualización de los lenguajes musical y formal; una segunda etapa en la que se analiza el género musical Sanjuanito, para luego en la tercera etapa, proponer un modelo operativo de relación del lenguaje musical y formal. En la última etapa se realiza la aplicación del modelo operativo a un espacio específico, como propuesta de diseño.

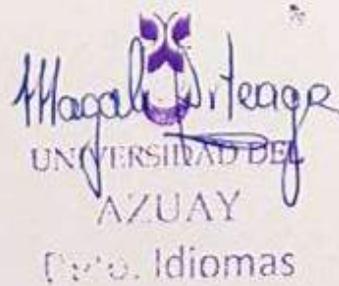
Abstract

This project is centered on the search for expressions in interior design based on musical language with formal language based on the Ecuadorian music genre known as Sanjuanito. The thesis is presented in four stages. The first is dedicated to the conceptualization of musical and formal languages. The second analyzes the musical genre Sanjuanito, so that the third stage can propose an operative model in relation to the formal and musical languages. The last stage applies the operative model to a specific space as a proposal of design.

Keywords: musical language, special language, interior design, Sanjuanito, musical genre, music, expression.

Diego Jaramillo, Architect
Tutor

Michelle Zamora B.
Student

Ana Isabel Andrade de Urby
Translated by,
Ana Isabel Andrade

INTRODUCCIÓN:

En la actualidad, debido a los procesos de globalización que han dado lugar a la introducción de manifestaciones culturales extranjeras, nuestras tradiciones han ido perdiendo importancia en nuestro país, generando con esto que los jóvenes en especial, no se sientan atraídos ni cultiven nuestros valores culturales, así como tampoco sean actores de movimientos que fomenten todos aquellos componentes de nuestro patrimonio intangible ya sean tradiciones o creencias. Por esta razón he seleccionado este tema para realizar mi tesis, con el objeto de poner de relieve la riqueza de expresiones artísticas que tiene nuestra cultura, lo cual debería conllevar a que nos sintamos orgullosos de ser parte de ella.

Con el objetivo de aportar a la expresión del espacio interior a través de la experimentación con las características representativas del género musical ecuatoriano Sanjuanito, este estudio se basará en el estudio de las características del lenguaje musical del mencionado género para proponer un modelo conceptual de la relación entre éste y el lenguaje formal; y con ello, llegar a una propuesta de diseño interior aplicando el modelo conceptual.

CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO

1.- MARCO TEÓRICO

Todos los componentes físico espaciales se relacionan determinando un carácter estético, lo cual otorga personalidad propia a cada espacio. En este sentido, la búsqueda de la relación entre el lenguaje musical con el lenguaje formal a través de los componentes y elementos que conforman a ambos lenguajes de manera conceptual, permitirá el planteamiento de un diseño que constituya una propuesta expresiva que refleje las características morfológicas de un género musical específico, en éste caso del género musical ecuatoriano Sanjuanito y su relación con otros géneros musicales.

La determinación del significado del lenguaje nos permitirá, como concepto con sus características principales, plantear la relación entre el lenguaje musical y el lenguaje formal o espacial de la cual se obtenga como solución, una propuesta morfológica para la creación de mi tesis.

1.1 EL LENGUAJE.-

El lenguaje puede ser entendido como un recurso que hace posible la comunicación. En el caso de los seres humanos esta herramienta se encuentra mucho más desarrollada que en otras especies animales. El lenguaje también le brinda la posibilidad al hombre de seleccionar, coordinar y combinar conceptos de diversa complejidad.¹

Gracias a la existencia del lenguaje se puede transmitir, manifestar y comunicar nuestras emociones, ideas, opiniones y sentimientos hacia lo que se vive diariamente entre el mundo y los seres humanos que lo conforman.²

El lenguaje humano posee característica que lo diferencian de otros tipos de lenguajes y para ésta tesis se tomarán en cuenta algunas de éstas características ya que me servirán como base para poder generar la relación entre ambos lenguajes antes mencionados, las cuales que son:

- Racional
- Arbitrario
- Doblemente articulado

Será racional ya que me ayudará a combinar diferentes signos y así poder elaborar una propuesta. Será arbitrario ya que ésta característica hace uso de símbolos y sonidos que se relaciona directamente con el diseño y finalmente será doblemente articulado porque éste me ayudará a combinar las unidades de significación con las unidades sonoras del lenguaje.

Como funciones del lenguaje se encuentran varios aspectos en los que podrían intervenir al momento de generar mi modelo conceptual los cuales son:

- **Emotiva o Expresiva:** nos permite transmitir nuestro estado de ánimo y nuestro mundo afectivo interior.
- **Fáctica:** el emisor establece contacto y trata de verificar que el acto comunicativo no esté fallando.
- **Emotiva o expresiva:** Porque permitirá transmitir el estado de ánimo de las personas a un mundo expresivo y será fático porque permite que el contacto entre el acto comunicativo y satisfactorio de una persona sea buena y precisa.³

En el lenguaje pueden distinguirse entre tres dimensiones fundamentales y constitutivas del mismo:

- El contenido
- El uso
- La forma

Solamente se tomará en cuenta la forma ya que es la dimensión más relevante para ésta investigación porque su objetivo es el estudio de la sintaxis, que será tomado como aquel que genera orden y por ser aquel que hace que se cumplan las funciones, y la morfología ya que es la disciplina que estudia la generación y las propiedades de la forma.⁴

1.2 LA MÚSICA. -

La música como contrariamente se puede pensar no es solamente la unión de sonidos, más bien son la conjunción de ellas con silencios, y que su existencia se remonta a la existencia misma del hombre.

La música es el arte que consiste en la relación de los sonidos y los silencios en una cierta organización utilizando los principios fundamentales que son la melodía, la armonía y el ritmo.⁵

La música es un arte que ha acompañado al ser humano desde los comienzos de la historia ya que existen algunas teorías que señalan que se originó a partir de intentar imitar los sonidos que existían en la naturaleza y sonidos provenientes de la parte interna del ser humano, como el latido del corazón, gracias a éstos descubrimientos se ha demostrado que la música existía desde la prehistoria.⁶

Está considerada como un producto cultural, ya que uno de los objetivos de la música es expresar sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos o ideas, así como también cumplir funciones como entretener y comunicar, entre otras.

La música posee tres componentes característicos que la vuelven única y que son:

- **El sonoro:** Aquel que se encuentra representado por los sonidos unidos de una forma específica.
- **El temporal:** Tiene que ver con el momento puntual en el que deben ser ejecutados los sonidos.
- **El intelectual:** Tiene que ver con la influencia que puede causar la música en un individuo como en su estado de ánimo y a otros aspectos de su vida.

Para poder entender el lenguaje musical será preciso comprender los principios fundamentales de la música que son:

- **Melodía:** Es un conjunto de sonidos que están unidos o agrupados de una manera específica, que consiste en construir un sonido más complejo y duradero que sea agradable al oído humano y que genere en él algún tipo de reacción.⁷
- **Armonía:** Es aquella disciplina que se ocupa de estudiar la mejor unión y combinación de sonidos ya sea simultáneos y diferentes, pero acordes para generar un sonido agradable al oído humano.⁸
- **Ritmo:** es el resultado final de los elementos anteriores, se trata de la capacidad de generar contraste en la música, esto es provocado por las diferentes dinámicas, timbres, texturas y sonidos.⁹

1.3 EL LENGUAJE MUSICAL. -

El lenguaje musical y el verbal sirven para un mismo propósito, ya que ambos son formas de expresión, sirven para comunicarse con otros, pueden leerse o escribirse, pueden provocar reacciones como la risa o el llanto, nos hacen pensar o cuestionar y ambos definitivamente pueden inspirar, es por esto que la música es definitivamente un lenguaje.

El lenguaje musical nos ayuda a comprender la música, a leerla e interpretarla, a escribirla y crearla, pero sobre todo ayuda a transmitirla a través del tiempo y poder compartirla con el mundo.

Los objetivos del lenguaje musical son:

- Descubrir, reconocer y diferenciar las distintas cualidades del sonido y la relación con el objeto que lo produce.
- Educar al oído en el reconocimiento de las diferentes alturas del sonido o los diferentes dibujos rítmicos.
- Comprensión y lectura de todos los símbolos musicales, tanto notas y figuras rítmicas, como grafías no convencionales, que expresan las cualidades del sonido.
- Conocer su propio cuerpo, a través del movimiento entendido como medio de expresión y de sensibilización motriz.
- Desarrollar su seguridad rítmica, el sentido del espacio temporal y el sentido de la dinámica.¹⁰

Es decir, el lenguaje musical es en sí un medio para transmitir, el mismo que usado por los compositores les permite trascender en forma escrita, ser leído y reproducido. Un medio, en definitiva, para plasmar ideas musicales y sentimientos con la utilización elaborada de notas y silencios.

Esta propuesta tiene como concepto base el hecho de que el lenguaje musical es de carácter universal y puede una pieza artística, ser apreciada en cualquier lugar del planeta.

Cuando el lenguaje musical va ligado al lenguaje verbal en forma de canciones, no constituye un limitante el idioma, porque las notas trascienden sobre el entendimiento idiomático y puede comunicar sentimientos, inspirando, transmitiendo emociones a cualquier persona del mundo sin necesidad de vivir en una misma comunidad o ser parte de una misma cultura.

El lenguaje musical se divide en dos grupos predominantes con respecto a sus componentes y elementos significativos para comprenderlo, aquellos que utilizaré para poder crear una relación con el lenguaje espacial más adelante en la investigación.

Uno de los dos grupos son las cualidades del lenguaje musical para poder comprenderlo como una organización, que está conformado por:

- **Altura:** Es el número de vibraciones por segundo. Mientras más vibraciones por segundo, el sonido es más agudo y cuando hay menos vibraciones es más grave.
- **Duración:** Está en la relación con el tiempo que permanece la vibración. En la música la medición del tiempo de los sonidos no se realiza uno a uno, sino por comparación con los demás.
- **Intensidad:** Hace referencia a la potencia o al volumen con que suena un sonido y eso es variable ya que no todos los instrumentos musicales tienen la misma potencia sonora.
- **Timbre:** Es la cualidad que permite distinguir entre los diferentes sonidos de los instrumentos o de las voces que lo interpreten (la frecuencia es lo que determina la altura del sonido).¹⁰

Los elementos significativos del lenguaje musical son aquellos que son considerados sus principios fundamentales para crear una pieza musical, son los mismos principios que posee la música en general o no el lenguaje musical, los cuales son:

- **Melodía:** Es un conjunto de sonidos que están unidos o agrupados de una manera específica, que consiste en construir un sonido más complejo y duradero que sea agradable al oído humano y que genere en él algún tipo de reacción.⁷
- **Armonía:** Es la unión y combinación de sonidos ya sea simultáneos y diferentes, pero acordes para generar un sonido agradable al oído humano.⁸
- **Ritmo:** es el resultado final de los elementos anteriores, se trata de la capacidad de generar contraste en la música, esto es provocado por las diferentes dinámicas, timbres, texturas y sonidos.⁹

Y como otros elementos adicionales, pero que no son primordiales, está:

- **Textura:** Se forma con combinaciones de voces y melodías.
- **Forma:** Que se lo realiza a través de frases o motivos musicales, son repeticiones que se desarrolla a lo largo de la composición musical.
- **Expresión y movimiento:** Se representa con tempos, dinámicas y caracteres.¹⁰

Como características o elementos que componen al lenguaje musical también podemos hablar de tres y son:

- **Intensidad:** Es la mayor o menos amplitud de una vibración. Corresponde al volumen y a la disminución o aumento que realiza un timbre vocal o instrumental.
- **Velocidad:** Depende del tipo de material en donde se emplee. Como el sonido se desplaza en sólidos tiene mayor velocidad y en los líquidos es más veloz que en los gases.
- **Timbre:** Es aquel que puede ser agudo o grave, se trata de la matriz que caracteriza un sonido.¹⁰

El lenguaje musical afecta a nuestro cuerpo: Aunque la música pueda ser escuchada en grupo, no deja de ser una experiencia individual, y los sentimientos que moviliza pueden ser distintos para cada persona.¹¹

Como por ejemplo, si uno escucha música con un ritmo de marcha, tan sólo con unos compases el ser humano mueve sus pies, su cabeza, sus manos por el mismo hecho del que ya se ha estado hablando antes, la música afecta al ser humano, y la música no solamente afecta al cuerpo humano de manera física, sino tiene una fuerza increíble para crear sentimientos hacia las personas para ponerlos alegres o triste, relajados y calmados, entre otros.

1.4 GÉNERO MUSICAL ECUATORIANO SANJUANITO.-

Mi estudio ha sido delimitado específicamente por un género ecuatoriano: el Sanjuanito, debido a su aceptación cultural en todos los sectores sociales, debido o gracias a su autenticidad sin idealizaciones deformantes ni distorsiones comerciales, y de que cuenta con una riqueza musical para generar una alta gama de sentimientos en las personas, desde felicidad absoluta hasta melancolía y decepción.

Sus letras no son complejas ya que apelan al lenguaje cotidiano y los modismos más populares de nuestra cultura, es lo más cercano a lo que la mayor cantidad de ecuatorianos pueden escuchar en cualquier lugar.¹²

La música tradicional o folclórica es aquella que representa las tradiciones y costumbres de un pueblo, que son transmitidas de generación en generación, como parte de los valores y la identidad de un pueblo. Posee letras de fácil memorización, y están ligadas a las festividades, siendo acompañadas de danzas típicas de una determinada cultura.¹²

La razón de ser del presente estudio respecto de un género ecuatoriano y no uno más común y globalizado, es demostrar que aún permanece vigente la música popular, aunque no masificada como hace décadas por el alejamiento actual de la juventud respecto de sus valores ancestrales; demostrar que está vital, inmanente, siempre parte de nuestra cultura y de nuestra identidad.

El Sanjuanito o San Juan, es un género musical muy difundido e interpretado por los grupos musicales indígenas en la actualidad, siendo el ritmo indígena de fiesta por excelencia. Su origen se remonta hasta antes de la conquista española y su origen fue en la comunidad de San Juan de Ilumán, en Imbabura, y otros en San Juan Bautista de Chambo, en la provincia de Chimborazo.¹³

El Sanjuanito es un género alegre yailable que se ejecuta en las festividades de la cultura mestiza e indígena de esta zona transnacional y se caracteriza por poseer un ritmo alegre, pero con una melodía melancólica.

Lo que sí es seguro es que este ritmo existe en el Ecuador desde antes de la llegada de los incas, y que, de igual manera que el yumbo y el danzante, se fue consolidando como género musical a través de los tiempos de la colonia con la resistencia cultural indígena.¹⁴

Antonio Borrero, presidente del Ecuador desde 1875 a 1876, dijo que el Sanjuanito era la Marsellesa nacional. De igual manera, varios investigadores musicales extranjeros citaban al Sanjuanito como sinónimo de música y danza mestiza ecuatoriana, porque en él se refleja la psicología del ecuatoriano, “nos alegramos con una música triste; y bailamos alegremente el Sanjuanito Pobre Corazón” (GODOY, MARIO)

Existe un patrón rítmico y melódico para todos los sanjuanitos, sin embargo, como se lo practica en la mayoría de comunidades indígenas, hay variantes entre los sanjuanes de cada población. Están los sanjuanitos de Imbabura, los de Chimborazo, los de Cañar, los del Oriente ecuatoriano, etc., que comparten similar rítmica y modalidad tonal, pero que difieren en las escalas, en la armonía, en los instrumentos musicales que usan para su interpretación, en algunas fórmulas rítmicas, y en el tempo.¹⁴

El Sanjuanito está compuesto de un ritmo alegre y rápido, la escala usada en los típicos sanjuanes es la escala pentafónica menor y, por ende, la tonalidad de la música es menor, teniendo una segunda parte donde modula a la tonalidad relativa mayor para volver nuevamente a su relativa menor y tonalidad original. Su fórmula rítmica es diversa, pero mantiene una constante rítmica de corcheas, siendo la más común.¹⁴

Los instrumentos musicales tradicionales para tocar los sanjuanitos son el tambor y la flauta o el rondador que tocan la melodía principal y son los encargados de conducir el modo, la escala y la forma de la composición. Además, dentro de los sanjuanes ahora llamados mestizos, los indígenas los interpretan a ritmo de la guitarra, el charango o el arpa acompañados del violín para generar la melodía principal, en conjunción con los tambores y flautas que no han perdido su lugar.¹⁴

En la actualidad, sin importar las edades, éste género es muy respetado y practicado por los músicos jóvenes, en particular en las comunidades indígenas, muchas veces al ritmo de la batería, el sintetizador, la guitarra eléctrica y el bajo eléctrico.

Y como dato adicional el Sanjuanito, al ser considerado por muchos como la danza nacional, ha sido el ritmo preferido para realizar cientos de composiciones

por los músicos ecuatorianos y coreografías por grupos de danzas.

Los sanjuanitos más populares son: Achachay aguacerito de Rubén Uquillas, Pobre corazón de Guillermo Garzón, Mi chagrita caprichosa de Benjamín Aguilera, Comienza la fiesta de Ulpiano Chávez, Chicha de jora de Luis Nieto, Vamos a Casa de Marco Tulio Idrovo, Esperanza de Gonzalo Moncayo, Que siga la farra de Mesie Borja, Ay pobre amor de Custodio Sánchez, entre otros.¹⁴

1.5 EL LENGUAJE FORMAL O ESPACIAL.-

Lenguaje formal es aquel en el que automáticamente pensamos en las necesidades espaciales para habitar y convivir los seres humanos en un sitio que satisfaga nuestras necesidades biológicas, estéticas y que mejore nuestra calidad de vida.¹⁵

El diseñador se encarga del manejo del espacio, adaptándolo y modificándolo para satisfacer las necesidades del usuario, procurando optimizar sus funciones, la tecnología y la economía. Éste lenguaje requiere de una serie de consideraciones estéticas y funcionales, para lo cual deben cumplirse diversas etapas, las cuales son:

- **Investigación:** El diseñador observa y analiza los ambientes habitables, reparando en el espacio disponible, las actividades que en él se desempeñan, tomando en cuenta las necesidades de los usuarios.
- **Planear y proyectar:** Con la información recabada en la etapa anterior, propone una solución mediante planos y maquetas.
- **Construir y ejecutar:** Utilizando los materiales adecuados y procesos constructivos se concreta el proyecto. Se define la distribución del espacio, se eligen colores, texturas, iluminación y se integran todos de forma equilibrada.¹⁵

El estudio de interiores intenta entender que la decoración y el diseño de interiores abarcan aspectos que vinculan requerimientos del usuario como necesidades, costumbres, personalidad, gustos, etc. Con diversas variables que se materializan a través de aspectos funcionales, aspectos expresivos y aspectos estéticos.¹⁶

El lenguaje formal de un espacio es aquella intervención funcional, estética y de confort relacionándolos con el manejo tridimensional del lugar de trabajo.

Los elementos característicos del lenguaje formal son:

- Geometría
- Morfología
- Materialidad

A partir de éstas características del lenguaje formal, el diseñador según su experiencia tendrá que dar respuestas contundentes al momento de dar su opinión profesional, exponiendo su proyecto con planos, dibujos, colores, texturas, iluminación, proporciones y objetos en el ambiente.¹⁶

El diseñador debe tener en cuenta tres aspectos importantes, los cuales son:

- La expresión de la persona que va a vivir en esos ambientes.
- La suma de los intereses de los ocupantes.
- Las ideas personales que los ocupantes tienen de lo que debe ser el confort.

Como punto final e importante para tener en cuenta al momento de diseñar espacios y poder generar la relación entre ambos lenguajes, está que un diseñador siempre debe conocer los componentes básicos de los elementos del diseño interior, que serán los componentes formales al momento de realizar la propuesta del proyecto. Ellos son:

- **Geometría:** Matriz, estructura.
- **Morfología:** Lenguaje: Unidades y reglas.
- **Materialidad:** Estructura concreta.

1.6 RELACIÓN ENTRE EL LENGUAJE FORMAL Y EL LENGUAJE MUSICAL.-

Si partimos de considerar que el lenguaje formal es aquel que se encarga del manejo del espacio, adaptándolo y modificándolo para satisfacer las necesidades del usuario; el lenguaje musical es aquel que nos permite entender el arte generado por la relación de los sonidos y los silencios en una cierta organización, expresado a través de una buena melodía que transmite sentimientos y confort a los oyentes.

Otra relación que se pudo sacar de ambos lenguajes es que poseen un comunicador y un receptor de información, ya que así como en el lenguaje formal existe el diseñador (comunicador) y el usuario (receptor), en el lenguaje musical como comunicador está el compositor o intérprete y como receptor el público o el oyente.

Con respecto al espacio, se crearán relaciones entre los distintos componentes, elementos y características que tiene el lenguaje musical y el género ecuatoriano Sanjuanito y los componentes, elementos y características del lenguaje formal o diseño interior para poder generar posteriormente el modelo conceptual y la propuesta de diseño.

Para generar ésta relación se tomó en cuenta los tres componentes de la música, las características y cualidades del lenguaje musical y los elementos que conforman al género ecuatoriano Sanjuanito; para el lenguaje formal o espacial se tomará en cuenta los elementos característicos del espacio y los componentes básicos del interiorismo.

A continuación, se realizará una lista de los elementos y sus características más relevantes, que serán relacionados con el lenguaje formal del espacio:

Para relacionar las características del lenguaje musical al lenguaje espacial, se tomarán en cuenta los elementos significativos del lenguaje formal:

CUADRO 1: Elementos y características del lenguaje musical
(Autor: Michelle Zamora)

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS:	PARÁMETROS:
MELODÍA:	*Conjunto de sonidos unidos o agrupados de manera específica. *Genera reacciones al ser humano. *Se compone de escalas.
ARMONÍA:	*Estudia la mejor combinación de sonidos. *Es la relación que se establece entre los distintos acordes. *Es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo.
RITMO:	*Genera contraste *Crea dinámicas. *Intenta generar sensaciones alegres.
ALTURA:	*Diferencia un sonido grave o un sonido agudo. *Depende de la frecuencia del sonido. *Es un parámetro utilizado para determinar la frecuencia de un sonido.
DURACIÓN:	*Relacionado con el tiempo. *Éste parámetro está relacionado con el ritmo. *Viene representado por ondas.
INTENSIDAD:	*Hace referencia a la potencia o el volumen de los sonidos. *Diferencia un sonido suave de un sonido fuerte. *Depende de la amplitud de las vibraciones.
SONIDO:	*Fenómeno que involucra la propagación de ondas sonoras. *Posee intervalos y escalas. *Son vibraciones.
TIMBRE:	*Permite distinguir entre los diferentes sonidos. *Se caracteriza por la frecuencia que determina la altura del sonido. *El timbre es a la música lo que el color es a la pintura. *Determina el modo de producir el sonido.
TEXTURA:	*Son combinaciones de voces y melodías. *Designa la forma de relacionarse las diversas voces. *Es una forma de organización.
FORMA:	*Son repeticiones. *Permite la percepción. *Se caracteriza por su estructura musical.

CUADRO 2: Elementos del lenguaje formal.
(Autor: Michelle Zamora)

ELEMENTOS:	PARÁMETROS:
GEOMETRÍA	*Matriz *Estructura
MORFOLOGÍA	*Lenguaje: Unidades Reglas

CAPÍTULO 2

DIAGNÓSTICO

2.- DIAGNÓSTICO

En este capítulo se plantearán las necesidades de esta tesis para poder, a través de metodologías, crear respuestas óptimas que sean capaces de generar suficiente información y posibiliten crear el modelo operativo en la siguiente etapa.

2.1 TABLA DE NECESIDADES.-

Para entender mejor las necesidades de esta tesis y del cómo van a ser resueltas, se ha creado la siguiente tabla:

CUADRO 3: Metodología de la investigación. (Autor: Michelle Zamora)

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN				
#	NECESIDADES	METODOLOGÍA	OBJETIVOS	TIPO DE INFORMACIÓN
1.	Recopilar información sobre las características del lenguaje musical enfocado al género Sanjuanito.	Búsqueda de información de los elementos que conforman el género musical a través de bibliografía y entrevistas a músicos intérpretes del Sanjuanito.	Poder conocer y seleccionar los elementos más representativos y trasladar esa información al modelo conceptual.	Cualitativa
2.	Establecer diferencias entre distintos géneros musicales y el género ecuatoriano Sanjuanito.	Búsqueda de información de los elementos que conforman distintos géneros musicales y el género ecuatoriano musical Sanjuanito.	Encontrar la identidad del género ecuatoriano Sanjuanito para así generar un espacio que muestre su esencia.	Cualitativa
3.	Encontrar las relaciones entre lenguaje formal y lenguaje musical.	Aplicar el resultado de la investigación de las características de ambos lenguajes generando relaciones entre ellas.	Relacionar las características de ambos lenguajes para obtener un nuevo lenguaje y así aplicarlo al espacio interior.	Cualitativa
4.	Manera de concretar el proyecto (Morfológica)	Entrevistas a docentes y profesionales en el área del diseño de interiores.	Comparar información entre los entrevistados para generar la relación entre el lenguaje formal y el lenguaje musical.	Cualitativa

2.2 NECESIDADES.-

2.2.1 N°1: Características del lenguaje musical enfocado al género Sanjuanito.

Los elementos significativos del lenguaje musical son aquellos que consideramos sus principios fundamentales para crear una pieza musical, por ésta razón se seleccionaron los tres elementos principales que sin ellos no se podría crear música, los cuales son:

- **Melodía:** Es un conjunto de sonidos que están unidos o agrupados de una manera específica, que consiste en construir un sonido más complejo y duradero que sea agradable al oído humano y que genere en él algún tipo de reacción.
- **Armonía:** Es aquella disciplina que se ocupa de estudiar la mejor unión y combinación de sonidos ya sea simultáneos y diferentes, pero acordes para generar un sonido agradable al oído humano.
- **Ritmo:** es el resultado final de los elementos anteriores, se trata de la capacidad de generar contraste en la música, esto es provocado por las diferentes dinámicas, timbres, texturas y sonidos.

También se trabajará con los dos componentes del lenguaje musical que igualmente son parte esencial de la música, los cuales son:

- **Timbre:** Es la cualidad que permite distinguir entre los diferentes sonidos de los instrumentos o de las voces que lo interpreten (la frecuencia es lo que determina la altura del sonido).

- **Intensidad:** Hace referencia a la potencia o al volumen con que suena un sonido y eso es variable ya que no todos los instrumentos musicales tienen la misma potencia sonora.

Hay que recordar que el Sanjuanito o San Juan, es un género musical muy difundido e interpretado por los grupos musicales indígenas en la actualidad, siendo el ritmo indígena festivo por excelencia. Su origen fue en la comunidad de San Juan de Ilumán, en Imbabura, y otros en San Juan Bautista de Chambo, en la provincia de Chimborazo.

Para poder comprender cómo se compone el Sanjuanito, será estudiado a través de elementos significativos del lenguaje en cuanto a este género, pero teniendo en cuenta que la información obtenida fue extraída de las entrevistas realizadas a músicos intérpretes del Sanjuanito y de la bibliografía de la primera etapa, llegando a la conclusión de que el Sanjuanito tiene:

- **Melodía:** Tiene una melodía compuesta por cinco sonidos llamada pentafónica. Es considerada una melodía ondulada donde los sonidos suben y bajan formando una especie de ola; siempre se encuentra presente la melancolía y el contexto. Posee una tonalidad menor que si hablamos de música es considerada una música triste. También es considerada casamentera, es picaresca y la base fundamental de la danza.
- **Armonía:** El Sanjuanito es caracterizado por estar compuesto mayormente de notas menores, pero también por generar un cambio drástico y un contraste al momento de pasar a notas mayores. Dado por 4to, 5to y 6to grado creado por triadas tradicionales, las triadas crean armonía al ser tocadas y forma progresiones de acordes cuando son concatenadas con un sentido lógico.
- **Ritmo:** Posee un compás de 2/4 que tiene que ver con la velocidad. Tiene un estilo de ritmo llamado Vivace que quiere decir alegre, movido o festivo. Posee un ritmo libre, es decir, se tiene libertad de movimiento y duración de los tiempos.
- **Timbre:** El Sanjuanito posee un timbre relacionado con sonoridades indígenas y europeas, ya que tiene que ver con los instrumentos con los que se ejecutan las canciones de éste género. Se dice sonoridades indígenas y europeas porque posee instrumentos de ambas zonas como por ejemplo el bandolín de Europa y el charango de Ecuador. Los instrumentos hacen que se diferencie la gama que posee el género que se lo divide en baja, media y alta.
- **Intensidad:** Depende del modo de ejecución, tiene que ver con la manera de cómo el compositor interpreta la canción. Es variable, pero en éste género siempre posee la misma composición que es Piano forte y Forte piano, consistente en pasar de débil a fuerte y viceversa, respectivamente.

2.2.2 N°2: Diferencias entre distintos géneros musicales y el género ecuatoriano Sanjuanito.

Para poder realizar dichas comparaciones se creó un cuadro en donde se indica las diferencias entre los elementos significativos de 3 distintos géneros musicales que no son populares (ecuatorianos) y el género ecuatoriano Sanjuanito.

CUADRO 4: Géneros musicales (Autor: Michelle Zamora).

CUADRO DE GÉNERO MUSICALES					
GÉNERO MUSICAL	MELODÍA	ARMONÍA	RITMO	TIMBRE	INTENSIDAD
SALSA	En arco	Extendidas	Aditivo o mesurado	Sonoridades de percusión cubana	Fortissimo
TANGO	Zig-zag	Triada	Aditivo o mesurado	Sonoridades europeas	Mezzoforte
BALADAS	Ondulada	Intervalos	América	Sonoridades hispanas y europeas	Piano forte
SANJUANITO	Ondulada	Triada	Libre	Sonoridades indígenas y europeas	Piano forte

-Melodías:

- **Melodía plana:** Donde los sonidos no se separan mucho unos de otros.
- **Melodía ondulada:** Donde los sonidos suben y bajan formando una especie de ola.
- **Melodía en arco:** son melodías mucho más exageradas que la ondulada, va de notas graves a más agudas y viceversa.
- **Melodía en zigzag:** son melodías con grandes distancias entre notas.

-Armonías:

- **Intervalos:** Involucra dos líneas independientes sonando al mismo tiempo. También conocida como contrapunto.
- **Triadas:** Las triadas crean armonía al ser tocadas y forma progresiones de acordes cuando son concatenadas con un sentido lógico.
- **Acordes con séptimas:** Los acordes con séptimas son triadas compuestas de una tónica, una tercera y una quinta, más una séptima añadida sobre el acorde.
- **Armonías extendidas:** En las cuales se unen varias notas que no tienen relación alguna.

-Ritmo:

- **Ritmos divisivos o ritmos métricos:** Vuelve a dividir el tiempo más pequeño. Se agrupan en compases ya que su continuidad es periódica.
- **Ritmo aditivo o mesurado:** Cada valor temporal se calcula mediante los múltiplos de una unidad de tiempo específico.
- **Ritmo libre:** Se tiene libertad de movimiento y duración de los tiempos.
- **Amétrica:** Se la llama así a la música que no se utiliza pulso. Tiene un tiempo para poder medir las melodías, el compás, etc.

-Timbre:

- **Sonoridades cubanas:** Paila o timbales, bongó, güiro cubano, cencerro, maracas, conga, entre otros.
- **Sonoridades hispanas:** Orquesta sinfónica, sintetizadores, guitarras eléctricas y electroacústicas, batería, voz, piano, percusión, entre otros.
- **Sonoridades europeas:** Bandoneón, guitarra, piano, violín, contrabajo, entre otros.
- **Sonoridades indígenas:** Rondador, pingullo, caja-tambor, flauta para guagua, cajeta, mandolín, marimba, quena, charango, entre otros.

-Intensidad:

- **Mezzoforte:** Medianamente fuerte.
- **Forte:** Muy fuerte
- **Fortississimo: Más fuerte.**
- **Piano forte: Débil y después fuerte.**
- **Forte piano:** Fuerte y después débil.
- **Meno forte:** Menos fuerte.
- **Forte súbito:** Repentinamente fuerte.

La música popular viene del pueblo, es decir la música de la gente del pueblo, dicho en otras palabras, se extrae de lo común y cotidiano. El Sanjuanito es uno de los géneros más extendidos y no solamente a nivel de la sierra sino a nivel de la región Andina ya que llama mucho al baile y a la alegría; en cambio por otro lado la música comercial, es un tipo de música que no está ligada a una raíz ya que busca simplemente vender, queda en segundo plano lo que es, de donde proviene y el mensaje que trasmite.

2.2.3 N°3: Relaciones entre lenguaje formal y lenguaje musical.

El lenguaje formal es aquel que habla sobre las necesidades espaciales para habitar y convivir los seres humanos, en un sitio que satisfaga nuestras necesidades biológicas, estéticas y que mejore nuestra calidad de vida.

El lenguaje musical, por otro lado, es el arte que consiste en la relación de los sonidos y los silencios en una cierta organización para generar una buena melodía que transmita sentimientos y confort a los oyentes.

Como primera relación está el usuario; ya que tanto el lenguaje formal y el lenguaje musical tratan de transmitir sentimientos, generar bienestar y satisfacer las necesidades del usuario.

Como segunda relación está en que ambos lenguajes poseen un comunicador y un receptor de información, es decir, en el lenguaje formal está el diseñador como comunicador y el usuario como receptor; y a su vez, en el lenguaje musical está el compositor o intérprete como comunicador y el público u oyente como receptor.

Como tercera relación está el espacio; ambos lenguajes poseen elementos y características que los diferencian de otros y gracias a esto se podrá realizar la relación entre dichos elementos para generar un nuevo concepto y así trasladarlo al espacio.

Para generar la relación se tomó en cuenta los tres elementos y los dos componentes más significativos del lenguaje musical, en el lenguaje formal se tomarán en cuenta los elementos característicos del espacio, es decir la forma, los cuales son los componentes básicos del interiorismo.

A continuación, se presenta el listado de los elementos y las características más relevantes que serán utilizados para generar la relación entre ambos lenguajes.

CUADRO 5: Elementos características del género ecuatoriano Sanjuanito (Autor: Michelle Zamora).

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS:	PARÁMETROS:
MELODÍA:	*Compuesta por cinco sonidos llamado pentafónica. *Melodía ondulada donde los sonidos suben y bajan formando una especie de ola. *Posee una tonalidad menor que si hablamos de música es considerada una música triste.
ARMONÍA:	*Compuesto mayormente de notas menores, pero también por generar un cambio drástico y un contraste al momento de pasar a notas mayores. *Posee triadas tradicionales, las triadas crean armonía al ser tocadas y forma progresiones de acordes.
RITMO:	*Tiene un estilo de ritmo llamado Vivace que quiere decir alegre, movido o festivo. *Posee un ritmo libre, es decir, se tiene libertad de movimiento y duración de los tiempos.
TIMBRE:	*Posee sonoridades indígenas y europeas, ya que tiene que ver con los instrumentos con los que se ejecutan las canciones de éste género.
INTENSIDAD:	*Es variable pero en éste género siempre posee la misma composición que es Piano forte y Forte piano consiste de pasar de débil a fuerte y viceversa, respectivamente.

2.2.4 N°4: Manera de concretar el proyecto.

Al momento de realizar las encuestas a profesionales relativamente jóvenes, la mayoría desconoce sobre los Sanjuanito, lo cual es un aspecto negativo para el rescate y fortalecimiento de nuestros valores culturales. Muchos factores influyen en este aspecto, desde la adopción de costumbres extranjeras debido a los procesos de globalización hasta el desinterés por los valores propios.

Tanto diseñadores como músicos que conocían algo sobre el Sanjuanito, al momento de ser entrevistados respecto a cómo se imaginan un espacio que sea representativo de este género musical, manifestaron imaginar un espacio colorido, que trasmite tradiciones y costumbres, no solamente de la música sino de todo aquello que nos representa como, ya que el Sanjuanito no es simplemente algo que se escucha, sino que en la melodía se siente inherentes las tradiciones como la danza, la comida, la vestimenta y todo el sentir de un pueblo andino.

Para elaborar el modelo conceptual de esta tesis se adoptó este nuevo concepto, es decir este nuevo lenguaje entre el formal y el musical desde una perspectiva que rescate las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo y de nuestra gente. Debido a la globalización cada día vamos perdiendo más nuestras raíces y no es aventurado presumir que llegará un punto en el que las nuevas generaciones pierdan por completo el orgullo de ser ecuatorianos y el sentirse parte de una cultura, llena de elementos increíbles como es su música.

Para poder realizar posteriormente el modelo conceptual, la estrategia principal será la de conocer a fondo lo que implica el Sanjuanito, es decir su origen y su desarrollo, rescatando todo tipo de información que sea útil para ésta tesis. Se debe también conocer las necesidades del espacio a desarrollarse y tener en cuenta lo que el cliente quiere; y, finalmente se desarrollará la idea del concepto de la cual parta el diseño y posibilite la creación de varias alternativas. Todos los diseñadores entrevistados estuvieron de acuerdo en que debería manejar mi diseño mediante las características más representativas del Sanjuanito, utilizando mucho lo que es el color y el movimiento. Algunos de ellos pusieron énfasis en que se debería basar el diseño en la vestimenta y la danza, tomando en cuenta los pequeños detalles y los materiales enfocados a la naturaleza y resaltando cada uno de ellos.

Gracias a la investigación realizada y a los datos extraídos de la bibliografía, las encuestas y entrevistas darán como resultado el establecimiento de las relaciones que se presentarán en la siguiente etapa de ésta tesis, con el fin de coadyuvar en el rescate de la cultura y crear un nuevo lenguaje que capture la esencia del género ecuatoriano Sanjuanito con un criterio de expresividad artística.

CAPÍTULO 3

MODELO OPERATIVO

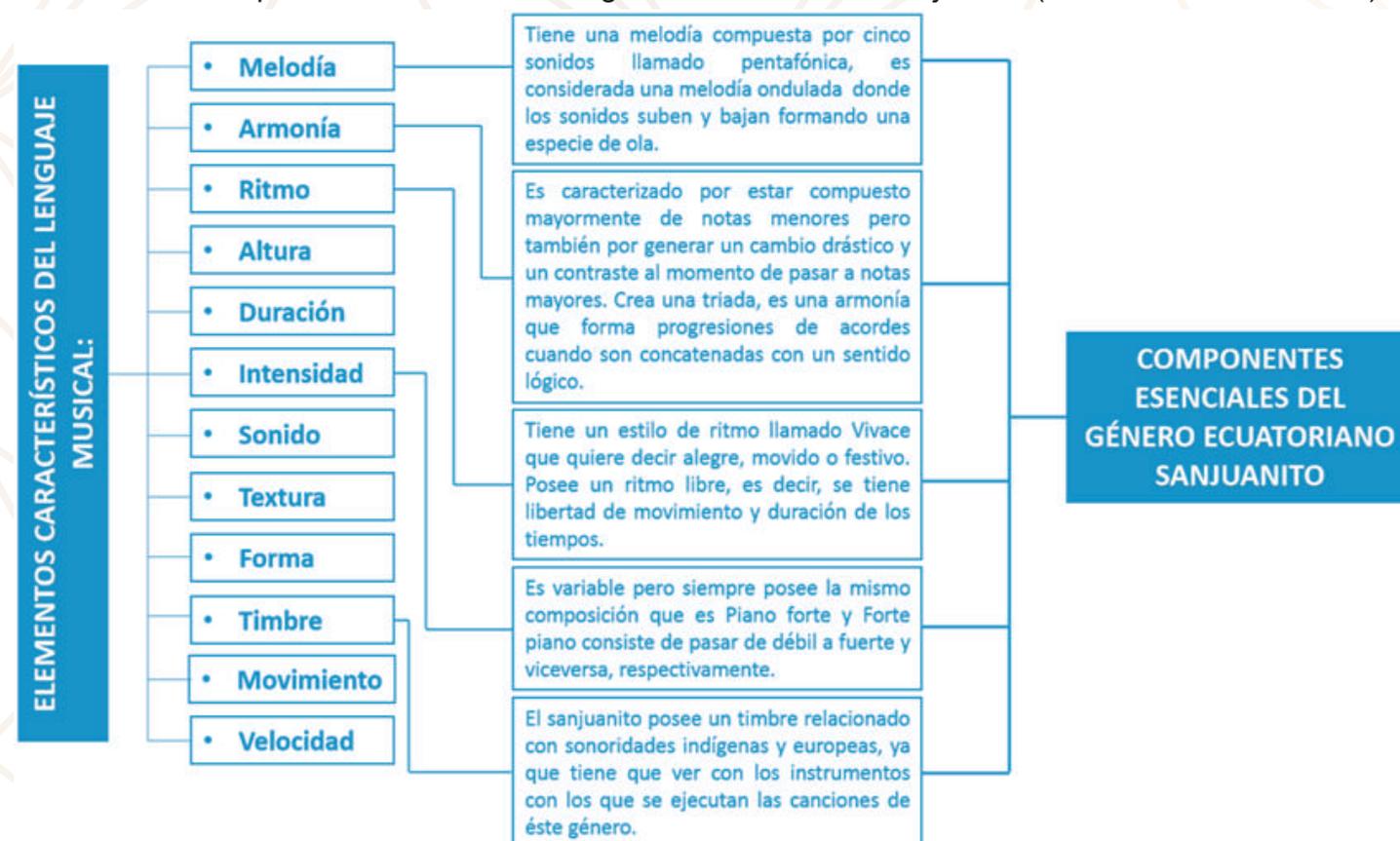
3.- MODELO OPERATIVO

En ésta etapa de la tesis se generan las relaciones entre los elementos escogidos del lenguaje musical y los elementos del lenguaje formal o espacial, para proceder a crear el modelo operativo que consiste en realizar pruebas experimentales con dichas posibilidades para crear posteriormente la propuesta de diseño.

3.1 ESTRATEGIAS.-

La relación entre el lenguaje musical y el lenguaje formal está dado por los componentes musicales que definen el género musical seleccionado para ésta investigación, es decir, a través de éstos elementos se produce el género musical Sanjuanito ya que si hace falta uno, ya no existe dicho género.

CUADRO 6: Componentes esenciales del género ecuatoriano Sanjuanito (Autor: Michelle Zamora).

Se tomarán las tres relaciones entre ambos lenguajes, encontradas en la etapa de diagnóstico e investigación para poder seleccionar las mejores opciones y realizar las propuestas de diseño, estas relaciones son:

- **El usuario:** El lenguaje formal como el lenguaje musical tratan de transmitir sentimientos, generar bienestar y satisfacer las necesidades del usuario.
- **Comunicador y receptor:** En el lenguaje formal está el diseñador como comunicador y el usuario como receptor y a su vez en el lenguaje musical está el compositor o intérprete como comunicador y el público u oyente como receptor.
- **El espacio:** Ambos lenguajes poseen elementos y características que los diferencian de otros y gracias a esto se podrá realizar la relación entre dichos elementos para generar un nuevo concepto y así trasladarlo al espacio.

3.3 CRITERIOS.-

❖ Elementos:

Los elementos significativos del lenguaje musical del género ecuatoriano Sanjuanito seleccionados para trabajar en éste modelo conceptual son:

- **Melodía:** Tiene una melodía compuesta por cinco sonidos llamado pentafónica, es considerada una melodía ondulada donde los sonidos suben y bajan formando una especie de ola; siempre se encuentra presente la melancolía y el contexto. Posee una tonalidad menor que si hablamos de música es considerada una música triste, también se le atribuye como casamentera, picaresca y la base fundamental de la danza.
- **Armonía:** El Sanjuanito es caracterizado por estar compuesto mayormente de notas menores, pero también por generar un cambio drástico y un contraste al momento de pasar a notas mayores. Dado por 4to, 5to y 6to grado creado por triadas tradicionales, las triadas crean armonía al ser tocadas y forma progresiones de acordes cuando son concatenadas con un sentido lógico.
- **Ritmo:** Posee un compás de 2/4 que tiene que ver con la velocidad. Tiene un estilo de ritmo llamado Vivace que quiere decir alegre, movido o festivo. Posee un ritmo libre, es decir, se tiene libertad de movimiento y duración de los tiempos.
- **Timbre:** Tiene que ver con los instrumentos con los que se ejecutan las canciones de éste género. Se dice sonoridades indígenas y europeas porque posee instrumentos de ambas zonas como por ejemplo el bandolín de Europa y el charango de Ecuador. Los instrumentos hacen que se diferencie la gama que posee el género que se lo divide en baja, media y alta.
- **Intensidad:** Depende del modo de ejecución, tiene que ver con la manera de cómo el compositor interpreta la canción. Es variable, pero en éste género siempre posee la misma composición que es Piano forte y Forte piano, consiste de pasar de débil a fuerte y viceversa, respectivamente.

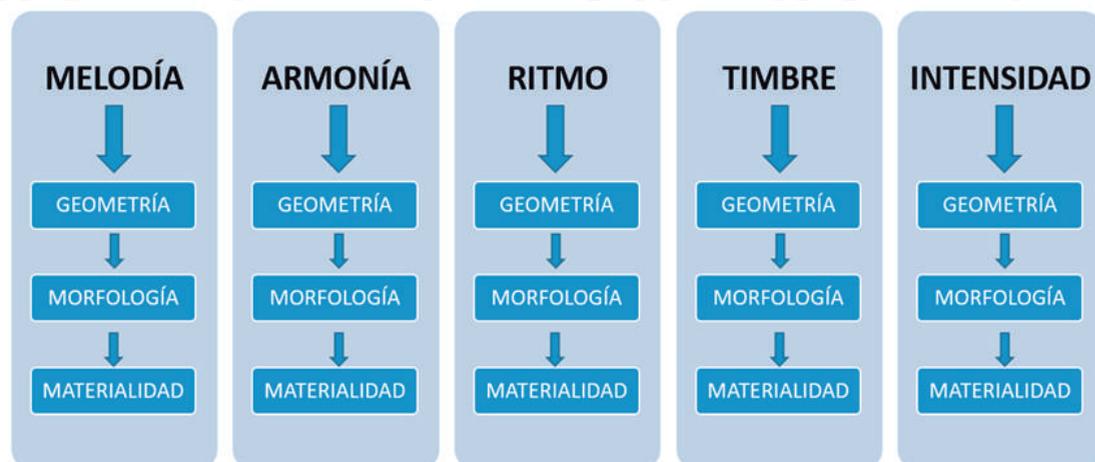
❖ Relaciones:

Para poder realizar el modelo operativo se planeará relaciones entre cada elemento significativo del Sanjuanito, presentados anteriormente, con los tres campos del lenguaje espacial los cuales son:

- **Estructura geométrica (geometría)**
- **Estructura conceptual (morfología)**
- **Estructura concreta (materialidad)**

A partir de dichos elementos de los dos lenguajes, se generarán cuantas relaciones sean posibles, de las cuales se seleccionarán las 5 más pertinentes a partir de la expresividad, que será el criterio de selección y las estrategias antes mencionadas, para poder generar la mejor opción de modelo conceptual.

CUADRO 7: Relaciones entre el lenguaje formal y musical

3.2 POSIBILIDADES.-

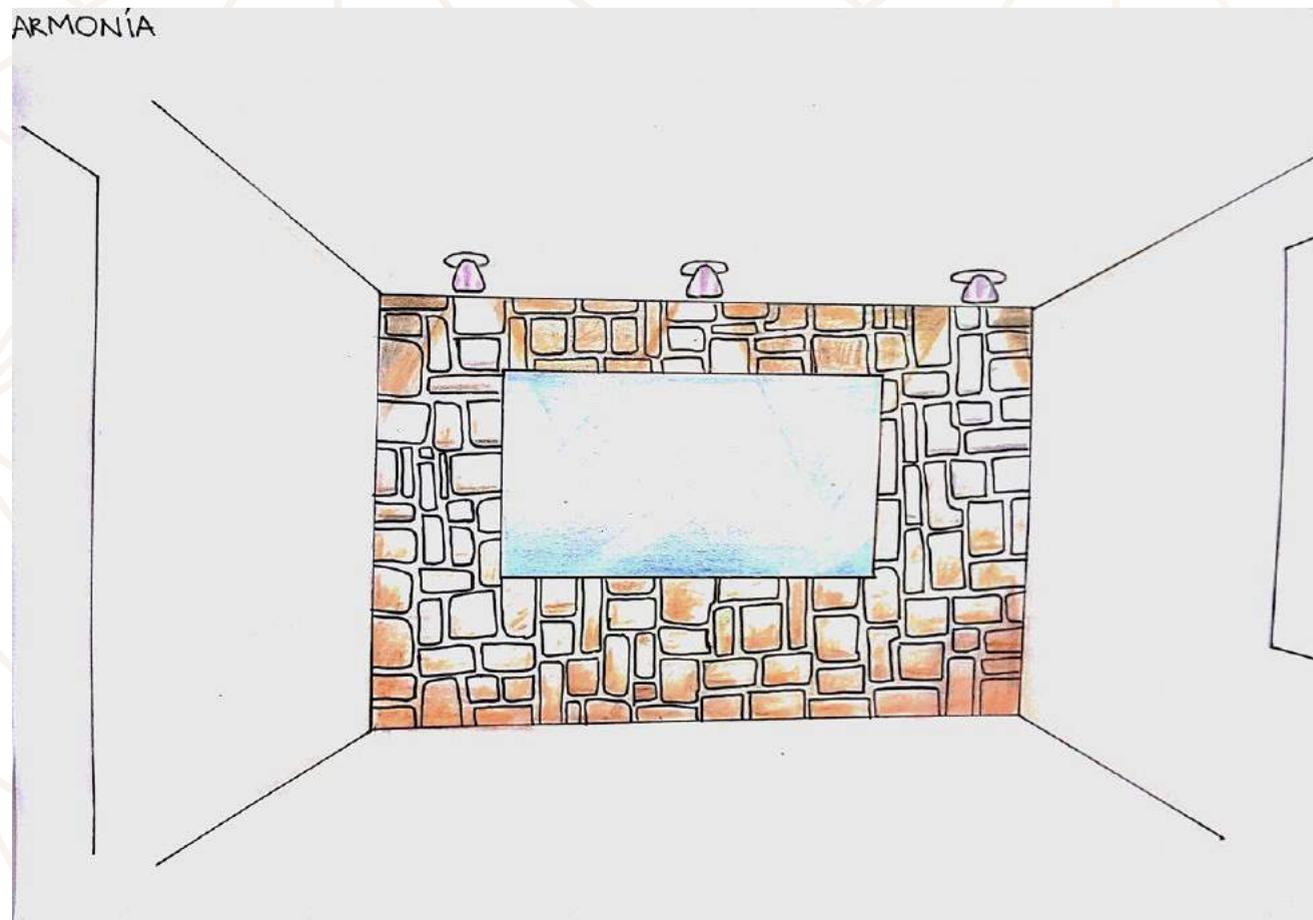
- **Melodía + Geometría:** Se las relaciona por la estructura que tiene una melodía ondulada en donde se genera una especie de olas.
- **Melodía + Morfología:** Con respecto a la morfología se la puede relacionar con las unidades y reglas en las que sin melodía no existe Sanjuanito, es decir, que en todo espacio que se diseñará con éste modelo conceptual debe existir dicho elemento.
- **Melodía + Materialidad:** Se las representará con diferentes tipos de materiales en los que se demostrará la ondulación de la melodía.
- **Armonía + Geometría:** Se creará una matriz en donde exista contraste con los elementos arquitectónicos que conforman el espacio.
- **Armonía + Morfología:** Se relacionará con la distribución del espacio en donde se demuestre que existe armonía entre las zonas generadas por el diseño.
- **Armonía + Materialidad:** Será representado con distintos materiales en donde se demuestre el contraste que existe en el Sanjuanito.
- **Ritmo + Geometría:** Con respecto a la geometría, al ritmo se lo relacionará con la estructura de movilidad en el espacio con los elementos que se colocarán.
- **Ritmo + Morfología:** Será representado de manera que los elementos que serán colocados en el diseño serán libres, es decir, tendrán libertad de movimiento y colocación.
- **Ritmo + Materialidad:** A los materiales se los relacionará de manera que podrán ser colocados sin ninguna limitación y combinación.
- **Timbre + Geometría:** Se los relacionará con las alturas de los elementos arquitectónicos del espacio, ya que el timbre del Sanjuanito se divide en alto, medio y bajo.
- **Timbre + Morfología:** Será personificado a través de la distribución del espacio, generando distintas zonas que representen los instrumentos utilizados en este género.
- **Timbre + Materialidad:** Con respecto a la materialidad, se generará un contraste de materiales que representen los tipos de timbres que existen en el Sanjuanito.
- **Intensidad + Geometría:** Se generará una matriz en donde exista un contraste con los elementos que conforman el espacio.
- **Intensidad + Morfología:** Se crearán espacios en el diseño que posean mayor importancia para generar un contraste de débil a fuerte que existe en este género musical.
- **Intensidad + Materialidad:** Se los representará con la iluminación de la propuesta, generando contraste de espacios mayor iluminados que otros.

3.4 PROCESO EXPERIMENTAL.-

FOTOGRAFÍA 1: Espacio actual (sala de estar)

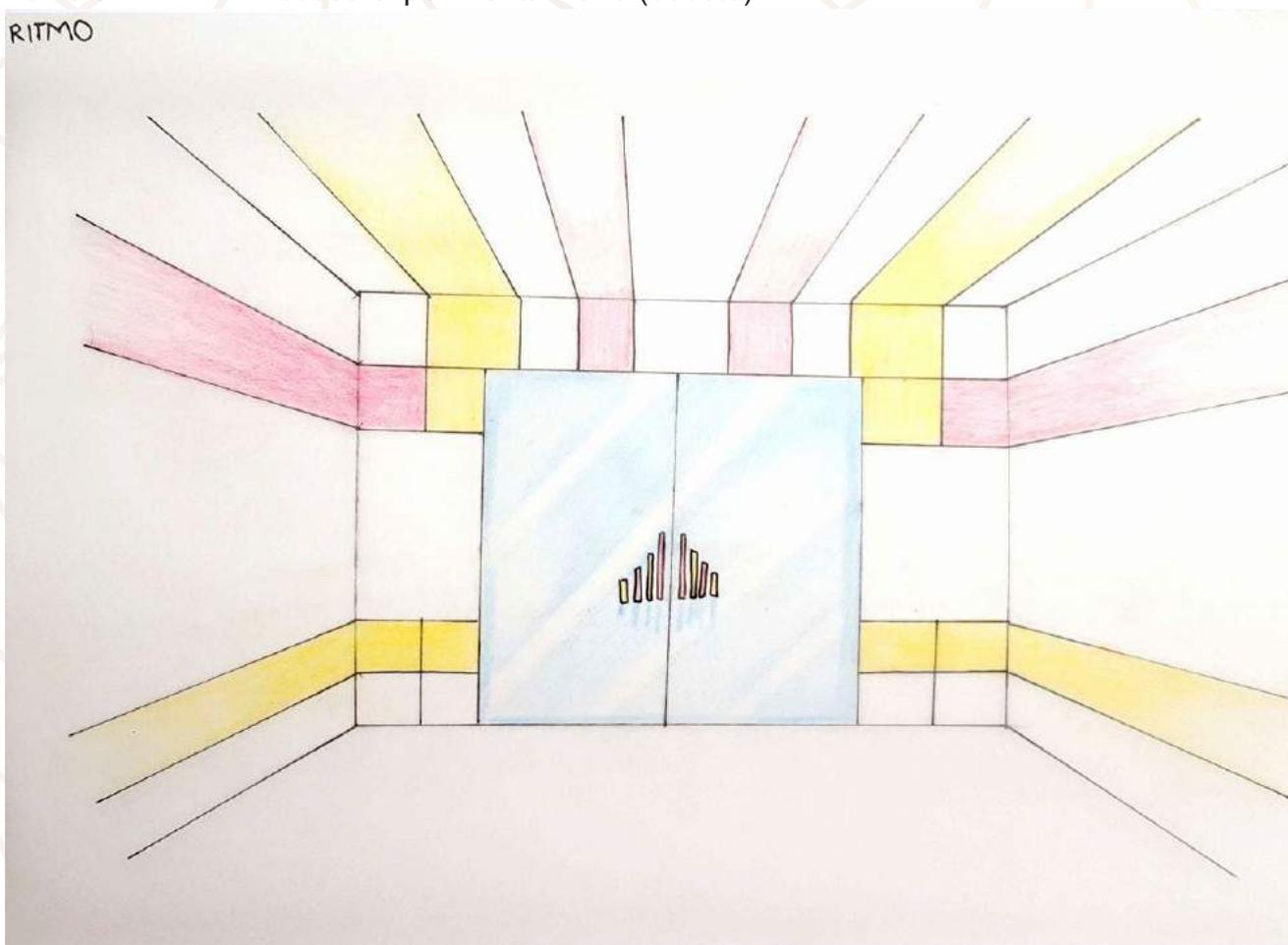

FOTOGRAFÍA 2: Proceso experimental armonía (boceto)

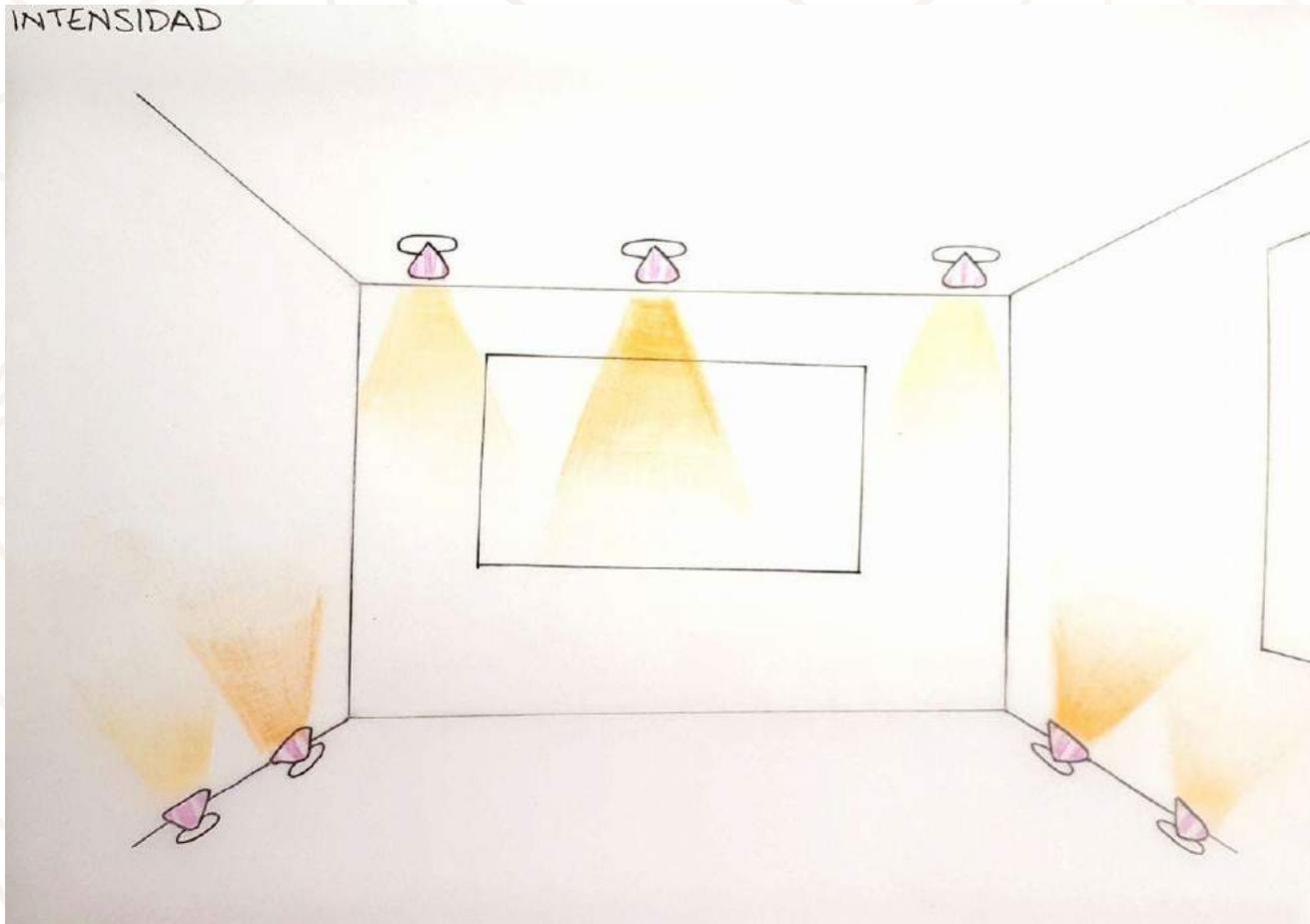
FOTOGRAFÍA 3: Proceso experimental ritmo (boceto)

RITMO

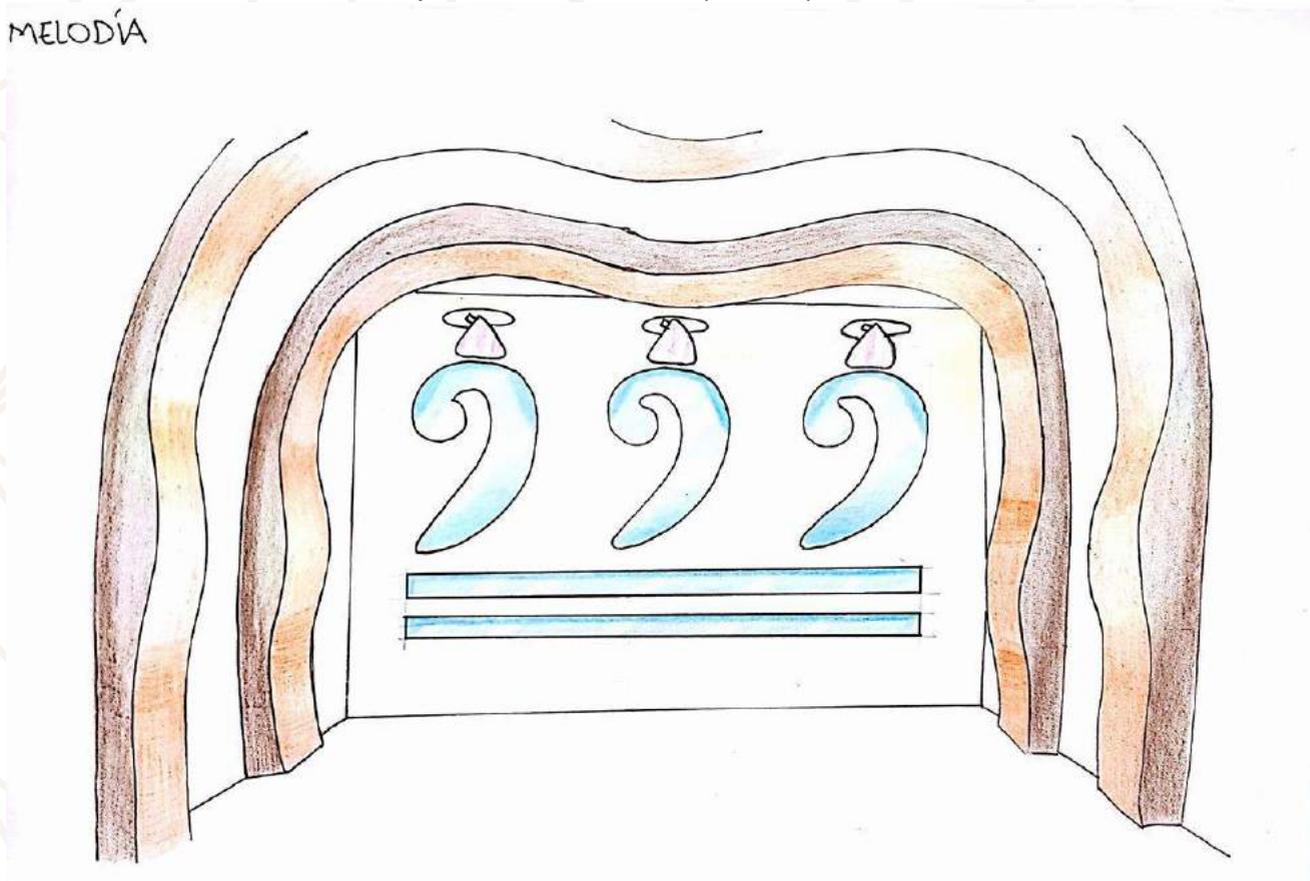
FOTOGRAFÍA 4: Proceso experimental intensidad (boceto)

INTENSIDAD

FOTOGRAFÍA 5: Proceso experimental melodía (boceto)

MELODÍA

3.5 CRITERIO DE SELECCIÓN.-

El objetivo general de ésta tesis es aportar a la expresión del espacio interior a través de la experimentación con las características representativas del género musical ecuatoriano Sanjuanito, para poder escoger las relaciones más pertinentes entre ambos lenguajes se tomará como criterio la expresividad del espacio relacionándolo directamente con la expresión musical, la cual consiste en el modo de comunicación auditiva que permite manifestar las emociones, sensaciones de placer, angustia, alegría y vivencias de quien compone el tema, el género musical o de quien lo reproduce.

Este tema responde a la necesidad de buscar expresiones que resalten nuestros valores como seres humanos y como sociedad.

El valor artístico que se evidencia al vincular el diseño con un arte como lo es la música. El valor cultural porque la música tradicional o autóctona, en este caso el Sanjuanito, es parte sustancial de nuestro pueblo y de nuestra cultura. Por último, el valor estético porque nos permite crear formas, espacios, modos de expresión visual que generan sentimientos, sensaciones e ideas a partir de la unión de varios lenguajes.

De entre los géneros musicales se escogió el Sanjuanito por su belleza musical y su riqueza en la composición, pues no es una de sus características la monotonía. El colorido de sus componentes, si hablamos de las danzas creadas para este ritmo, es inagotable.

Otro factor de importancia para la selección es la vinculación del Sanjuanito con la naturaleza. La creación de las obras musicales en este género surge fundamentalmente en la zona rural y se vincula férreamente con aspectos como el agro, las fiestas y ceremonias de carácter ancestral como el Inti Raymi, el Yamor, entre otras, es decir, es una manifestación de la vivencia de la gente y su apego a la naturaleza.

Mi vinculación personal con el tema, es también un componente que tuvo que ver con la selección del mismo, pues por ancestros existe una sentida relación con la música y la danza del Sanjuanito.

CAPÍTULO 4

PROPUESTA DE DISEÑO

4.- PROPUESTA DE DISEÑO

Una vez concluido el modelo operativo para el diseño de éste proyecto, se procede a crear la propuesta de diseño en un lugar específico, para éste caso realizaré dicha propuesta en la Corporación Cultural Diego Zamora (DIZA).

4.1 CORPORACIÓN CULTURAL DIZA.-

GRÁFICO 1: Logo empresa

Es una institución que fue creada en diciembre del 2013 sin fines de lucro, que persigue el fomento y difusión de las artes musicales. Fundada por el Barítono Bajo Diego Zamora, reconocido artista cuencano, de amplia y exitosa trayectoria en el arte musical, quien desde sus tempranas edades se destacó por su gran talento innato en el canto y en la ejecución de diversos instrumentos, llevándolo a ser el ganador de diversos festivales artísticos nacionales e internacionales y un representante notable del Ecuador en varios de los más prestigiosos escenarios del mundo.

Diego Zamora en su afán de fomentar la cultura artística en sus diversas expresiones, conforma dicha organización cultural cuyo objetivo es promover y difundir todas aquellas actividades que aseguran el desarrollo y crecimiento artístico a través de las artes musicales y la cultura, en beneficio de aquellos que son parte de los diferentes grupos sociales, personas de todas las edades; priorizando la enseñanza a los niños, jóvenes y adultos de los sectores vulnerables, teniendo como finalidad acercar en forma coherente las distintas expresiones artísticas musicales al medio local, con proyección nacional e internacional.

GRÁFICO 2: Frase promocional de la empresa

4.2 ESPECIFICACIONES DEL ESPACIO. -

El establecimiento se ubica en las calles Miguel Díaz y Manuel Moreno Mora.

El diseño se realizará solamente en la planta baja del local, ya que el presidente de la corporación dio a conocer que ya se proyectó una adecuación para que solamente se dispongan aulas en la segunda planta del establecimiento.

La construcción solía ser una vivienda, es por eso que muchas de sus paredes son parte de la estructura, es decir no hay como demolerlas para el rediseño de la misma.

En la parte del jardín se encuentra una caseta que actualmente no tiene ninguna utilidad, es por eso que se la demolerá para poder crear una cafetería como se presenta en mi propuesta.

4.3 ESPACIO ACTUAL

FOTOGRAFÍA 6: Sala de estar

FOTOGRAFÍA 7: Patio

FOTOGRAFÍA 8: Habitación

FOTOGRAFÍA 9: Recepción

FOTOGRAFÍA 10: Oficina principal

FOTOGRAFÍA 11: Bodega

4.4 ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO. -

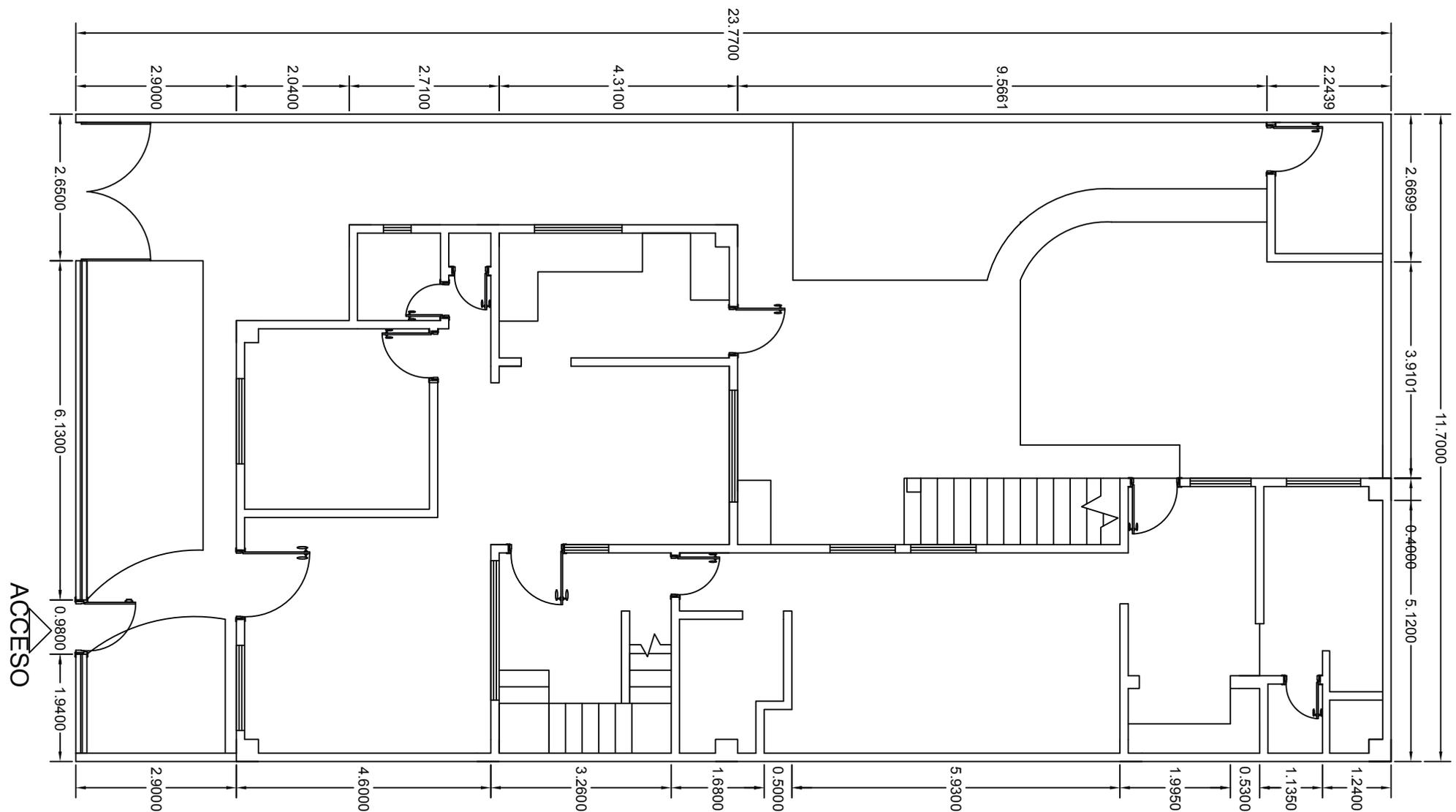
Se ha creado un diseño basado en la relación del lenguaje musical y el lenguaje formal del espacio con respecto al Sanjuanito, generando con esto una propuesta que exprese arte, música y sobre todo sentimientos al usuario.

El Sanjuanito se caracteriza por ser un género ecuatoriano muy festivo y capaz de transmitir diferentes sentimientos a los espectadores a través de sus cinco componentes que ya fueron mencionados.

Tomando como base la construcción de dichas relaciones, he creado una propuesta de diseño tomando solamente dos de las características del lenguaje de dicho género, el ritmo, que se caracteriza por poseer un estilo llamado Vivace, que quiere decir alegre, movido o festivo y ser un ritmo libre, es decir, nos proporciona libertad de movimiento y duración de los tiempos; y, la armonía, que se caracteriza por generar un cambio drástico y un contraste al momento de pasar a notas mayores, donde se pueda plasmar un espacio musical, ya que la imagen corporativa de esta empresa tiene que ver con la promoción cultural; su accionar es la música y su propósito es difundir el arte y rescatar la riqueza musical de nuestro país.

Cabe recordar que el criterio de selección que utilicé para poder crear mi modelo operativo es la Expresividad Musical, la misma que consiste en el modo de comunicación auditiva que permite manifestar las emociones, sensaciones de placer, angustia, alegría y vivencias de quien compone el tema, de quien lo interpreta o de quien lo reproduce. A partir del modelo operativo seleccionado se procede a crear el diseño.

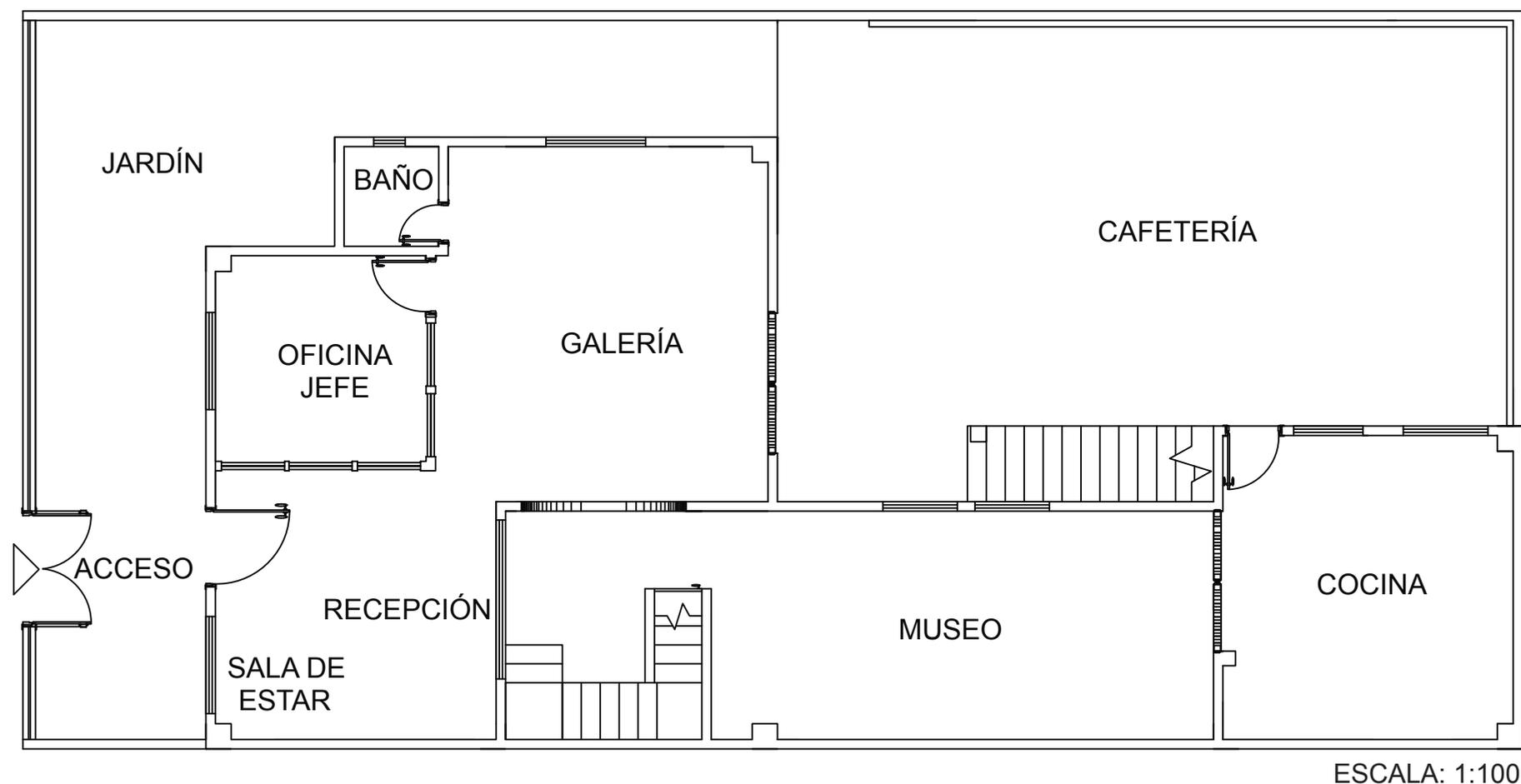
PLANTA ESTADO ACTUAL

ESCALA: 1:100

4.5 ZONIFICACIÓN. -

Al momento de diseñar el espacio se consultó con el presidente de la Corporación para saber las necesidades y los espacios que deseaba generar en su entidad, es por eso que este diseño se encuentra marcado por 7 grandes zonas las cuales son: 1. Recepción 2. Sala de estar 3. Oficina del presidente 4. Galería 5. Museo 6. Cocina 7. Cafetería

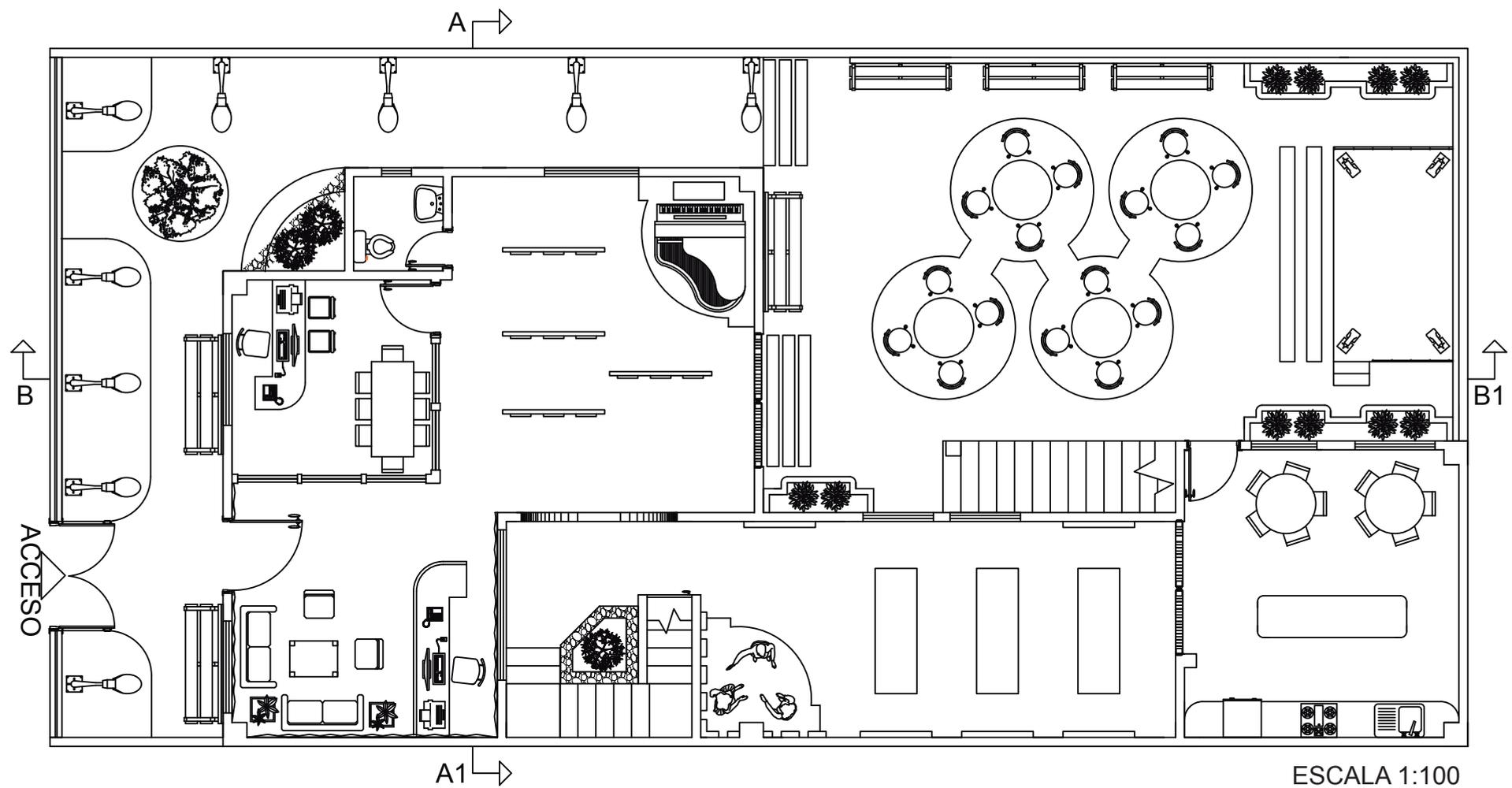
1. **Recepción:** La recepción se encuentra frente a la entrada del local, es decir, al momento de ingresar lo primero que observa una persona es la recepción ya que es una de las zonas más importantes pues todos los estudiantes, padres de familia y visitantes toman contacto directo con este espacio al momento de llegar.
2. **Sala de estar:** Muchas veces los padres se quedan esperando o cuando llegan a ver a sus hijos no tienen un lugar apropiado en donde estar, es por eso que se creó una zona específicamente para aquellas personas; tiene que ser un espacio placentero y cómodo.
3. **Oficina del presidente:** En esta zona además de colocar el escritorio para el presidente se colocará con una mejor distribución la mesa para realizar reuniones entre los miembros de la corporación ya que actualmente se encuentra pegado a las paredes y no posee las suficientes sillas.
4. **Galería:** El dueño de la corporación especificó que deseaba una galería en donde se encuentren exhibidas las fotografías de sus estudiantes en los eventos que ha realizado hasta la fecha y como adicional se encuentra el piano que servirá como parte de la exhibición.
5. **Museo:** Otro espacio que el presidente necesita crear, es el de un museo con los instrumentos que ha obtenido por su trayectoria y viajes que ha realizado y también colocar imágenes de él como artista con los personajes ilustres que ha tenido el agrado de conocer.
6. **Cocina:** Y por último se realizará una cocina que se encuentra a un costado de la cafetería para poder realizar los productos necesarios para este servicio y a su vez sirva como comedor para los docentes.

4.6 MOBILIARIO.-

El mobiliario creado para esta propuesta se basa en crear distintas formas para cada zona del espacio, teniendo en cuenta que para que exista una relación entre ellos se realizarán con formas rectas y lineales; para dar énfasis a ritmo, característica del Sanjuanito. Se colocó mobiliario para la sala de estar de cuero blanco para que se relacione con la pared que posee un relieve.

En el mobiliario de la recepción y en la oficina principal se realizarán con madera enchapada de 0.12mm de espesor.

Para el mobiliario exterior tanto como las bancas y las mesas de la cafetería se utiliza bancas de hierro con pintura para simular madera. En la cocina se plantea mobiliario de madera con granito y las mesas del comedor elaboradas en madera. Para los aparadores que se encuentran en el museo y la galería, se utiliza una estructura metálica con planchas de gypsum y vidrio para darles la forma; y, los exhibidores del museo serán realizados con planchas de vidrio que deberán ser curvadas en fábrica para posibilitar las formas circulares que tiene la propuesta.

4.7 PISOS. -

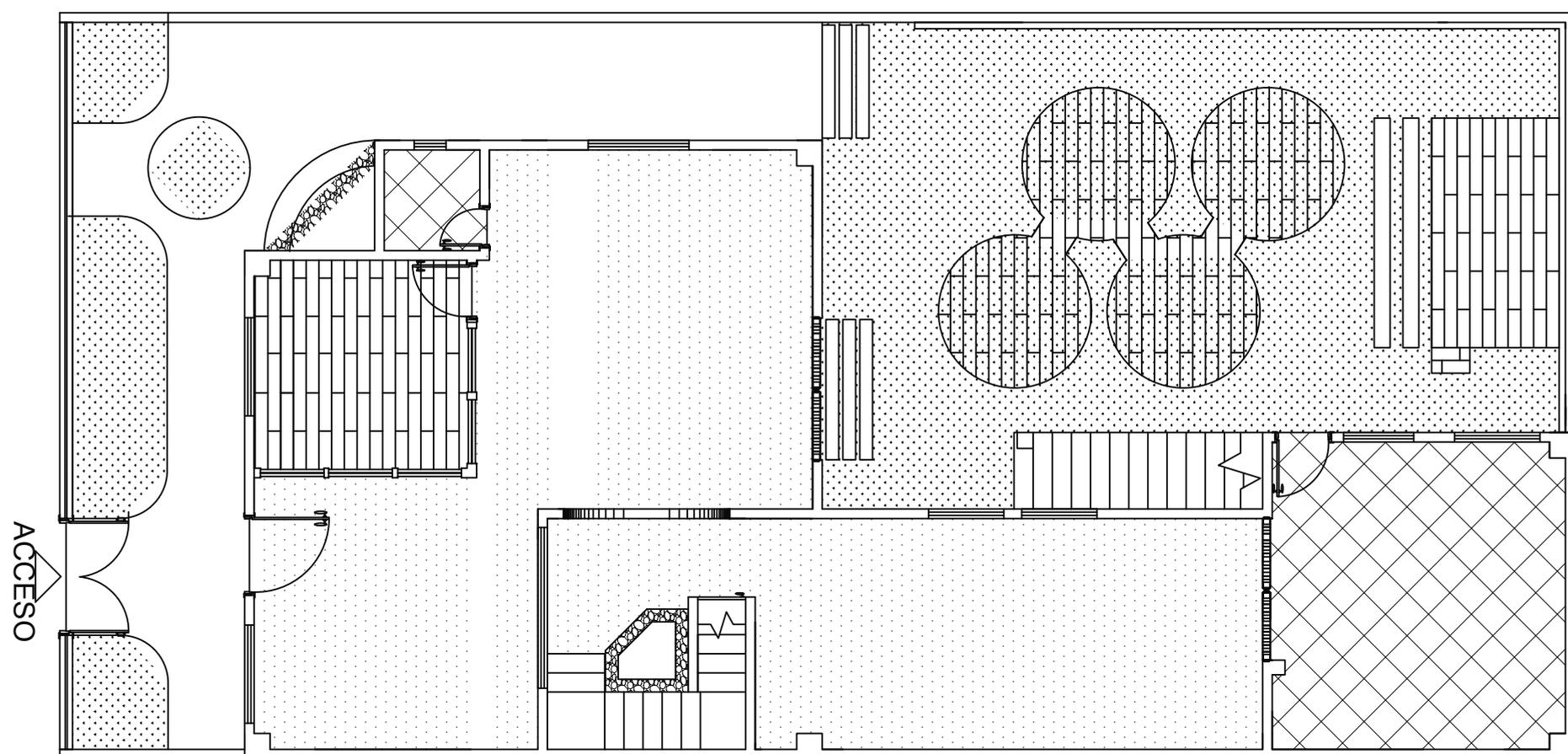
En esta propuesta he seleccionado 5 distintos tipos de materiales para los pisos; en la sala de estar, la recepción, el museo y la galería será colocado porcelanato color beige con un formato de 50x50cm, escogí este material por su fácil limpieza, generar elegancia al espacio y para crear una relación entre el mobiliario de estas zonas.

Para la cafetería y la oficina principal será colocado piso flotante Hardustch con un formato de 1,20x0,19cm con el fin de brindar calidez y una sensación de armonía entre el ocupante y el espacio.

Se colocará césped y varias jardineras para transmitir vida al espacio, ya que el Sanjuanito también se caracteriza por dar vida y levantar el estado de ánimo de los oyentes al igual que las plantas en el espacio.

Para el baño social y la cocina se colocará cerámica de 50x50cm ya que será de fácil limpieza y sobre todo higiene.

El concreto será utilizado en la entrada principal y el corredor que lleva a la cafetería ya que, para minimizar costos, el piso es justamente de concreto.

ESCALA 1:100

SIMBOLOGÍA:

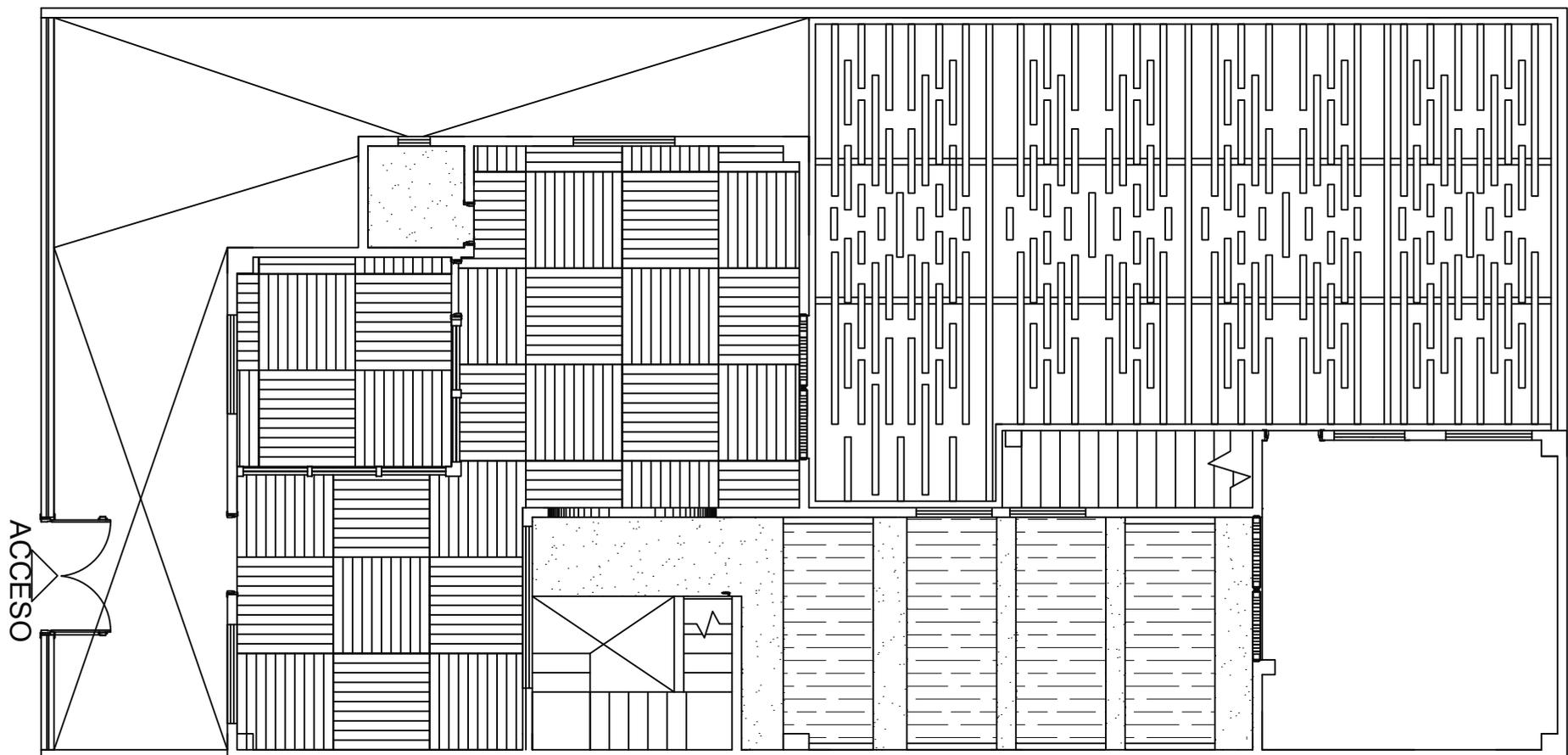
- PORCELANATO
- CERÁMICA 40X40
- CÉSPED
- CONCRETO
- PISO FLOTANTE

4.8 CIELO RASO. -

Para ésta propuesta he utilizado 3 tipos de cielo raso, para la recepción, salar de estar, oficina principal y galería se colocará un cielo raso falso de MDF de 12mm que será colocado en tiras de 0,10x0,50cm hasta formar unas figuras cuadradas de un formato de 0,50x0,50cm que serán colocadas vertical y horizontalmente con el fin de generar movimiento y continuidad al espacio, relacionando así, con el cielo raso las zonas del espacio.

Para el baño, la cocina en el museo se utilizará el cielo raso actual de yeso cartón, únicamente en el museo se colocarán planchas de MDF incorporadas a las paredes y cielo raso en donde irán instalarán las fotografías y la iluminación para darle relieve al espacio por medio de estas planchas.

La pérgola será realizada con tiras de madera enchapada dispuestos en diferente orden para darle énfasis al cielo raso y crear un diseño acorde con la esencia de la cafetería. La alternancia de luz y penumbra da también una idea de ritmo lo que permitirá transmitir con esto sentimientos en concordancia con las notas que se escuchan en este local, de un alegre Sanjuanito.

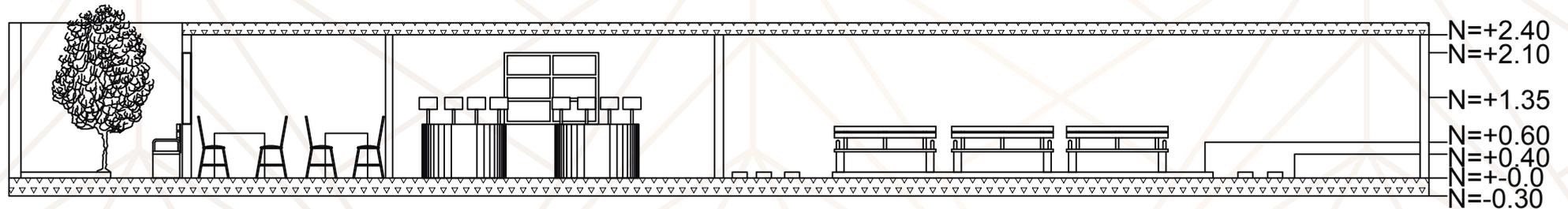

SIMBOLOGÍA:

ESCALA 1:100

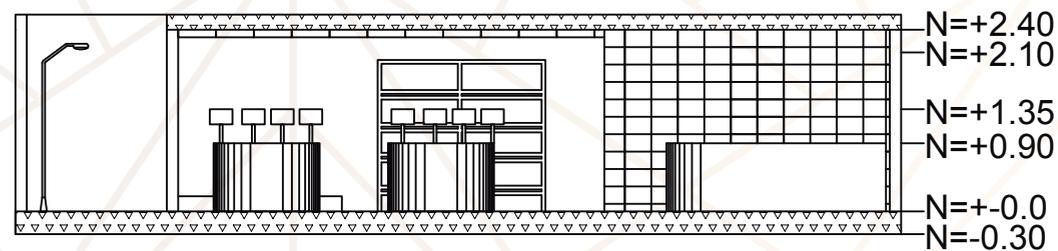
- PLANCHAS DE YESO CARTÓN
- MADERA MDF DE 12MM
- MADERA ENCHAPADA (PÉRGOLA)
- MADERA MDF DE 12MM

CORTE B-B1

ESCALA 1:100

CORTE A-A1

ESCALA 1:100

4.9 ILUMINACIÓN. -

La iluminación que se utiliza para esta propuesta, está compuesta solamente por 3 diferentes tipos de luces, uno de ellos consiste en una lámpara cuadrada que será colocado en el cielo raso para generar una relación con su geometría y la del cielo raso, por lo tanto se adaptará para darle similitud mediante aluminio color bronce. El segundo tipo de iluminación será mediante dicroicos en las zonas donde más iluminación necesite y sobre todo en el museo en donde van las planchas de madera, también serán utilizadas para los reflectores que se encuentran en la zona del escenario en la cafetería; por último iluminación led, que servirán como decorativo y para dar énfasis a las zonas requeridas.

4.10 ACCESORIOS. -

ACCESORIOS:	ESPECIFICACIONES:
	Lámparas de pared: Se cubren con estructuras de aluminio a modo de pantalla con un foco led en el interior para generar una iluminación tenue al espacio.
	Lámpara cuadrada: Será colocado en el cielo raso para generar una relación entre la lámpara y el mismo, estará realizado por aluminio color bronce.
	Reflector: Iluminación led, proyección de 1 a 30 rayos de un mismo equipo, colocado en el cielo raso para iluminar el escenario.

ACCESORIOS:	ESPECIFICACIONES:
	Postes de luz: Realizados con hierro forjado con un foco ahorrador, colocado en el exterior del espacio para iluminarlo y que a su vez sirva como parte de la decoración del mismo.
	Interruptor: Realizado de madera, con un diseño lineal con el fin de relacionarlo con los materiales y la geometría que se otorgó al diseño del espacio.
	Jardineras: Realizadas con piedra color mostaza, serán colocadas tanto en el exterior como en el interior del espacio.

4.11 IMÁGENES VIRTUALES.-

RECEPCIÓN

IMAGEN VIRTUAL PROPUESTA

GALERÍA

IMAGEN VIRTUAL PROPUESTA

MUSEO

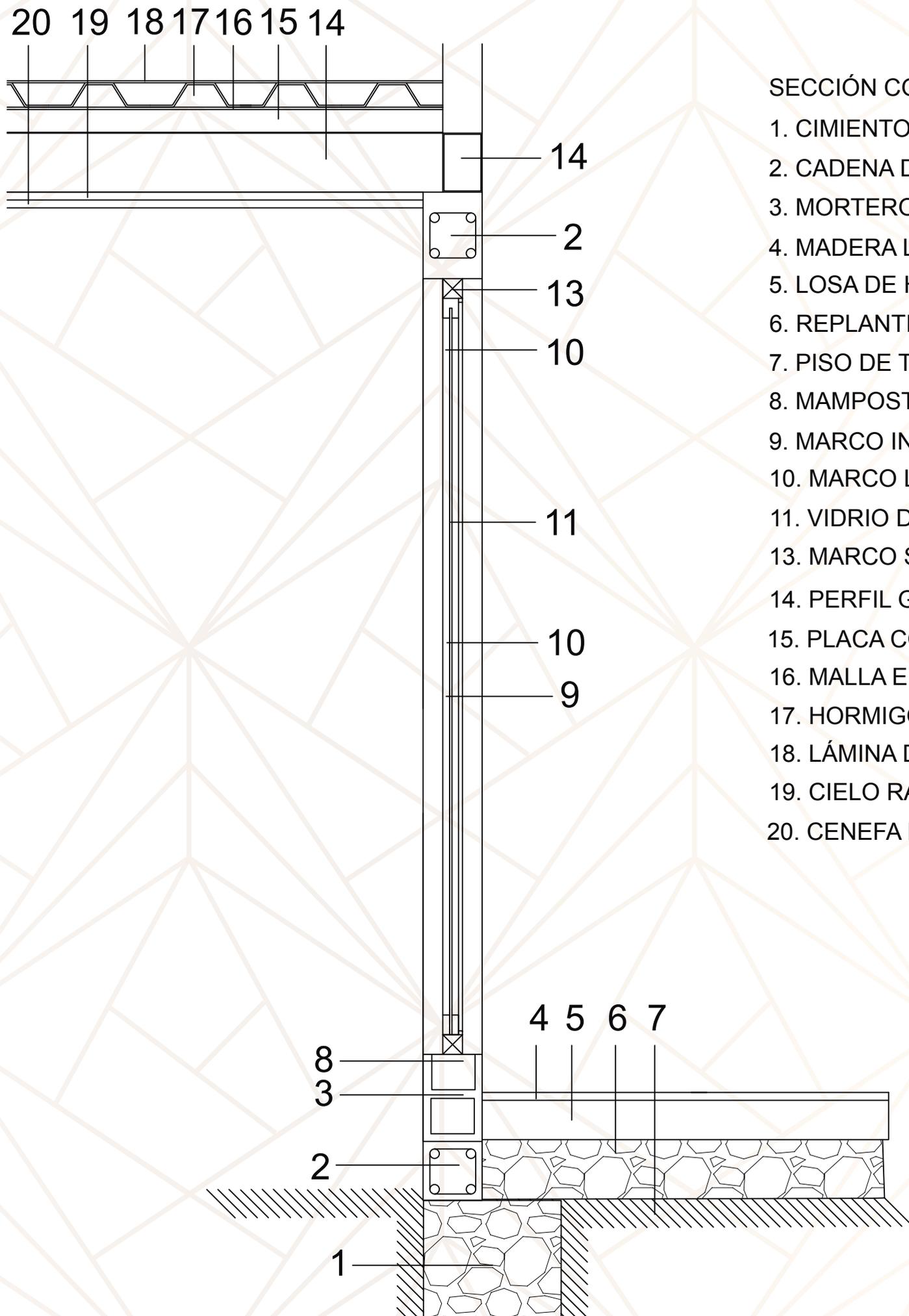
IMAGEN VIRTUAL PROPUESTA

CAFETERÍA

IMAGEN VIRTUAL PROPUESTA

4.12 DETALLES CONSTRUCTIVOS.-

SECCIÓN CONSTRUCTIVA:

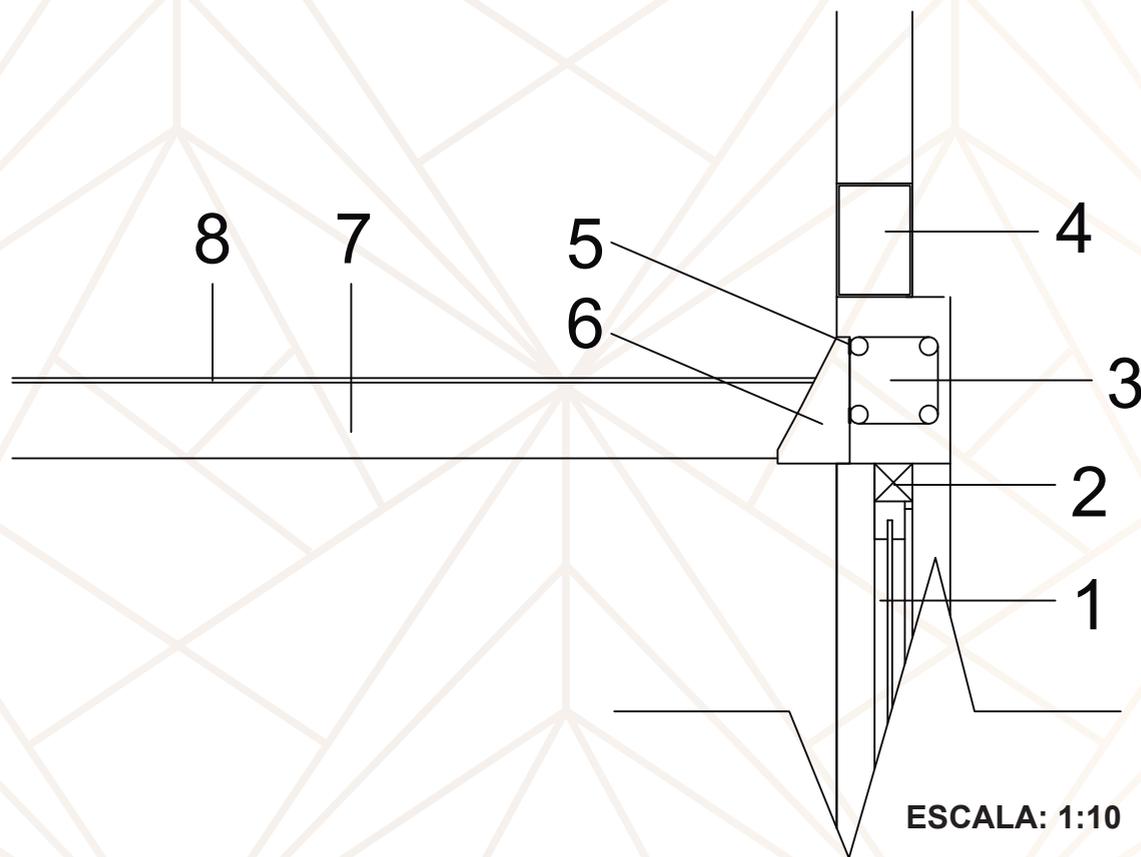
1. CIMIENTO DE PIEDRA DE RÍO
2. CADENA DE HORMIGÓN ARMADO
3. MORTERO DE CEMENTO Y ARENA
4. MADERA LAMINADA 8mm (PISO FLOTANTE)
5. LOSA DE HORMIGÓN
6. REPLANTILLO DE MADERA
7. PISO DE TIERRA COMPACTADA
8. MAMPOSTERÍA DE LADRILLO PANELÓN (ARTESANAL)
9. MARCO INFERIOR DE ALUMINIO
10. MARCO LATERAL DE ALUMINIO
11. VIDRIO DE BRONCE DE 4mm
13. MARCO SUPERIOR DE ALUMINIO
14. PERFIL G DE 150X100X3MM (CAJA)
15. PLACA COLABORANTE (NOVALOSA)
16. MALLA ELECTROSOLDADA R84
17. HORMIGÓN PREMEZCLADO $f'c= 280\text{kg/cm}^2$
18. LÁMINA DE ESPUMA DE NIVELACIÓN
19. CIELO RASO LLANO ARTESANAL (YESO Y CAÑA)
20. CENEFA DE YESO

ESCALA: 1:20

DETALLE PÉRGOLA 1

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES:

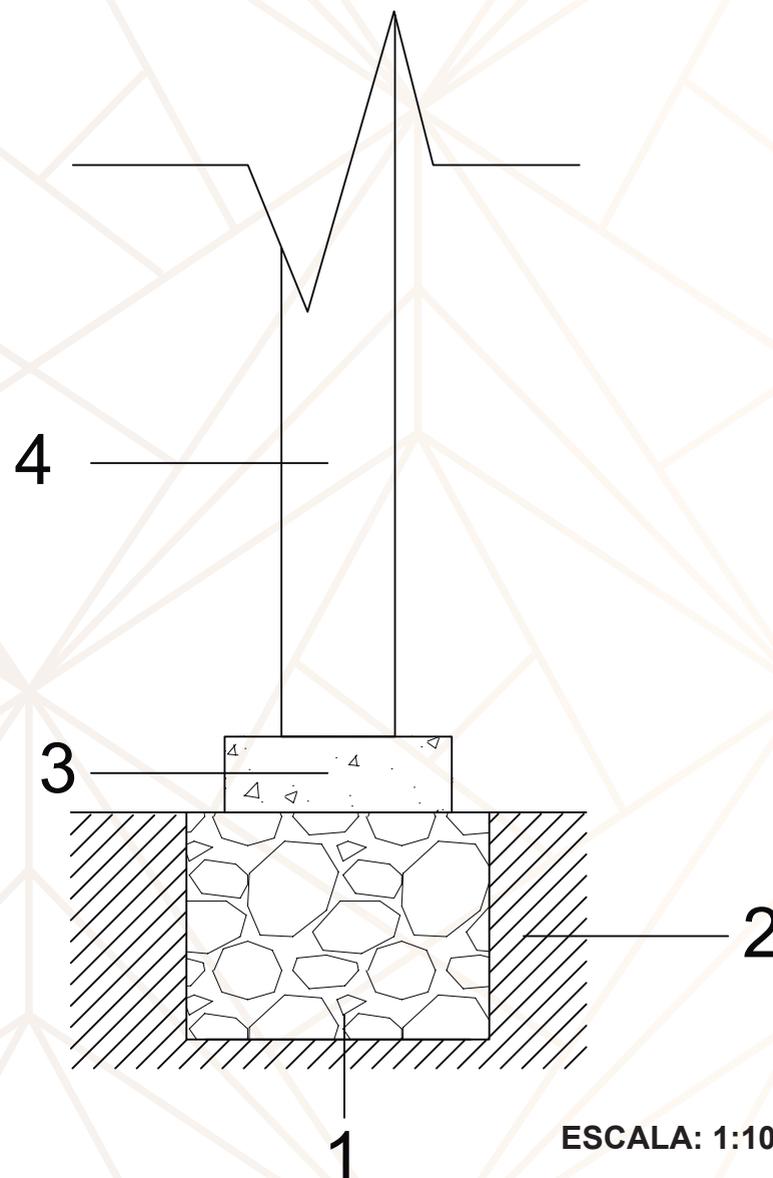
1. MARCO LATERAL DE ALUMINIO CON UN TERMINADO MADERADO
2. MARCO SUPERIOR DE ALUMINIO CON TERMINADO MADERADO
3. CADENA DE HORMIGÓN ARMADO
4. PERFIL G DE 150X100X3MM (CAJA)
5. SOLDADURA ENTRE EL SOPORTE DE TOOL Y LA CADENA DE HORMIGÓN ARMADO
6. SOPORTE DE TOOL DE 5MM
7. VIGAS DE MADERA DE 0.10X0.10X2.50M
8. VIDRIO CLARO DE 6MM DE MÓDULOS DE 2,15X1,15 PEGADO CON SILICONA INDUSTRIAL A LA MADERA.

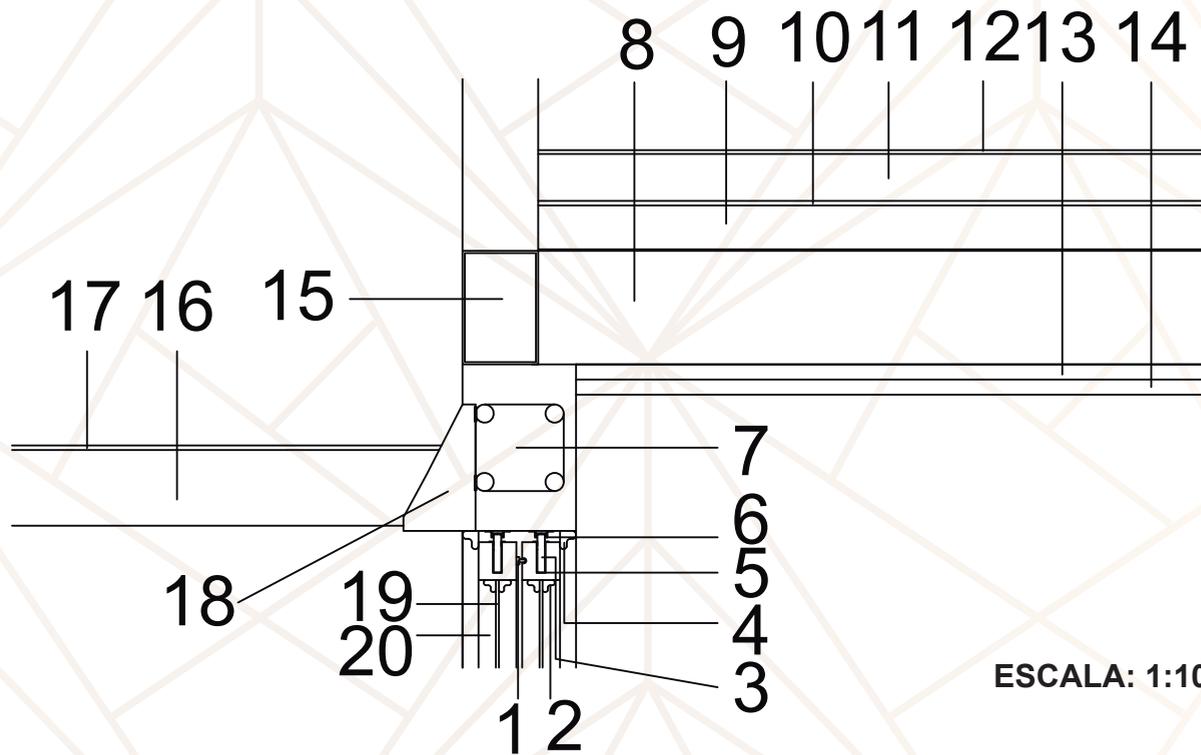

DETALLE PÉRGOLA 2

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES:

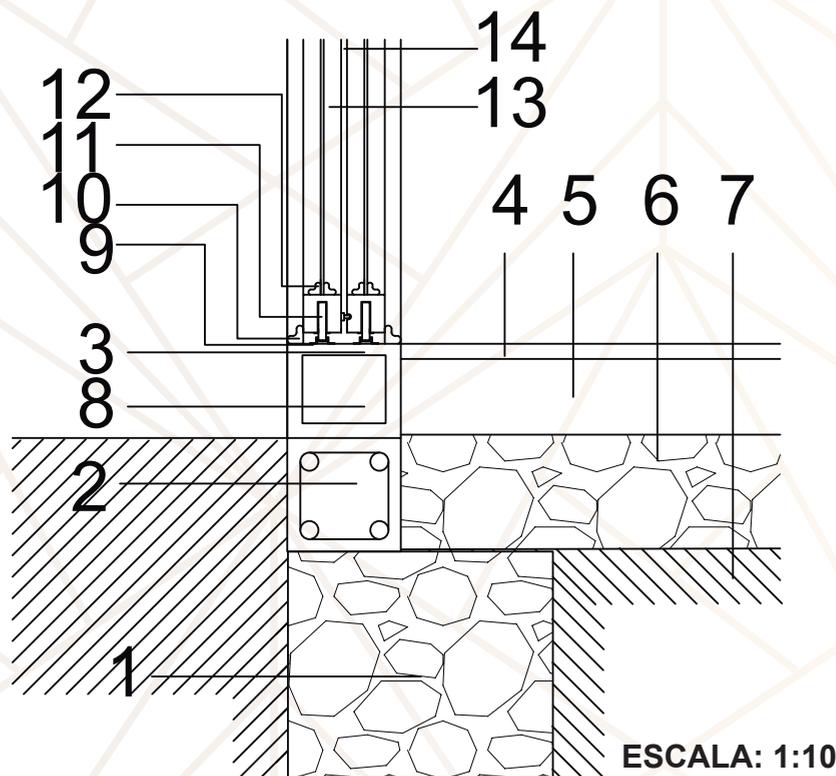
1. CIMIENTO DE PIEDRA DE RÍO
2. PISO DE TIERRA COMPACTADA
3. BASE DE PIEDRA DE HORMIGÓN
4. PILAR DE MADERA DE ROBLE 0.15X0.15X2.20M PINTADO CON UNA CAPA DE SELLADOR PARA UNA MAYOR DURACIÓN

DETALLE PUERTA CORREDIZA 1:

1. PIVOTE DE ENLACE DE HOJAS
2. CLAVO NEGRO DE ACERO SIN CABEZA DE 1"
3. RUEDAS EMPOTRADAS DEL SISTEMA DE RIEL
4. MOLDURA EXTERIOR DE MADERA
5. MARCO PARA RUEDAS EMPOTRADAS DE ALUMINIO
6. SISTEMA DE RIEL DE ALUMINIO
7. CADENA DE HORMIGÓN ARMADO
8. PERFIL G DE 150X100X3MM (CAJA)
9. PLACA COLABORANTE (NOVALOSA)
10. MALLA ELECTROSOLDADA R84
11. HORMIGÓN PREMEZCLADO $f'c= 280\text{kg/cm}^2$
12. LÁMINA DE ESPUMA DE NIVELACIÓN
13. CIELO RASO LLANO ARTESANAL (YESO Y CAÑA)
14. CENEFA DE YESO
15. SOPORTE DE TOOL DE 5MM
16. VIGAS DE MADERA DE 0.10X0.10X2.50M
17. VIDRIO CLARO DE 6MM
18. SOPORTE DE TOOL DE 5MM
19. VIDRIO DE BRONCE DE 4MM
20. MARCO DE MADERA DE ROBLE

DETALLE PUERTA CORREDIZA 2:

1. CIMIENTO DE PIEDRA DE RÍO
2. CADENA DE HORMIGÓN ARMADO
3. MORTERO DE CEMENTO Y ARENA
4. PISO DE CERÁMICA DE FORMA 20X20
5. LOSA DE HORMIGÓN
6. REPLANTILLO DE MADERA
7. PISO DE TIERRA COMPACTADA
8. MAMPOSTERÍA DE LADRILLO PANELÓN (ARTESANAL)
9. CLAVO NEGRO DE ACERO SIN CABEZA E 1"
10. MOLDURA DE MADERA
11. RUEDAS EMPOTRADAS
12. PERFIL DE MADERA (MOLDURA)
13. MARCO DE MADERA
14. VIDRIO DE BRONCE DE 4MM

CONCLUSIONES:

Al finalizar el análisis del lenguaje musical y el lenguaje formal, generando una relación entre ambos; pude realizar una propuesta de diseño capaz de demostrar que la música se lo puede plasmar en el diseño de espacios interiores.

El espacio en donde realicé la propuesta de diseño fue realizado en la corporación cultural DIZA, que es una institución musical que brinda clases de todo tipo de instrumentos y que tiene como fin de fomentar la cultura de nuestra ciudad.

Los géneros populares ecuatorianos ya no son tan escuchados por las manifestaciones culturales extranjeras, pero generé una propuesta que sea capaz de demostrar el peso que tiene el Sanjuanito en nuestra cultura y que es posible seguir con nuestras tradiciones y creencias por medio del diseño interior.

Con este trabajo, a pesar de la falta de tiempo, se ha podido demostrar que es posible vincular dos tipos de lenguaje y darle concreción material en espacios que hablan de los dos. Por lo tanto, es factible dar respuestas a necesidades de locales que deban expresar un carácter musical.

La temática puede abordar un sinnúmero de posibilidades, en especial de edificaciones o locales que deban generar sensaciones o sentimientos basados en la música. Así, hoteles con temática musical, en donde se materialice un ritmo en cada ambiente; casas musicales con venta de instrumentos; casas disqueras que comercialicen discos; estudios de grabación; aulas de música en instituciones educativas o conservatorios de música; o, simplemente en habitaciones de viviendas en donde se quiera adoptar este tipo de diseño interior.

CITAS BILIOGRÁFICAS:

1. Pérez, J., & Merino, M. (2008). El lenguaje, lenguaje y comunicación. Pg. 14. Bolivia: Universidad Mayor de San Simón
2. Vélez, R. (2012). Introducción a la Comunicación Académica (ICA). Pg. 5 Ecuador: Universidad de Cuenca.
3. Jakobson, Roman. (2007). Las funciones del lenguaje. Pg. 24. Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile.
4. Jiménez, J. (2004). Las disciplinas o niveles de análisis gramatical. Los límites entre Morfología y Sintaxis. Pg. 18. España: Universidad de Murcia.
5. Trías, E. (2007). El canto de las sirenas: argumentos musicales. Pg. 9. Editorial: Galaxia Gutenberg.
6. Michels, U. (1985). Atlas de música. Pg. 3. Alemania: Alianza Editorial.
7. Kivy, P. (2001). Nuevos ensayos sobre la comprensión musical. Pg. 13. Editorial Paidós.
8. Copland, A. (2008). Como escuchar música. Pg. 10. Editorial fondo de cultura económica.
9. Rousseau, J. (2007). Diccionario de música. Pg. 33. Madrid: Akal.
10. Rodríguez, Oscar. (2013). Oscrove music school. Pg. 4. Bogotá DC: Educación del distrito.
11. Camino, M. (2010). Aula de música del IES. Pg. 19. España: San Miguel de Meruelo.
12. Banegas, P. (2016). Análisis de la estética gráfica aplicada a la música popular del Ecuador. Pg. 38. Ecuador: Universidad del Azuay.
13. Sánchez, M. (2010). Canciones y compositores ecuatorianos. Pg. 24. Ecuador: Gobierno Provincial de Imbabura.
14. Muñoz, M. (2009). Identidades musicales ecuatorianas: diseño, mercadeo y difusión. Pg. 29. Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana.
15. Akoschky, J. (1997). Artes y escuela: adaptaciones curriculares y didácticas de la educación artística. Pg. 16. Argentina: Ediciones Paidós.
16. Irupé, L. (2014). La arquitectura de diseño de interiores, sus principales características. Pg. 21. Suiza: Palazzo Mercurio, Piazza Colonnello Bernasconi.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Redaccion-cientifica-2014.jimdo.com
2. Aprendelenguaje.blogspot.com
3. Ecured.cu.com
4. Oscrove.music.language.com
5. Marcelosanchezpazminio.blogspot.com
6. Blasting News.Arquitectura.Historia.com

ANEXOS:

ENCUESTA A DISEÑADORES DE INTERIORES

1. ¿Conoce Ud. El género musical ecuatoriano Sanjuanito? Si su respuesta es no ha concluido la encuesta.
2. ¿Cómo imagina un espacio cuyo concepto tenga que ver con el género musical Sanjuanito?
3. ¿Desde qué perspectiva tomaría usted este concepto para llevarlo al espacio interior de una manera expresiva?
4. ¿Cómo transmitiría Ud. El género Sanjuanito al espacio interior?
5. ¿Qué estrategias utilizaría Ud. Para generar el modelo operativo de éste proyecto?
6. ¿Mediante qué parámetros manejaría el diseño de espacio interiores que transmitan la esencia de un género musical?

ENTREVISTA A MÚSICOS INTÉRPRETES DEL GÉNERO ECUATORIANO SANJUANITO

1. ¿Cuáles son las características principales del género ecuatoriano Sanjuanito?
3. ¿Por qué interpreta éste tipo de género y no otros más populares?
4. ¿Qué siente al momento de interpretar o componer una canción de éste género?
5. ¿Qué pretende generar a los espectadores que escuchan su música?
6. ¿Cuáles son los componentes o elementos representativos de éste género?
7. ¿Qué hace que éste género sea diferente a otros?
8. ¿Si existiera un espacio interior llamado “Sanjuanito”, cómo sería?