

MÚSICA

La Religión del Universo

José Thomas Torres López



UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
VENEZUELA



PUBLICACIONES
VICERRECTORADO ACADÉMICO

MÚSICA

La Religión del Universo

COLECCIÓN
ARTE DE LA PALABRA

Sello Editorial Publicaciones del Vicerrectorado Académico
Universidad de Los Andes

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Autoridades universitarias

- **Rector**
Mario Bonucci Rossini
- **Vicerrectora Académica**
Patricia Rosenzweig Levy
- **Vicerrector Administrativo**
Manuel Aranguren Rincón
- **Secretario(I)**
Manuel Joaquín Morocoima

SELLO EDITORIAL
PUBLICACIONES
DEL VICERRECTORADO
ACADÉMICO

- **Presidenta**
Patricia Rosenzweig Levy
- **Coordinadora**
Marysela Coromoto Morillo
Moreno
- **Consejo editorial**
Patricia Rosenzweig Levy
María Teresa Celis
Marysela Coromoto Morillo
Moreno
Francisco Grisolia
Jonás Arturo Montilva
Marlene Bauste de Castillo
Joan Fernando Chipia L.
María Luisa Lazzaro
Alix Madrid de Forero

COLECCIÓN
ARTE DE LA PALABRA
Sello Editorial Publicaciones
del Vicerrectorado Académico

Los trabajos publicados en
esta colección han sido
rigurosamente
seleccionados y arbitrados
por especialistas en las
diferentes disciplinas

COLECCIÓN
ARTE DE LA PALABRA
Sello Editorial Publicaciones del
Vicerrectorado Académico

Música. La Religión del Universo
Primera edición digital, 2025

© Universidad de Los Andes
Sello Editorial Publicaciones del
Vicerrectorado Académico
© José Thomas Torres López

Hecho el depósito de ley
Depósito Legal: ME2025000133

ISBN: 978-980-11-2233-3



Corrección de estilo:
Carlos G. Perdomo Ramírez

Diagramación:
Marysela C. Morillo Moreno

Ilustración de la portada:
Recuperada por el autor desde:
https://www.shutterstock.com/search/graeco-r%C3%B6mi-sch?image_type=illustration

Universidad de Los Andes
Av. 3 Independencia,
Edificio Central del Rectorado,
Mérida, Venezuela.
publicacionesva@ula.ve
publicacionesva@gmail.
com <http://www2.ula.ve/>
publicacionesacademicas
<http://bdigital2.ula.ve/bdigital/>

**Prohibida la reproducción
total o parcial de esta obra sin
la autorización escrita de los
autores y editores**

Editado en la República
Bolivariana de Venezuela

COLECCIÓN
ARTE DE LA PALABRA

A fin de otorgar la justa importancia que tiene la literatura en el establecimiento de la consciencia cultural de toda nación, nos hemos propuesto reunir, sistematizar y difundir el corpus artístico universitario contenido dentro del ámbito de la palabra –tanto de autores nacionales como internacionales–, y abordar así la recopilación, estudio y publicación de obras pertenecientes a los géneros: poesía, narrativa y ensayo; una serie particular forma parte de esta colección: Documentos, una serie que contribuye al estudio de la creación literaria, así como al de sus autores, bien sean aquellos históricos, culturales, iconográficos, teóricos o filosóficos. De igual modo, la serie documentos, contempla la posibilidad de reunir estudios interdisciplinarios de esta índole.



UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES



PUBLICACIONES
VICERRECTORADO ACADÉMICO

MÚSICA

La Religión del Universo

José Thomas Torres López

ÍNDICE

<i>Prólogo</i>	07
<i>Colere Cultus Ars: "Habitar la cultura y el arte" En la estación infinita de la música</i>	11
El Arte. "Un Universo en Expansión"	19
Nuevos Paradigmas en la Música. "Despertarán otras realidades"	29
El Sistema Tonal de la Música. "Una Mirada Astronómica"	33
El Ritmo, un Pulso Infinito. "Equilibrio y Desarrollo"	39
La Sensibilidad detrás del Teorema Musical. "Cuerpo – Mente - Espíritu"	43
La Música "Energía - Códigos y Dimensión"	49
La Música Sagrada. "Un Encuentro con lo Místico"	57
Arquitectura de la armonía y sus colores. "Disposiciones cromáticas"	63
Sentido Cromático. "Intuición - Imaginación - Improvisación"	67
Una Fórmula Constante: "Repertorio - Ensayo – Concierto"	71
La Música, el Silencio de lo Eterno. "La última nota"	81
<i>Epílogo</i>	87
Referencias consultadas	89
El Autor	91

Prólogo

Recorrer los espacios del arte de la mano de un creador incesante de arte, representa una aventura apasionada, en busca de conocimiento. Sin duda alguna, esa es la propuesta narrativa de *“Música. La Religión del Universo”*. El autor, nos conduce a explorar los espacios trascendentales de la música universal, tratando de reconocer el espíritu de un cuerpo que trasciende en el tiempo como un símbolo sagrado que alimenta la formación del ser. Examina las estructuras que rigen el universo de la música, facilita la comprensión del proceso artístico, contextualiza y funda nuevos paradigmas que otorgan sentido y orden al sistema amónico, en un intento de revelación universal otorgando otro sentido a la realidad.

Para José Thomas Torres, el ritmo de la música, los timbres sonoros de cada instrumento que se ejecuta, “forman un solo sentir”, son la

máxima expresión de sensibilidad, de luz, de trascendencia. Así lo concibe quien vive la esencia de la música como un ritual sagrado, divino, que se funda desde la experimentación constante donde se perciben imágenes que emanan del sonido, convirtiéndose en lenguajes sensoriales.

El efecto transformador, de la religión del universo, se percibe en la obra como un viaje hacia la luz del conocimiento estético, estimulando la sensibilidad. Un acto de contemplación, de sentido. Una mirada capaz de reinventar y expandir el espíritu para conectar con las estructuras esenciales del todo que somos, amparándonos en las leyes que rigen el universo.

En este recorrido, la música “va dibujando un espíritu liberador que se abraza a la luz del ser”, fuente inagotable de reflexión que amplía la perspectiva de análisis a medida que transcurre el tiempo. El viaje apenas comienza. El universo se abre a la contemplación, fundando mundos posibles de creación infinita, donde la música es el impulso de las grandes transformaciones.

*“Nada perece en el Universo;
todo cuanto acontece en él no pasa de meras
transformaciones”.*

Pitágoras de Samos

*“Deja que el arte te ayude a atravesar la
oscuridad”.*

Mihai Criste.

Colere Cultus Ars: "Habitar la cultura y el arte". En la estación infinita de la música

...el viajero frecuente.

Es la tradición oral el mensaje interminable del saber, encadenado

al tiempo, conectando

las diferentes civilizaciones en esa ruta

del nuevo mundo que,

se construye entre los desafíos constantes de la creación y los misterios que acechan las realidades, mientras que, todo transcurre bajo la mirada rígida del universo.

Los paradigmas en la "Música", son frecuentes y son además, necesariamente los destellos que, encienden el desafío, la búsqueda, el reto para generar respuestas, aportes, métodos, formas y creaciones espontáneas que dibujan concretamente, un concepto fundamentado desde



Nota 1. Imagen generada con iStock: fcsafeine (IA), a partir del mensaje "Mujer con sombrilla negro mirando un lugar surrealista de borde infinito."

lo heredado y en su curso natural, desarrollar ese otro nivel, esa otra expresión definida, para alimentar la memoria y su momento.

Una mirada de exploración a los periodos más trascendentales de la música universal, nos coloca hoy, en un lugar comprensivo de la historia. Estos periodos se clasifican:

- El Renacimiento (1400-1600)
- El Barroco (1600-1750)
- El Clasicismo (1750-1820)
- El Romanticismo (1820-1900)
- El Periodo Moderno (1890-1960)
- El Periodo Contemporáneo (1960-presente)

Esta cronología numerada indica precisamente que, ese viajero frecuente ha sido indetenible. Es el habitat natural donde se cultivan los colores, es una respuesta que describe lo emocional, lo sensorial, el desarrollo de la estética, la presencia de los contrastes, del carácter. Nos revela lo espiritual, lo magnífico, y la trascendencia de la palabra como un símbolo incrustado en el sagrado tiempo.

El tema sobre lo tradicional en la Música, viene dado, transmitido de generación en generación, siendo éste un elemento distintivo en su concepto. Se coloca en un punto de la Edad Media, en Europa. Donde cobra relevancia el autor bajo el uso de la escritura musical plasmada en las partituras. Es, de una riqueza suprema la tradición escrita de la música tradicional, puesto que, la historia de los pueblos toma vida, lo social, los valores, anécdotas, leyendas. Sin duda, ha evolucionado en función a los paradigmas culturales de cada época, de cada presente, conduciendo lo relativo al desarrollo de la sociedad actual, en su indetenible viaje a la inspiración del futuro, en los ojos de los buscadores, que dan forma a sus imposibles.

La importancia de la identidad cultural y social, no solo es un tema que justifique los pasos que orientan su razón, pues en la realidad, se expresa con la aceptación y las costumbres, que son en esencia, las características y los elementos, de la comunidad humana que la práctica. Las creencias, valores, la historia y el lenguaje, forman

desde lo cultural, las distintas manifestaciones del ser humano.

En ese sentido, la música tradicional en Venezuela, es un símbolo que ha logrado sobrevivir al tiempo y sus frutos constantes, forman parte de la memoria musical que, se expresa en las sólidas instituciones de formación y expresión para la música, en la génesis, legado y su actual tendencia, así como también, una gama extraordinaria de obras musicales de inmenso valor histórico, sonoro, sublime, que se eleva además, en el panteón inmaterial de las artes, de la belleza heredada, en una galería inmortal de compositores luminosos, que grabaron con fuego propio el alma del mundo y sus colores arrancados de los sueños recostados en la tierra.

Inconsciente colectivo

Sobre lo Popular en el ámbito musical, viene caracterizado por su aceptación y distribución en grandes audiencias. Generalmente estos motivos musicales son compuestos por personas con poca

o ninguna formación musical, que dadas las plataformas tecnológicas, medios televisivos, cadenas de radio y actualmente las redes sociales, logran influir en las masas, con esas canciones populares cargadas de imágenes sencillas, de relatos comunes, cotidianos, de las expresiones sociales, la diversidad, las ideas.

La música popular engloba géneros ligeros, comerciales, además de, el pop, el rock, el jazz y otros que, predominan en este presente y hasta en algunas miradas, de esas que vigilan, sugiriendo que, son más un problema que amenaza a la sociedad, que, un mensaje constructivo. Ampliando un poco el matiz del lenguaje artístico, más allá de la música, el arte popular, representa sin duda la tradición y la creación cultural de los pueblos. Una serie de elementos simbólicos, conjugan una amplia diversidad dentro del arte popular, materializado los saberes de sus creadores.

Eterno instante

La música contemporánea, como concepto se aplica a lo académico de este arte. Tal evolución se remonta a la segunda mitad del siglo XX, en donde una serie de autores plantearon cambios armónicos, con una renovada gama en sus tonalidades, un discurso melódico más libre y, a la vez en su disposición, en su diseño, combinando un sistema de medidas y métricas que, generaron renovadas tendencias rítmicas.

La música contemporánea es todo un proceso de experimentación que sigue latiendo, avanzando, aún en nuestros días. En otro plano, hay un espectro de estilos y géneros, los cuales han progresado en esta era, es decir, la actual. La evolución se ha sostenido en base a la diversidad, la inclusión, las diferentes culturas, que la han moldeado, generando así una experiencia musical que enriquece la expresión como signo del presente.

El arte contemporáneo es un término complejo que incluye las manifestaciones más recientes, caracterizando así las respuestas al entorno global, diverso, dejando en el pasado las expresiones artísticas en sus distintos periodos, con el fin de mostrar un renovado color, en las producciones.

La música contemporánea es sin duda, lo que vive la sociedad actual, el reflejo por donde transita. Finalmente, el arte es una constante contemporánea, puesto que, en cada periodo, ha coexistido en el tiempo, con las obras, los hacedores y el momento.

Colere Cultus Ars. En la estación infinita de la música... Es habitar la cultura y el arte, es caminar desde la trascendencia en la vida. Es liberar lo humano y su mensaje, en ese viajero frecuente que dibuja al universo. Es, ensender una luz adentro, en el alma del inconsciente colectivo, para que nazca la flor...y en su vuelo de emociones, plasmar la obra más trascendental, sublime, sencilla, en el alma del mundo... En el eterno instante, que abraza la existencia.

El Arte. “Un Universo en Expansión”



Nota . Imagen generada con Stock.ttsz. (IA), a partir del mensaje "Imagen libre de Human eye looking in universe."

...y todo nos lleva al principio. Los sentidos, la evolución humana, los periodos, el ámbito y las vanguardias que vistieron las civilizaciones, las sociedades que habitaron el arte desarrollando una

cultura primaria, modelos y ensayos que, fueron recreando en el tiempo los diseños de los artistas en sus variadas dimensiones, incrustando retazos de pasión, en el medio de cada momento cultural, y en ese recorrido, las diferentes expresiones planteadas desde los lenguajes en su búsqueda interesante, indetenible, interminable. Brilla aún esa estrella en el cielo de los prólogos del futuro,

por estos espacios de la creación, de lo sensible, de la estética dibujada desde la sensorial armonía, para la comunión del mundo y el universo. Queda grabado en la memoria histórica y su viaje, como un magnífico evento del color, de lo inmaterial que se refleja a los pies de la naturaleza sobre sus caminos, su tradición, su inmensidad.

El Arte nuestro del alma, se levanta como una mirada que cuelga su luminoso deseo ante el horizonte, el arte todo y todas las artes, son semillas para el mundo y, se nos revelan siempre como un mágico universo en expansión. Es sin duda el Arte una virtud espiritual que tiene como aposento, los ríos del ser, los campos del alma, la fuerza de los pensamientos hecho mensajes, liberados entre los siglos, los momentos y el tiempo. Mas allá de esta mirada, concebimos al Arte como un vocablo derivado del latín *Ars*, *Artis*, el cual se emplea para designar cualquier actividad con finalidad estética y comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones, para dar una visión del mundo a través de diversos recursos y técnicas,

configurando los componentes de la cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo.

Las primeras representaciones artísticas datan desde la prehistoria y en ese hallazgo podemos extraer algunos datos fundamentales: Homo sapiens, el Arte rupestre, el neandertal, las cuevas, los pigmentos naturales, las venus paleolíticas, la talla, piedras, madera, hueso, barro. Estos datos describen a ellos, los humanos prehistóricos. Esos que, representaron con sus dotes, toda una artesanía, describiendo el estilo de vida, el medio, su entorno, pintando animales y escenas de caza, sin duda insertaron a la génesis de los conceptos evolutivos al artista, al artesano en su afán y en la noble faena.

El Arte Prehistórico, cuya función ritual, mágica o religiosa tuvo su fin con la invención de la escritura. Posteriormente surgieron grandes civilizaciones como la de Egipto y Mesopotamia que, desarrollaron una importante identidad artística, y así el tiempo como el gran vigilante, sigue en su viaje siendo el testigo infinito de ese mar que representa la vida, su trascendencia, sus

movimientos y sobretodo el legado histórico que nos encadena al universo nuestro, como creación y misterio pintados en la infinitud sagrada, que se nos revela como un esplendor, un milagro, o en ocasiones, las profecías del universo que nos acompañan siempre.

Los lenguajes artísticos se clasifican en:

- Artes Visuales, entre ellas mencionar: pintura, arquitectura, dibujo, escultura, fotografía, videoarte, instalación, arte digital.
- Artes escénicas, podemos mencionar: danza, teatro, performance, el circo, la ópera, el ballet.
- Artes musicales, ellas son: Canto, ejecución instrumental, práctica coral, dirección orquestal, composición y algunas más.
- Artes literarias, hay entre otras: la poesía, la narrativa, el drama.

Toda esta riqueza organizada en teorías y conceptos fundados, con el objetivo de colocar en los diferentes procesos de enseñanza, aprendizaje y transferencia de los datos históricos, hallazgos fundamentales y conocimientos en desarrollo, con

todos estos procesos, tienden un puente sobre el futuro, son el encuentro de dos mundos, y como un acto eterno, lograron con la palabra sabía conectar el alma de todos los que ven lo indetenible del color que cautiva y crece.

Es de suma importancia manejar los conceptos relacionados con lo artístico, en este caso, lanzo sobre el destino y su relatoría, unas cuantas inquietudes y así interpretar algunos elementos del arte visual como: la arquitectura, el dibujo, la escultura y el artesano como un ser completo, sazonado en su entrega, mago en sus detalles, premonitorio en su mezcla y consumación del hecho mismo de crear, erigiendo la obra hacia el confín de las miradas, por más diminuta, invisible o majestuosa que sea, elevando su canto, su armonía, como un monumento a la paz, como un poema de amor, que anuncia la vida y que, por ahí, en ese mismo sendero rumbo al horizonte, formará parte del universo y su cosmovisión plena, reposada, para después del diluvio de contradicciones, bajar en gotas hasta la tierra y su memoria. Las imponentes arquitecturas que se

muestran en el mundo y que son aún colosales obras artísticas, que datan de siglos enteros en ese viaje al pasado, y que siguen siendo objeto de estudio, siguen allí erigidas como los patrimonios espirituales de la humanidad. Son, obras inexplicables y, su doctrina del amor, del arte, se fundamenta en el misterio como símbolo del poder divino y lo interminable de su palabra.

En el cielo una luz

La batalla cultural sucede adentro en su corazón, específicamente dividen el escenario entre la hegemonía de las corrientes dominantes contra los desamparados frente a las clases y sus manejos de las tendencias oportunas, comerciales que, sin duda, imperan a razón del poder. La lucha artística se desarrolla adentro y sobre el momento contemporáneo, moderno. Es atacado sin sentido, sin piedad. No creo en eso que sugieren, "*El arte contemporáneo es una estafa*". Tal cosa no puede ser posible. No existe en realidad, puesto que, el Arte Contemporáneo es un cielo que cubre el

quehacer, el hecho artístico, la espontaneidad del fenómeno sensorial, vibracional, cromático. Son los brazos totales dando cobijo a los buscadores, es, un apostolado sinfin que hace de los sueños y deseos de tantos mensajeros, los impulsos, destellos, la chispa que genera sólo, el primer paso.

En cada civilización han existido movimientos en el alma de cada sociedad, uniendo los valores, principios y la ciencia que ha dado rostro a los temas y teorías, sustentando el porvenir de estos lenguajes, del arte en su espacio eterno. La expresión social es signo de cada periodo, es precisamente la fe de vida en los grandes movimientos. Su diversidad siempre se mueve y la mueven entre las tendencias, los conceptos, las políticas y otras formas de discursos con los que las luchas se miden, se desvanecen y hasta se disipan entre el demoledor y el olvido.

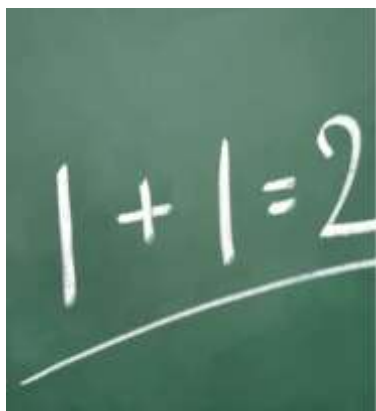
Las imágenes se muestran con fuego propio, nacen de la suprema manifestación del ser, marcando el cielo del tiempo como un signo gigante que guía la mirada. Los relatos y códigos sagrados que se han encadenado entre las distintas

civilizaciones, han entregado a cada sociedad que genera, que comparte e investiga el hecho artístico desde siempre, "El secreto y el misterio", como una luz constante que ha sembrado, que ha cuidado y sigue viendo crecer el árbol de la vida.

El Arte transforma su expresión, va mutando sus destellos y se adapta para sobrevivir. Es un discurso que cambia en sus tonos con cada artista que se sumerge en el consagrado hecho creativo, espontáneo, de trazos distantes, distintos, de motivos improvisados que cromatizan dando otra perspectiva sensorial, sonora, comprensiva, de emociones guardadas que invitan a develar gestos sensibles, propios de todo lo humano que en esencia es nuestro. Hay algo supremo en el arte, una especie de resguardo inmaculado puesto que, ha logrado sobrevivir al tiempo y más allá, se transformó en un símbolo que nace en el ser, se expande generosamente como un lienzo vivo, se acurruca sobre la piel del mundo que se dispone, para albergar los procesos del quehacer artístico.

El Arte no es un sueño, tampoco un prisionero del subconsciente, no habla desde el olvido, no es posible el destierro, nunca puede ser comparado desde la negación misma del artista. El arte se prefigura como el despertar y se eleva como la mirada integra que refleja la verdad. El arte, es la salvación

Nuevos Paradigmas en la Música. "Despertarán otras realidades"



Nota. Imagen generada con Stock: takasuu (IA), a partir del mensaje "Simple ecuacion matematica".

...y son ese conjunto de límites probados en el desarrollo de la música, los que muestran por una parte conceptos vencidos y por la otra, múltiples destellos renovados, nativos de la

experimentación que sugieren el cambio a un nuevo escenario y a otros niveles para el desarrollo musical.

Es fundamental generar otro momento estelar, que prefigure el color y las ideas, así como también, las teorías e investigaciones proyectadas, planteadas en distintas y ambiciosas dimensiones desde ópticas muy personales, que vienen

revelándose en esos talentos, que desafían al tiempo, a la tradición histórica y al universo.

Son, los buscadores que definirán un nuevo presente en la formación para la música; como el renovado arte liberador, creativo, sensible, espontáneo que experimenta mejorados modelos sonoros, que expresen emociones con alta vibración y que dibujen otro ser.

En esa búsqueda es de vital importancia sumergirse, bajo el mar pleno donde escriben las otras tendencia, brillantes estilos con fragancias de futuro, de esas, que se asoman entre todos los postulados modernos, contemporáneos, y en esa ruta de luz adaptar a la realidad, ésta corriente de expresiones del mañana que inundan los discursos y su voz, como propuesta de trabajo hacer, una revisión y, acto seguido, una adaptación de los modelos y métodos educativo que nos han acompañado hasta nuestros días, además de potenciar la ciencia compartida, sustentada en la física y la matemática que hizo desde su génesis a la música, como el arte universal de los sonidos.

Los nuevos Paradigmas en la música suponen un renovador modelo de comprensión sobre los procesos musicales. Es la aventura necesaria en la edificación del conocimiento, del reconocimiento, del emprendimiento estratégico que, posee una visión integral de los horizontes teóricos, conceptuales, procedimentales, investigativos para el desarrollo musical.

La educación como paradigma coloca en relieve al docente como el eje central del saber. Erigiendo una escala de valores y de creencias que, deben representar la sabiduría del arte, de la música, de su trascendencia indetenible, originaria. Infundiendo en sus alumnos una gama de experiencias y, estímulos que hagan en el educando un ser llamado al ingenio, a expresar otros colores, a evolucionar, a ser diferente.

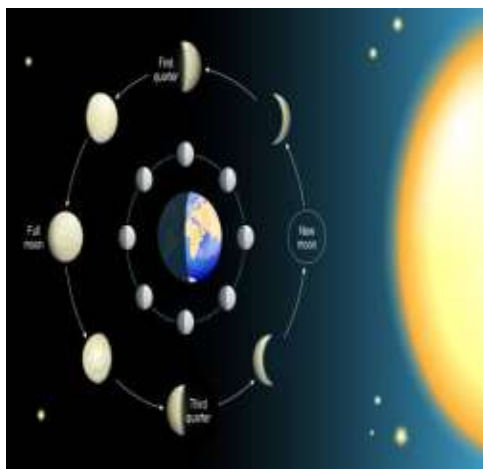
La construcción como un modelo en el proceso para la formación del carácter, de los pilares educativos y transformadores dentro de una sociedad. Sugiere poner a disposición del hecho educativo artístico, musical, todo un conjunto de técnicas en el desarrollo de la sensibilidad, que

busquen más y mejor estética en los encuentros con el arte, desde la pedagogía que nutre y que socializa el ambiente educativo.

El tema sociocultural es un canto de armonioso llamado. La impostergable necesidad de generar los encuentro en la sociedad con el hecho cultural, coloca el proceso de integración sobre el asunto ideal. Son los valores ciudadanos un norte que expresa claramente los retos de la educación, en este caso, la música. La transformación de la sociedad Venezolana es el sagrado tesoro que impulsa todas las fuerza, para consolidar ese gran sueño.

Siempre habrá una mejor forma de hacer y plantear mejor las cosas. En ese sentido "Despertar otra Realidad", nos anima a ser unos convencidos del proceso educativo, como un espacio sagrado que renueva, edifica y vivifica al ser, en ese momento para lo eterno del aprendizaje y su camino.

El Sistema Tonal de la Música. "Una Mirada Astronómica"



Nota. Imagen generada con Stock: tts. (IA), a partir del mensaje "Fase lunar".

...y siguen presentes en esa partitura del "Espacio - Tiempo" los elementos de la música en el universo, su inteligencia y todo ese conjunto de sistemas que generan, que explican,

que transmiten cómo se originó y cómo funciona, en este caso, la música como un ente de energía que forma parte del universo.

Todo comienza con el sonido y, dividiendo sus propiedades, entonces, hablaremos de "Onda y Frecuencia". Ahora bien, es aquí donde entra el

ingenio de Pitágoras y su sistema armónico, todo un ser omnipotente sobre las ideas, el pensamiento y las imágenes.

La sagrada definición de este sistema pitagórico, remonta una genialidad astronómica, de un alcance colosal que sigue presente hasta nuestros días. Ha sobrevivido al tiempo como la verdad musical hecha alma. Muchas miradas al universo pasaron para dar sentido al orden musical, su estructura tonal, el ciclo de quintas, de cuartas, la afinación, los acordes y, el originario sistema armónico. Es, una revelación que vibra en el universe; es, el equilibrio sonoro sustentado con unos procesos matemáticos, físicos y mágicos que, lograron darnos la infinitud de la belleza, de la sensibilidad, las emociones, la contemplación, la meditación, de viajar al centro del amor y, en un ejercicio de introspección, tocar el alma.

La astronómica definición sobre la luna y su comprensión, nos sugiere una comparación con el sistema tonal de la música y en ese sentido entender la similitud de los procesos, métodos y

disposiciones de todos los elementos presente en el universo, como también en la música.

La rotación, traslación y revolución con la que se estudia y también de allí, se deriva su teoría, es decir, de "La Luna", nos permite desarrollar por nuestra parte que, éstos modelos dibujan, describen y nos muestran su funcionamiento que sorprenden con la gigantesca fuerza que colocan todo en su lugar, alineando masa, energía, gravedad y fuerza entre otros elementos.

El centro tonal, tiene desde su teoría y aplicación fundamentada en los ciclos de quinta y de cuarta, todo un teorema de medular importancia, además, de basarse en una completa sincronía con el "Temperamento Igual", como sistema de afinación global, comparable al comportamiento del sistema lunar. Ésto, es en la realidad para un razonamiento complejo, sus alcances son inmensos, esto nos sugiere ver otro nivel del asunto, otra dimensión del concepto, pero... Su espíritu basa el teorema desde la matemática y la física, al igual, las leyes que definen el universo todo y, en esa ruta de la

inmortalidad, pintando una certeza blanca y sin duda, "Albert Einstein", debe estar aún escribiendo "La Teoría de la Relatividad".

Representa el sistema tonal para la música escrita el universo en donde se desarrolla la vida, en este caso, la armonía, la melodía, el tiempo rítmico. Organiza la tonalidad un conjunto de pequeños elementos que llamaremos grados, notas, acordes, con los que aplicando movimiento de rotación, traslación, revolución y modulativos, se han creado un cúmulo de obras musicales que, en los distintos periodos de la música universal, han marcado los momentos.

La genialidad de los grandes compositores de todos los tiempos, de los momentos estelares, con sus obras confirman esa verdad hecha testigo, ese mundo pequeñito que es capaz de transformar la realidad con su vibración. Ellos, los grandes maestros compositores, forman una galería luminosa como los artesanos de luz, grabando en el pentagrama del tiempo sus colores.

La memoria musical, cultural, universal, guarda en su historia todos los hechos resaltantes,

esos que, han conectado con el ser humano, en las diferentes civilizaciones estos fenómenos armónicos, físicos, vibracionales en justa frecuencia con el ser, cuerpo, mente y alma.

La conciencia es la máquina inmaterial que contiene en su esencia, unos alcances extraordinarios que sin duda asombran, sorprenden todas las miradas, que se abrazan a la realidad presente en la creación musical. Es, la percepción estelar que da vida al ser colectivo y formar parte universal dentro del hecho sonoro, artístico y musical, que sin duda seguirá su camino.

El Ritmo, un Pulso Infinito."Equilibrio y Desarrollo"



Nota. Imagen generada con Stock: tts. (IA), a partir del mensaje "Artista de circo acrobata sobre lienzos. Autor: Sviatana Lazarenka (2019).

...y en sus latidos se representa como el alma del mundo que habita en nosotros. Es, su movimiento, su latir, una expansión que se proyecta en el tiempo sobre la vida y su destino.

Viene tejiendo nota a nota sobre todas las civilizaciones, una danza suave, colorida, con luces en cada fragmento. Son las marcas inconfundibles de lo que nos rige el pensar, comenzando desde el centro tonal, dividiendo la energía, la vibración y su dimensión.

Los grandes maestros compositores de la música clásica, sinfónica, desarrollada en sus distintos y distantes periodos musicales. Basaron sus ideas en el equilibrio armónico, que plantearon desde Bach, hasta Wagner y otros tantos, que generaron modelos desarrollados de una armonía rítmica, sus tonos graduales, sus colores rotando, estructuras, figurajes, otras formas innovadoras que en su momento revolucionaron la escritura y la pauta de la expresión.

Es el equilibrio un tránsito ordenado, que va describiendo en su espacio - tiempo, toda una aventura sentida que, a los ojos del autor, cuenta, siente, devela, para ir donde se desgarran su melodía viva, que atraviesa el alma de cuantos roce con su brisa, con su canto azul.

Hay un corazón en el universo. Flota la música y en su nube, en su dirección, coloca punto a punto la sincronía del momento. Es el ritmo hecho semilla para la siembra innata del sentir, de la percepción sonora, de lo extraordinario que está en la naturaleza.

La infinitud es un campo de experimentación rítmica. Son los sentidos quienes asumen estas imágenes, estas realidades que la mente, el oído y sus percepciones manifiestan en el ser.

Hay un batallón de pasos pintando acentos sobre los caminos, así mismo, las manos van pintando partituras interminables, escribiendo los símbolos que recrean la música, en este presente que no termina, que sigue naciendo en cada una de las campanadas del tiempo.

El estudio de la Litofonía, nos presenta la evolución de lo percutivo, en esa construcción del pasado, expresado en instrumentos membranófonos, cordófonos, aerófonos, ideófono, tallados, esculpidos, elaborados por nuestro antepasados con piedras, cuero de animales, restos, huesos, madera y semillas.

El tiempo y su indetenible razón, nos ha traído hasta estos días, por estos caminos del futuro. La evolución, la innovación, la inventiva y sus ideas, no solo, han estudiado las cosas, los fenómenos, sino que, muchos de sus proyectos hoy, son una tremenda realidad. En el plano de los

instrumentos musicales de percusión que, generan propuestas rítmicas y polirítmicas, tantos hallazgos han hecho lo grandioso en cada uno de los periodos musicales.

El ritmo de la música, los timbres sonoros, sus movimientos en cada uno de los instrumentos que se percuten desde la concepción determinada o indeterminada de sus timbres. Forman un solo sentir. Lo universal, el instrumento y quienes generan y se conectan con tan inevitable acto de expresión de la vida, con su vibración y su esplendor.

La Sensibilidad detrás del Teorema Musical. “Cuerpo – Mente - Espíritu”

...y es así como al igual que la conciencia, la ciencia, las matemáticas y la física, sustentan la



Nota. Imagen generada con Feepik (IA), a partir del mensaje “Niña en el jardín”.

construcción de la teoría musical. En ese mismo sentido originario "El Desarrollo de la Sensibilidad", es una especie de tiempo, de biología, de ser inmaterial que vive, que experimenta todas

estas apreciaciones de los diferentes campos, espectros, niveles sensoriales, vibracionales que cargan, modulan y generan reacciones, comportamientos y otras expresiones en el: Cuerpo - Mente / Cuerpo – Ser / Cuerpo – Espíritu.

Es pensar en esa estructura invisible del alma que dibuja la magia pequeña, como la expresión máxima del universo, del cosmos, del misterio detrás de lo inexplicable, para la comprensión de la existencia y todo lo que nos rodea.

Tener la capacidad conciente de ser un ente sensible al arte y en específico a lo musical, experimentando esos contrastes, tonos que cromatizan las percepciones distintas, distantes, físicas, sonoras, vibracionales. Esa comprensión mágica que, sugieren planos, mundos, niveles, espacios, visiones, diseños y perspectivas para la construcción e innovación de los conceptos, del discurso. Es sin duda el comienzo para el desarrollo de la sensibilidad innata planteada desde lo melódico, armónico y rítmico, en su natural propuesta desde la música.

La sensibilidad y su fundamentación emocional activa, pudiera plantearse en tres puntos funcionales de registro: Bajo - Medio - Alto / Hipo Sensible - Sensible - Hiper sensible.

Es de comprender que todo comportamiento tiene sus contradicciones funcionales, en ese sentido la emocionalidad pasiva se plantea como: la insensibilidad, lo insensible, el insensible. Esto sugiere un bloqueo vibracional, sensorial, alcanzando los espacios físicos corporales y sus diferentes sentidos humanos. El NO reconocimiento del espectro melódico - armónico - rítmico - lírico - estético - poético - cromático.

El concepto melódico se muestra como una línea infinita en su mensaje. Es una historia que va cantando, contando, va cargando de vibraciones al ser, genera los puntos y sentidos claves en ese registro inmaterial, imaginario, invisible que cruza el (cuerpo - ser) de punta a punta, recorriendo la escala que somos, conectando todas las propiedades del sonido desde lo sensorial, en su reconocimiento del registro, intensidad, duración, altura y timbre.

La armonía y sus colores por su parte, es la gama que tiene el poder para cambiar siempre lo planteado desde el centro tonal, entendiendo que, rige su disposición como un universo medular

donde se origina el color y sus leyes. Son los cromáticos diseños múltiples, que colocan en relieve esa tendencia constante, propuesta siempre en sus ejecuciones sonoras. Los Modernos conceptos armónicos van dibujando los periodos artísticos. Éstos, a su vez, consuman modelos y colores que graban con fuego propio la historia contemporánea y su evolución.

Los elementos del ritmo descritos en la teoría musical, son en verdad los códigos más importantes para conectar con todo lo vibracional. Así como también, la educación sonora, tonal, tímbrica que, ordena los colores y recrea las diferentes expresiones y formas en cada ser humano sensible al arte, en sus diversas manifestaciones.

La música clásica, sinfónica, académica reconocida en todos sus periodos y fundamentada en la escritura musical, su simbología, texturas, sus maestros compositores y el gran director como traductor, relator, que inserta, aviva, contagia con su accionar de emociones, carácter, dinámicas, infundiendo el color, pasión, niveles

extraordinarios de inspiración, de transpiración, en esa búsqueda de una expresión luminosa, que el arte musical es capaz de generar, de dar.

En otro orden de ideas, la sensibilidad como fenómeno, nos muestra categóricamente el poder para encadenar una reacción, que inserta en el universo, esos momentos estelares, trascendentales que dejan grabado con tinta indeleble lo magno del arte en la vida. La sensibilidad es un proceso sensorial de percepción y reacción como sistema, como proceso. Un ser altamente sensible experimenta una serie de emociones a través de los estímulos producidos, en este caso, por los sonidos organizados que configura una línea melódica o, una gama de acordes seriados, además de, una cuadratura rítmica que, genere reacciones diversas desde la ya planteada teoría musical, interpretada en el desarrollo de la sensibilidad, como la vivencia adjunta del arte musical en el ser.

Por otra parte, podemos mencionar que la sensibilidad es un rasgo que comparten los individuos hacedores, creadores, estudiosos del

arte. En este caso, el lenguaje musical, su práctica y ejecución, es decir, la música y su desarrollo. En este sentido, un estudio realizado por Tomás Santa Cecilia. (2021) sugiere la existencia de una alta sensibilidad en el proceso sensorial, detectando una tendencia a más actividad cerebral asociadas a la regulación de atención y a la integración sensorial.

El Teorema Musical, sin duda tiene su espíritu en la vida misma. Es, la vida del alma, pues el desarrollo de la sensibilidad se muestra como un fenómeno omnisciente, libre, de luz y color, siendo capaz de dar al ser vivo la energía del universo, en esa suprema manifestación del hombre, su creación, evolución, desarrollo y trascendencia.

La música, no es un arte en si mismo, es la presencia universal que sin duda alguna aporta al mundo los elementos que rigen e impulsan al ser, a límites extraordinarios y, en esa dimensión siguen edificando las grandes transformaciones, en este viaje de luz hacia el confín hondo y sereno del azul.

La Música. “Energía, Códigos y Dimensión”

...y la mirada profunda, sumergida en ese mar cuántico de todas las posibilidades, los razonamientos, teorías y contradicciones. Abren las



Nota. Imagen generada con Feepik (IA), a partir del mensaje “Holograma”.

puertas de lo infinito, del gran vigilante, de ese campo inmenso para tocar verdades y realidades que, se generan por medio de esos procesos de la creación, de las vibraciones y la conciencia.

Somos parte del universo. Somos, destellos de luz incrustados en el "Espacio - Tiempo", donde se encuentran todos los desafíos, con los que sin duda, comenzaremos este viaje. El lenguaje, la creación, el movimiento, meditar, reflexionar, la sensibilidad, lo físico, lo humano. Es la música, la

eterna dimensión blanca que habita la conciencia y flota en su plano evolutivo, allá arriba, frente a los siglos en su reposo, es allí, en esa estación donde se nos van revelando los códigos sagrados, inteligentes, moduladores que transforman siempre la realidad, luego de generarla, quizás, como una muestra incuestionable del poder omnisciente, omnipresente de la música en el universo, en la vida, traducida como: Energía - Códigos y Dimensión.

Energía

Tiene una característica esencial que está configurada en el movimiento y, es precisamente un elemento medular de la música. Entonces, tomando éste punto como partida; la música, es una fuerza extraordinaria que es capaz de atravesar la densidad del cuerpo físico y generar respuestas, comportamientos, emociones, manifestaciones sensibles que, configuran otras teorías, pero... En esta construcción del hecho sonoro, su universo y su razonamiento. La energía

de la música es de proporciones extraordinarias, inimaginables, de un permanente objeto de estudio para su comprensión, en ese proceso inagotable del tiempo, donde se buscan otros colores, otras formas, otros espacios.

El vacío, la nada y todo lo que no podemos ver como el infrarojo, la ultravioleta. Allí, habita la música desde su vibración, su frecuencia, sus códigos sagrados que, rompen toda infinitud con su magia, con su verdad. Más allá del arcoiris, al final de esa caída inmaterial del color, una melodía blanca nace de la tierra y, se presenta como un mensaje de acero para elevar los símbolos del futuro, en esa misión interminable de la evolución y su trascendencia.

La música vista como un espectro de energía que se conecta para educar la sensibilidad del ser. Se nos despliega como una exploración vibracional, sensorial que propone una estabilidad cromática en el ser, para fluir en este universo con la afinación natural dentro del temperamento correcto, funcional, necesario, que todo ente físico,

de energía, contenga en sus átomos. Es, esa luminosa semilla que alimenta la vida, el universo.

Códigos

Estamos frente al universo, a la verdad que se erige en un montón de realidades, de construcciones. La cosmovisión es un horizonte que se multiplica, mientras que, el sonido, sus armónicos, su acústica. Son hoy, los hallazgos más trascendentales e inexplicables de las imponentes maravillas universales, que siguen desafiando a la ciencia, la religión y a la mitología.

El pasado y el presente se han fundido para despertar verdades, y en esa ruta, los sonidos han sido el canal de comunicación ancestral, con el que, inclusive, se han intentado conexiones tímbricas hasta en una escala sublime, pura, al universo mismo. Es una llave hecha de luz, de magia, de historias pasadas que, bajo la tradición oral, escrita y una gama de señales, configuran en el presente, un lenguaje sólido, poderoso que une la diversidad

cultural a través de las voces, símbolos, números y palabras.

Los códigos prefiguran una cadena interminable de verdades que nacen, en eso que podemos denominar como "Fuente Creadora, Sagrada". Existe un universo de conciencia que se propaga por el espacio y crea estados frecuenciales, dimensiones, realidades. Los símbolos interiores, del alma, recorren todos los rincones del ser, y van dando luz al momento en su categórico canto. Los misterios y enigmas que nos conectan con lo ancestral y lo pasado, siguen descifrando esos códigos que, nos orientan en esta civilización actual, la que habitamos, la que somos.

La perspectiva humana no declina su búsqueda en resolver, darle rostro, teorizar y contextualizar todo aquello que desafía la lógica, con el fin de sellar los grandes aportes de la música como un elemento modulador, reactivo, sensorial dispuesto en el universo, para armonizar al ser en su tránsito de vida.

Dimensión

Esta se expresa en un conjunto de procesos de pensamiento, niveles y estructuras de la conciencia, que edifican toda una geometría en esa construcción interminable del saber, esa que, plantea a su vez, un sistema de creencias de lo obvio, de lo recibido, de lo que ha sobrevivido en el tiempo. Mirando un poco más lo interesante de este tema. El proceso sensorial sobre este plano, nos da funcionalidad a los sentidos, y desde lo fundamental del concepto (Cuerpo - Mente) eleva la comprensión. Es un orden de elementos que se desarrollan en el tiempo, hace del ser, un núcleo sonoro que se descubre, que modula, que transpira y emite distintos puntos vibracionales que, logra armonizar la naturaleza y su habidad.

Toda esta verdad nos presenta desde lo colateral del discurso. Un universo paralelo, que se va superponiendo como un ciclo de centros tonales, de fenómenos armónicos, de espectros sonoros que, en su desarrollo gradual, semigradual, van trazando un discurso relator del momento. La

dimensión blanca de la música es capaz de transformar cada presente y con él, marcar como sagrado el periodo sujeto a ese proceso de experimentación constante, revelador, agente traductor de los destellos consciente y las predicciones de los que no dejan de buscar otros colores.

Los límites del mundo sonoro que habitamos, ese, que está en nosotros, procesa de manera natural los códigos que estructuran al ser, como un ente de energía que comunica un montón de expresiones traducidas en el hecho artístico. La dimensión de los sonidos organizados bajo una serie de códigos numéricos, estructuras con las que se relacionan y, se expresan las escalas, colocan niveles temperados de vibraciones que hacen del espectro musical sonoro, todo un sinfín de posibilidades para generar, crear y experimentar la música.

La Música Sagrada. "Un Encuentro con lo Místico"

...y siempre ha estado allí en las estrellas.
Hace del ambiente un lenguaje puro, se conecta



Nota. Imagen generada con Feepik (IA), a partir del mensaje "Mujer con pandereta".

mágicamente, eleva el alma, se revela ante los dioses en sus plegarias, toca el silencio y se esparce con la lluvia sobre la memoria, cantando desde su corazón, mientras que la vida, sana sus culpas, cambia su luz cerrando los ciclos ténues transitados en

todas las miradas y, regresa con el viento suave sobre las flores, por los caminos.

Tres veces grande. Es una conexión divina que va revelando la filosofía de las cosas, la alquimia que nace en el ser y lo trasciende como un gigante hecho de virtudes, serenidad y amor. En ese viaje se detiene sobre un esplendor que va narrando, desvela al misterio y emprende un camino espiritual, recorriendo distintos niveles de vibraciones, escalas propias de sonidos puros, emitidos con instrumentos ancestrales de propiedades sensoriales únicas.

Las vivencias musicales en culturas como la indú, china, árabe, griega y también, entre otras, los mágicos ritos de los pueblos originarios que, aún mantienen viva esa cultura sonora en sus tradiciones. Esta ancestralidad, ésta cosmovisión, nos muestra una recreación, adoración, meditación y alabanza por sus dioses, por sus creencias. Hay un espectro que cubre el momento bañando de un lenguaje extraordinario que transforma al ser y hace con el algo especial.

El simbolismo representa detalles del hecho musical mismo, resaltar que el fenómeno vibracional, sensorial estimula y genera en el ser

humano, la sensibilidad frente a los elementos presentes y, los paisajes inmateriales que se van desarrollando en la mente, a través de una guía espiritual que entona melodías, emitidas bajo la devoción recíproca, que se insertan con sonidos en frecuencia compartida. Éstas son vibraciones que conectan la energía dentro de estos ambientes controlados por los espectros sonoros, sugestivos y que muestran el poder para inducir, relajar y la capacidad de dominio que se practica con la música, como un instrumento de energía y vibración que habita al ser.

Lo humano y lo divino es una relación constante, una búsqueda, un referente que se expresa en los distintos encuentros religiosos, donde la mística y su influencia traspasa el cuerpo. Intentando siempre, una revelación distinta que eleve el momento estelar, el espacio reflexivo, el camino, la felicidad, viviendo la plenitud y el gozo de la luz sagrada, la paz interior, la verdad del alma. Todo esto ocurre mientras la música divina, se apodera del espacio - tiempo, para la percepción de otras realidades.

La esencia de la música que vive dentro de los ritos antiguos, religiosos, místicos, ancestrales. Están dimensionados desde la frecuencia divina, sagrada de la música del universo. Son estos sonidos blancos, una serie de evangelios melódicos codificados, que predisponen al ser, frente a la mágica belleza que ilusiona y sucumben ante éste luminoso momento recreado, donde exploran otros niveles de la mente.

Va dibujando la música un espíritu liberador que se abraza a la luz del ser. Toca el color, la armonía, canta la vida al lado, en ese instante de lo hermoso, de lo eterno. La verdadera gloria sigue allá arriba, en el cielo que se ve.

La fuente inagotable de la reflexión sigue cayendo desde la cascada inmaterial del universo. En todas las piedras hay letras, números y símbolos, debajo de ellas, en sus raíces, la filosofía. Más allá detrás de las paredes nuestras, sigue la búsqueda en la purificación del espíritu y en esa ruta de sol, ajustarnos frente a las leyes universales, siempre será una ceremonia

fundamental dentro de esta casa, que abraza y bendice.

Los mensajes cifrados son los signos de nuevos tiempos. Somos un templo sonoro que se expande entre los momentos y sus palabras. Los enigmas, los misterios y la verdad, invitan a realizar un ejercicio de introspección, encontrarse, encontrarnos, sentir, nacer, viajar, descubrir y despertar después de la lluvia, pero... Aún se puede ver desde la montaña, los secretos de la existencia, si, de esos destellos, los que siguen guardados en este mundo. Sólo falta, mirarlos con nuevos ojos.

La música es parte de los elementos que viven dentro de esa mirada infinita, que contiene un caleidoscopio. Es capaz de reimaginar, de buscar la verdad hasta que duela, intentando siempre conseguir la comprensión humana, expandir la conciencia, conectar con el todo, basando su creencia, en que, "Las leyes que gobiernan las estrellas, también gobiernan el alma".

Arquitectura de la Armonía y sus Colores. "Disposiciones Cromáticas"

...y sigue vivo el luminoso hallazgo de la consonancia, la disonancia. Una gama numerada, secuenciada entre los colores, los tonos y las



Nota. Sistema de Orquesta Sinfonica Juvenil, Nucleo Carache. Fotografia tomada por el Autor (2025).

imágenes sonoras.

Es el acorde un

monumento

antiguo del ingenio,

que mezcla siglos,

formas y una

pasión melódica en

su disposición emo-

cional, desde su

escritura frecuente

en su desarrollo

armónico y, la

materia prima del sustento sonoro, fundamental de las obras universales.

Son las manos que dibujan espectaculares destellos del color. Un montón de retratos se han quedado en la memoria universal como antorchas, que mantienen el legado vivo, presente, con fines para el conocimiento y el desarrollo musical, como los grandes antecedentes que dió origen al carácter universal de la música.

Los colores de la armonía expresan un cúmulo de texturas donde se perciben emociones directas, como espiritualidad, calidez, reposo, relajación. Este tipo de relación audioperceptivamente muestra esas imágenes a nivel sensorial. Los efectos que bordan los relatos melódicos en las obras universales, guardan combinaciones geniales, producto de los ejercicios de la escritura y su experimentación. Es clave, mezclar una intención sensible en la formulación armónica.

Los cromatismos y sus distintas vías teorizadas, plantean desde sus normas flexibles, diseños y movimientos que, rearmonizan los pensamientos aplicados en frases y conceptos bajo

dominio, asumidos desde la comprensión acústica, sonora, estética.

La percepción del espectro de los sonidos nos sugiere de nuevo que, la onda y la frecuencia son los elementos fundados con los que se generaron las notas musicales y con ésto, sus colores y matices emocionales que condicionan el pensar, reflejan su realidad construida por las razones vibracionales, sensoriales y la conciencia.

El círculo de quintas y el ciclo de cuartas se expresan al igual que los colores primarios. Son el pigmento original del sonido en su estado natural, consonante, disonante. Allí nacen los intervalos, las triadas, los acordes mayores, menores, disminuidos, las tensiones. Todo un laboratorio con tantos símbolos, fórmulas, notación y referencias que levantan esa construcción de la obra magna del arte. Haciendo una comparación genérica, desde la arquitectura de los acordes y sus disposiciones, basados en la combinación de colores para generar otros. Ésto, nos dice que el resultado es igual. En esencia, la armonía como teoría que estudia la composición acústica de los

acordes, funciona de esa manera y en ese sentido, todo modula y, el interminable desarrollo armónico, sigue pintando los versos del tiempo.

El color al igual que la armonía es luz. Su magnitud se expande con cada propuesta y disposiciones musicales, representadas éstas, en las diferentes obras universales bajo entonación, puesta en escena y grandes conciertos, que en cada periodo del arte brillaron con fuego propio todos los sonidos, consagrando la belleza, lo hermoso, en los momento más trascendentales y humanos de la vida.

Sentido Cromático. "Intuición - Imaginación - Improvisación"

...y después de tanto tiempo de esos milagros plasmados, la inteligencia emocional se teoriza. Toma forma en el universo transformando el pensar, el sentir, la acción, y se muestra como una



Nota . Imagen generada con Xanthius (IA), a partir del mensaje "Pintura de duas mulheres".

estructura de vivencias donde coloca la toma de decisiones en un punto máximo.

La creación artística tiene un porcentaje muy alto de intuición, imaginación e improvisación. El inconsciente y su

sistema de futuros, son los reflejos mayores de esa dimensión blanca que habita la mente plena y se expresa a través del ser, como una cadena de poemas que, visten las acciones, las respuestas, los

impulsos necesarios, oportunos, construyendo la relación cotidiana en el entorno general.

La imaginación por su parte planifica los deseos, estructura el tiempo, proyecta las iniciativas, controla los instintos, regula el ego que, se viste en su multiplicidad cotidiana con las que se van revelando los distintos roles del ser en la vida. Cerca de esa luz, por esos caminos del hecho artístico, surge la improvisación, éste recurso, asume el liderazgo sobre el momento estelar y formas de expresión que adquieren sentido, en el eco de la realidad que nos conecta, nos expande y nos libera.

El “Sentido Cromático” se prefigura en la mente del artista como un instinto superior, capaz de hacer del momento para la creación, una obra trascendental. Es un punto especial, mágico, consultado al yo superior que habita en esa dimensión blanca, hace que, nuestro inconsciente comunique, coordine su transferencia de imágenes con el consciente de la realidad que se desarrolla en el entorno de vida.

Todo existe en la imaginación. Todo comienza ahí, todo está adentro de nosotros y se manifiesta en la realidad, como la creación artística, en este caso, la imaginación humana. Allí están todas las formas y en ese sentido, la divina consagración de la obra universal, del arte, del espíritu invencible que ha logrado brillar, en cada uno de los periodos musicales.

Los grandes maestros compositores son una referencia incuestionable del poder de la mente, en esa combinación de tiempo, espacio, intuición, imaginación, gracias a ellos, hoy, el mundo está cargado de luces artísticas, donde se encuentra la verdad y la pasión, plasmada con suprema entrega, pintando así, el universo de armonía y color.

Una Fórmula Constante:

"Repertorio - Ensayo - Concierto"



Nota. Sistema de Orquesta Sinfonica Infantil, Núcleo Carache. Fotografía tomada por el Autor (2025).

...y es toda una ceremonia que consagra la verdad, los pasos, el camino. Toda una ruta de luz donde se han gestado las grandes obras universales, los perfiles y estilos más relevantes en cada periodo, ade-

más de, configurarse formatos instrumentales en las más diversas estructuras musicales, dejando pintadas en cada lugar del mundo melódico destellos particulares, que brillan con fuego propio en su verdad, su expresión, su sentir.

La estética en su disposición emocional, libera el horizonte de los sentidos. Ver la belleza de la obra dentro del proceso creativo, creador, es un

acto sensorial que se desprende de la fe, de la pasión, del espíritu libre que danza entre los pensamientos y sobre ellos, los fenómenos, lo espontáneo, lo mágico.

El método flexible nos coloca frente al hecho artístico como una flor en la montaña, es decir, la diversidad es y será siempre nuestro habitar, algo así, como un abrazo impostergable, pero... Más allá en los campos del arte, sembraremos todas las semillas que alimentarán a las generaciones futuras para hacer del mañana una lluvia infinita.

Los procesos de formación y producción de bienes artísticos y culturales, tienen una fórmula constante:

Repertorio, Ensayo, Concierto. Ésto no es un decir, es una lógica muy antigua que define, acierta, o en algunos casos, no permite desarrollar los planes pensados, tampoco, la visión compartida.

“El Repertorio” proyectado, muchas veces deseado, es sin duda, un medidor del nivel artístico en el tiempo. El dónde estamos y hasta dónde queremos llegar. La complejidad de las obras o, por

el contrario, la sencilla lectura y comprensión de la misma, coloca el desarrollo de la proyección del plan, en un punto neutro, sea este aplicado a los diferentes formatos y agrupaciones musicales en ese proceso fundamental y básico que, dependiendo del nivel y la visión planteada, tendrá resultados más óptimos.

El Repertorio es la mirada firme que propone un viaje al lugar de todos los lugares, ese que, se dispone siempre desde un escenario inmaterial donde se sustenta el hecho artístico, musical y la vida.

Por su parte "El Ensayo", es una sagrada reunión, es el rito frecuente que suma, que cohesiona las pasiones, que afina el alma en esa búsqueda del color, del mundo sonoro y sus destellos que nos sorprenden.

En los ensayos están todas las notas, dispuestas en un contrapunto interminable danzando sobre la gama cromática que, armoniza el momento y da voz a la energía, a la vibración, al entorno. El ensayo es un lugar donde el "Espacio - Tiempo", adquiere vida en el eco de la realidad,

enciende su espectro sonoro universal de forma inenarrable. Es la construcción del arte colectivo espiritual, que proyectaron los sentidos puestos en el futuro.

En ese transcurrir del proceso artístico y su escena, sus escenarios, nos proponen buscar siempre una nueva conquista, en ese sentido, llegamos al tercer paso: "El Concierto", en este energético lugar omnipotente, los desafíos serán el indicador referente para lograr esa conexión que debe estar presente entre la música y la audiencia.

Estas consideraciones son propósitos fundamentales de la teoría probada del lenguaje (Emisor - Receptor). El que produce la música deseando conectar y el que la escucha esperando conectarse. Un compartir de energía, planos frecuenciales, dimensiones tonales que disponen sus colores para el encuentro humano sensorial, sensible, místico, espiritual.

Es sin duda "La música, la religión del universo". La percepción de las imágenes que los fenómenos sonoros nos muestran, siempre estarán dispuestas para la experimentación y desarrollo en

nuestro paso por los distintos escenarios donde la creación musical esté.

La actualización de sistemas, la capacitación de nuevos procesos, la formación para la toma de decisiones, la optimización en la gestión, la puesta en práctica de teorías que busquen más y mayor eficiencia, como también renovadas estrategias que conduzcan a lograr retos.

Convergen dentro de un núcleo un personal muy diverso que, en fiel cumplimiento de sus cargos y funciones, muestran su valor al trabajo y a la institución. Ésto, es de suprema importancia, puesto que, algunas de las funciones gerenciales son precisamente, la observación, prevención y control de los planes, programas y disposiciones que estén en desarrollo.

El Núcleo del Sistema de Orquestas que funciona en el municipio "Carache del estado Trujillo". Es hoy día, un referente para el trabajo, para el desarrollo de una comunidad y de los bienes artísticos de orden superior, que se consolidan a través del aporte sentido de cada cual, de cada quien.

El trabajo y su mística han sido algo extraordinario. El nivel musical de sus principales formatos, son de una evidente sonoridad, afinación y sentido estético, rítmico, armónico:

* Orquesta Sinfónica Infantil.

* Orquesta Sinfónica Juvenil.

Son de especial agrado cada una de las intervenciones, es una entrega constante el trabajo de los niños y jóvenes que conforman estas dos agrupaciones. En ese sentido, la búsqueda del color, la estética, la belleza, los ideales y un montón de aplausos se ven incrustados en la alegría de la gente, de la familia, del reconocimiento total de la sociedad carachense.

La implementación de frecuentes talleres para la formación musical, pedagogía y de la administración de los espacios, han logrado paso a paso un notable cambio de sentido, valor y disposición al trabajo, al aporte individual, a la unicidad para lograr los objetivos comunes, los desafíos planteados que, colocarán la realidad del núcleo en una perspectiva hacia el futuro poniendo

en práctica valores fundamentales, espirituales que edifican la sociedad. Hasta ahora, se ha construido bastante, pero... Falta mucho, queda por hacer, es por eso que proyectar hacia el futuro, la inmensa tarea del sueño grande del maestro Trujillano José Antonio Abreu Anselmi, es la ruta presente que ilumina el camino.

El Núcleo cuenta con una distribución genérica de cargos de un aproximado de 25 trabajadores, ellos conforman la nómina fija de la institución, además de, una matrícula de 120 participantes entre niños y jóvenes que, ocupan la práctica musical desde los distintos programas que allí se imparten como: ejecución instrumental en sus diferentes cátedras e instrumentos, el programa de lenguaje musical, iniciación al sistema musical, programa Simón Bolívar, práctica orquestal, coral, programa alma llanera, y otras estrategias que complementan el trabajo, la producción de bienes culturales y el eje transversal del proyecto nacional que es sin duda, La Transformación Social del educando.

En ese sentido, a través de un instrumento para la observación y diagnóstico, como lo es una "Matriz FODA", se logra detectar una serie de inquietudes, que más allá de lo común en su definición y ejercicio, se puede traducir la ausencia de un (PEN) "Plan Estratégico del Núcleo", que oriente las distintas unidades y funciones, que prevea los diferentes insumos para su funcionamiento, desde lo administrativo, talento humano, crecimiento personal, la disciplina escolar, infraestructura y su distribución de espacios, logística, lo ambiental, lo interinstitucional, la programación de actividades y los diferentes tópicos que estructuran la institución.

Es de suma relevancia, conformar una comisión mixta que diseñe el (PEN) Plan Estratégico del Núcleo Carache. Estos datos ya recabados y además, la memoria laboral del núcleo, son los elementos fundamentales para plasmar el proyecto y así sellar con letra viva el desarrollo cultural de la institución.

Por otra parte, cabe destacar que en su mayoría, estos datos son de común expresión dentro de cualquier espacio laboral. En ese orden, lo importante es abordar en prioridad los diferentes nudos críticos y emprender a la vez, correctivos, soluciones y plantear nuevos paradigmas.

Es importante satisfacer las diferentes inquietudes individuales existentes, claro está, que aún con la difícil situación país que vivimos todos, en cualquier dependencia laboral, aún así, el núcleo Carache tiene y cuenta con varias fortalezas que precisamente son, las que muestran ese milagro del hacer, producir y mantener las puertas abiertas de esta casa del alma, además de, querer crecer y perdurar en el tiempo. Entonces, vamos a invertir nuestros recursos más importantes, el tiempo, el talento y la dedicación.

"Tener un plan, creer en el y luchar por el".

La Música, el Silencio de lo Eterno.

"La Última Nota"

...y siempre será así. La música tiene la virtud omnipotente de ser esplendorosa ante la luz, alcanzando momentos sublimes y frente a la



Nota . Imagen generada con Feepik. (IA), a partir del mensaje "Mujer mirando el mar"

oscuridad, se adapta, la cruza transformando la sombra, se revela desde adentro en los cimientos de la nada, como un sol naciente, así, levitando entre las ondas que buscan ser, brillando en ese lugar omnisciente para

todas las miradas, se acerca, nos sorprende. Consagra su melodía y el color ante el universo, elevándose al final del horizonte sobre las

montañas, entre los árboles detrás del reflejo, para abrazar la creación y la vida.

Así es como se ve su mensaje del mañana, más allá de la esencia y su verdad. Escrito está en su canto y en esa historia donde las primeras palabras alimentan al tiempo en su destino. Comenzó su destello. Es la música colgada en el cielo de todos, vibrando por toda la piel del universo, como energía, materia, armónicos, como el fenómeno vibracional, sensorial que baja en gotas a la vida despertando al ser, en su búsqueda y en su expresión.

En ese viaje, expande su luz y, en su justa frecuencia conecta con el ser, estimula todas las emociones, siembra sus notas bajo la tierra de la conciencia, impregna de fragancias los momentos, liberando su espíritu.

La música en su rebeldía no atiende a la ley de la gravedad, vuela sobre el tiempo en góndolas de estrellas, dejando estelas de colores a la vida. Ella, va abrazada a la luz rumbo al confin. Muere y nace a cada instante, es una cascada inmaterial que vitaliza el momento. Ella, es el presente y el

futuro, no mira hacia atrás. Solo ha dejado sus obras, sus destellos inundando el porvenir del ser, ella, se mezcla, se moldea con lo humano, son las manos de los grandes magos que han hecho con la música lo universal, en esa luminosa categoría blanca que la baña.

Hay un tiempo distinto donde se pierde su resonancia, su brillo "El Silencio". Un salto de luz cae entre el abismo del color y el vacío del espacio, de la nada. Una metamorfosis escrita o, una invernación natural que no se detiene en su trayecto universal, en su ley. Es, el fin de un periodo, de una civilización.

Viene de regreso un silencio que no se detiene, resuena solitario. Forma parte de las emociones escritas y muchos de ellos habitan en fondo de la tinta indeleble. Son, una marca inconfundible de la pasión plasmada en ese momento sagrado. En inhóspitos lugares de la mente se cultivan sus pasos, son, las huellas del tiempo en la inmensidad, sugiriendo otro canto.

Se desvanece dentro de una melodía olvidada. Su voz se hace cristal y es posible toda

transformación. Sus colores adquieren múltiples cambios de temperamentos y rostros. La soledad, la tristeza, la despedida y el dolor, viven cada sentir en su tenue sonido de mar lejano y verdad. Vuelve a ser la semilla blanca bajo la tierra fértil. Regresan las palabras precisas que la transforman en ser nuevamente. La última nota no termina, no alcanza tocar lo que no existe, no deja de sonar, siempre se eleva como una escala divina.

Siempre ha sido así. Lo eterno que vibra en el universo se define como "La Música", su proceso ha logrado despertar maravillas en cada civilización, en cada periodo y ha dejado su verdad, su color, su melodía viva, es, la fuerza que renueva al ser.

La meditación es un largo camino que conduce a ese lugar de todos los lugares, cerca del silencio. Es sentir esa plenitud del ser, fundiéndose entre lo divino, lo espiritual y lo humano. Es una dimensión blanca, suprema. Dibuja la evolución de la conciencia, retrata con magia ese instante de lo eterno, donde todo flota y la voz vuelve a nacer.

La sabiduría que está incrustada en el silencio se recrea en la música, así como el mar. Es, ese vaivén de las olas que recuerdan lo importante, lo estelar, lo que nos hace trascender en el tiempo, renovando el ciclo, los pensamientos, un giro en la perspectiva que genere un cambio en la realidad.

La contemplación tranquila, serena, que produce el silencio desde las percepciones del ser, suena siempre desde la última nota... Nada termina, todo, es un constante comienzo, brillan siempre las estrellas en ese momento, donde somos el milagro de la vida, la razón.

Epílogo

En la estación infinita de la música, todo habita. El arte se revela como el universo mismo, además, la infinitud de la música, su despertar y la trascendencia que se abraza al tiempo, nos muestra todos los elementos que nacen en el nosotros. Estas características proyectan la evolución del pensar, del sentir y del crear. Esta mirada hacia el horizonte de los sonidos y su armonía, propone la interpretación de la música como la sinfonía invencible que, encadena la verdad y deja en su esencia el mañana.

La música trasciende desde su esplendor. Contempla los postulados más sentidos que habitan el ser, eleva su comprensión, mira al mundo desde el color, escribiendo melodías que liberan los cantos que abrazan lo humano. La religión de la música nos llama a la vida, nos toca lo sublimes que somos, nos invita al concierto universal donde su obra es la voz de todos, danzando entre la luz y el misterio. Renace a cada

instante su verdad. Son los evangelios cantados las razones inagotables de la verdad que hacen de la música, el alma del mundo.

Viajan desde la palabra sus códigos de luz, colmando los momentos del arte y su creación, sus colores. Magnifica la poesía entre sus cantos, resonando en los pensamientos y sus recuerdos. Siempre se abraza al pasado para sentir con más fuerza el presente que traduce todos los legados. Infinito su deseo que buscará siempre una nueva expresión.

Referencias consultadas

- Ansede, M. (2018) “La obra de arte rupestre más Antigua la hizo un neandertal”. *El Pais*. Documento en red, disponible en: <http://elpais.com/>. Fecha de Consulta: 17 de Diciembre 2024.
- Einstein, Albert (1916) “Los Fundamentos de la teoria General de la Relatividad”. *Annalen der Physik*.
- Lésper, A. “El arte contemporaneo es basura”. El espejo del arte. Documento en red, disponible en: <http://t.me/radiolibertariaoficial/>. Fecha de Consulta: 17 de Diciembre 2024.
- Santa Cecilia, Tomas. (2021) “La Sensibilidad al Procesamiento Sensorial”. Documento en red, disponible en: <https://psicologiaymente.com/> Fecha de consulta, 26 diciembre 2024.

- Shaden Hacyan (1995) *Relatividad para principiantes*. México: Fondo de Cultura Economica.
- Tres Iniciados (2003) *El Kybalion. Un estudio sobre la filosofía hermética del antiguo Egipto y Grecia*. Barcelona: Luis Carmor.
- Wladyslaw, T (2001) *Historia de seis ideas*. Madrid: Editorial Tecnos.

EL AUTOR



José Thomas Torres López

Nació en Trujillo, República Bolivariana de Venezuela, en el año 1976. Poeta, Músico, compositor y arreglista. Actualmente es Profesor, Director Coral del Núcleo Universitario "Rafael Rangel", de la Universidad de Los Andes. Ha labrado una prolífica obra en torno al repertorio musical venezolano. Es autor de la obra sinfónica *La brisa viene de lejos. Fantasía Sinfónica* (1997). Autor de los poemarios: *Códigos* (2019), *Cerca del silencio* (2018), y *El cuatro toma la palabra* (2020). Es un acucioso investigador de la cultura regional, destacándose como columnista del Diario El Tiempo (2010 a 2013). Entre sus aportes figuran: Investigación en musicoterapia titulado *Audioanalgesia, una técnica para cambiar* (2003), autor de la Unidad didáctica para el libre desarrollo de la música en Educación Básica (2012). Promotor del Vals Conticinio como Patrimonio cultural Trujillano (2022),

promotor del movimiento "Trujillo, la tierra del Vals" (2024), autor y promotor de la carrera de Pedagogía de la Música NURR (2024). Generador de contenido artístico y pedagógico en el canal de *YouTube* "El cuatro venezolano, Thomas Torres". Director Adjunto Orquesta Sinfónica Juvenil Carache (2025).

Música. “La Religión del Universo”

abre el espectro para contemplar, desde la sensibilidad, el proceso de transformación que experimenta el ser al adentrarse en el mundo del arte. Desde la perspectiva estética, el autor nos invita a recorrer los intersticios de un universo en expansión, donde se dibujan nuevos paradigmas para concebir el sentido sagrado de la música.

En la escritura de José Thomas Torres L., destacado escritor, músico, compositor trujillano, se despliega la pasión por hacer del arte un universo abierto a la exploración, donde “la vida del alma” revela “la energía del universo” a través de la simbología estética de la creación. En este compendio de doce ensayos críticos el lector se encontrará con unas reflexiones que dan cuenta de la evolución y tránsito del proceso artístico, donde la música se convierte en el centro donde converge lo místico y lo sagrado, como parte de una revelación espiritual que encuentra en la palabra la trascendencia en la construcción del conocimiento.

Al abordar la esencia de la música, se descubre la perfección del universo, cuyas leyes otorgan un orden en el sistema armónico que vibra en todo su esplendor. Un viaje, al interior del proceso de creación, para develar la función estética de un arte que vibra para “despertar otra realidad”, invitándonos a vivir un proceso de formación desde el “espacio sagrado que renueva, edifica al ser”. La perspectiva del autor, nos envuelve en una aventura fascinante de revelaciones distintas, revestida con metáforas contundentes y apasionadas, producto de una experiencia artística renovada cuya mirada conecta con lo universal.