

CAPÍTULO 1.

**Música, emoción y literatura: Exploraciones
experimentales y aplicaciones prácticas.**

Heidy Daniela Rodríguez Mantilla

Universidad del Rosario, Colombia.

Margarita María Pérez Valencia

Universidad del Rosario, Colombia.

María Paula Murcia Castro

Universidad del Rosario, Colombia.

Caleb David Saldaña Medina¹

Universidad del Rosario, Colombia.

Cómo citar:

Rodríguez Mantilla, H. D., Pérez Valencia, M. M., Murcia Castro, M. P. y Saldaña Medina, C. D. (2025). Música, emoción y literatura: Exploraciones experimentales y aplicaciones prácticas. En C. Saldaña Medina y A. K. Sierra (Eds.), *Arte y emoción: Ciencias cognitivas y educación para el bienestar* (pp. 5-18). https://doi.org/10.48713/10336_46935

¹ El presente trabajo es presentado por el Semillero de Investigación: [Emoción, Cognición y Arte](#), de la Decanatura del Medio Universitario, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia

Resumen

El presente trabajo es una propuesta investigativa para estudiar experimentalmente la influencia de la música en la interpretación emocional de textos ambiguos o multivalentes. Partiendo de la interacción entre contexto, música y sujeto, se investiga cómo características musicales específicas —el modo (mayor/menor) y el tempo (rápido/lento)— modulan la valencia (agrado/desagrado) y el arousal (alta o baja activación) emocional durante la lectura. Para evitar sesgos por familiaridad, se compondrán piezas musicales originales que se presentarán junto a textos deliberadamente ambiguos. La experiencia emocional de los participantes se evaluará mediante el Affect Grid de Russell, que mide dos dimensiones: placer-displacer y activación-relajación. Se hipotetiza que el modo musical influye en la valencia, mientras que el tempo afecta el arousal. Los hallazgos esperados podrían tener aplicaciones significativas en contextos terapéuticos, educativos y organizacionales, donde la música podría utilizarse de manera intencional para regular estados emocionales y facilitar procesos cognitivos y de bienestar.

Palabras clave: *música y emoción; interpretación textual; cognición musical*

Abstract

This work is a research proposal to experimentally study the influence of music on the emotional interpretation of ambiguous or multivalent texts. Based on the interaction between context, music, and subject, it investigates how specific musical features—mode (major/minor) and tempo (fast/slow)—modulate emotional valence (pleasure/displeasure) and arousal (high/low activation) during reading. To avoid familiarity bias, original musical pieces will be composed and presented alongside deliberately ambiguous texts. Participants' emotional experience will be assessed using Russell's Affect Grid, which measures two dimensions: pleasure-displeasure and activation-relaxation. It is hypothesized that musical mode influences valence, while tempo affects arousal. The expected findings could have significant applications in therapeutic, educational, and organizational contexts, where music could be intentionally used to regulate emotional states and facilitate cognitive and well-being processes.

Keywords: *music and emotion; text interpretation; music cognition*

Introducción

“Pero allí están, sentimientos de una miríada de emociones y de estados relacionados, la línea musical continua de nuestra mente, el zumbido imparable de la más universal de las melodías que sólo se detiene cuando vamos a dormir, un zumbido que se transforma en una canción resuelta cuando nos embarga la alegría, o en un réquiem afligido cuando nos domina la pena.”

—Antonio Damasio

Los seres humanos experimentamos una conexión profunda y compleja entre las emociones y la música. No se trata simplemente de un ruido de fondo; los sonidos musicales tienen la capacidad de afectar nuestro estado anímico, generando reacciones emocionales que, en muchos casos, resultan inmediatas e involuntarias. En nuestra vida cotidiana la música no solo acompaña momentos importantes como películas, celebraciones de cumpleaños o eventos sociales; también forma parte integral de los entornos que habitamos. La música se convierte, así, en una banda sonora que enmarca nuestras experiencias.

En este sentido, nos preguntamos: ¿qué características musicales son responsables de evocar ciertas emociones? Y más aún, ¿de qué manera esas emociones inducidas por la música influyen sobre la forma en que interpretamos distintos contextos, especialmente cuando se trata de situaciones ambiguas o abiertas a múltiples significados? Estas preguntas orientan nuestra exploración y nos invitan a analizar no sólo la dimensión estructural de la música, sino también su impacto en la cognición y la experiencia emocional.

Asimismo, podemos hablar de una relación entre tres componentes fundamentales que intervienen en la interpretación. En primer lugar, se encuentra el contexto mismo y su contenido, es decir, aquello que se presenta visual o

narrativamente, con su carga simbólica, situacional y expresiva. En segundo lugar, está la música, que no actúa de forma neutra, sino que potencia, sugiere o incluso transforma las emociones evocadas, dependiendo de sus características. Finalmente, intervenimos nosotros como espectadores, quienes aportamos nuestros propios esquemas cognitivos, experiencias previas y estados emocionales al momento de enfrentarnos a esa combinación.

Es a partir de la interacción entre estos tres elementos —contexto, música y sujeto— que se construye la interpretación. Al procesar simultáneamente el contenido y la información afectiva transmitida por la música, y al filtrar todo a través de nuestras emociones y esquemas mentales, consolidamos una comprensión que es inevitablemente subjetiva y única. Por lo tanto, no podemos pensar en una lectura universal, sino en múltiples significados posibles, mediados por esta dinámica de percepción y sentido. La presente propuesta busca integrar los tres componentes que llevan a la interpretación desde un abordaje experimental.

Textos multivalentes como contexto

“Un texto es una máquina perezosa que espera que el lector haga gran parte del trabajo.”

—Umberto Eco

Como parte de nuestra propuesta utilizamos los textos o viñetas multivalentes desarrollados por Saldaña-Medina (2019; 2020) que identifica las características relevantes de un texto para ser utilizado como contexto ambiguo y propone tres textos multivalentes donde se puede obtener gran potencial de elaboración subjetiva sin una sugerencia de la polaridad emocional. Como señala Damasio (2003), casi ninguna percepción ya sea actual o evocada desde la memoria es emocionalmente neutra. Esta afirmación también se aplica a la lectura de textos, ya que nuestras experiencias

emocionales previas condicionan la manera en que comprendemos e interpretamos una narrativa. En este sentido, reconocemos que la relación entre emoción y texto es bidireccional: nuestras emociones influyen en la comprensión del texto, al tiempo que el texto puede modular nuestra experiencia emocional (Vallejo-Reyes, 2002). De esta interacción surgen interpretaciones que no son meramente racionales, sino que se enriquecen con componentes afectivos derivados de vivencias reales como de experiencias vicarias, entendidas estas últimas como aquellas que vivimos a través de películas, relatos o historias que no nos pertenecen directamente, pero que logramos interiorizar.

Esta propuesta parte de la premisa de que, al eliminar ciertos elementos visuales o emocionales explícitos, se abre un espacio para que los lectores proyecten sus propias experiencias y emociones en la interpretación del texto. Pongamos por ejemplo el siguiente texto tomado de Saldaña-Medina (2020):

“El día llegó, sé que hoy es ese día y lo haré sin dudar un momento. Merezco lo que viene. No pensé que fuera tan pronto, es algo que no me esperaba para esta época de mi vida. Ya llegó el día y sólo es cuestión de decir: "Aquí estoy”.

Uno de los elementos clave es la ambigüedad, no se sabe si el día que llegó y lo que viene es algo bueno o algo malo: puede ser una condena o un reconocimiento honorífico. El texto fue construido de manera que resulte coherente y aplicable a diversas situaciones del mundo real, pero evitando cualquier inclinación emocional clara. Esta neutralidad intencionada permite que el lector no sea dirigido hacia una única lectura emocional, sino que pueda explorar diferentes significados posibles. Además, la ausencia de imágenes en el estímulo potencia esta libertad interpretativa. Al no contar con representaciones visuales que condicionen la recepción del mensaje, se favorece una interpretación más abierta, donde las vivencias personales del lector cobran protagonismo.

Los componentes musicales

“...siempre que percibo en las ráfagas del viento las notas sueltas de esa armonía, se opera en mis sentidos un extraño fenómeno. Creo reconocer una por una las diferentes voces de las campanas; creo que cada cuál de ellas tiene un tono propio y expresa un sentimiento especial; creo, en fin, que después de prestar por algún tiempo profunda atención al disorde conjunto de los sonidos, graves ó agudos, sordos ó metálicos que exhalan, logro sorprender palabras misteriosas que palpitan en el aire envueltas en sus prolongadas vibraciones.”

–Gustavo Adolfo Bécquer

La música desempeña un papel central como banda sonora que complementa el contexto y lo dirige hacia una interpretación. Al ser el único componente expresivo claramente afectivo, adquiere una influencia predominante en la construcción del sentido. De este modo, la música no solo acompaña el texto, sino que orienta emocionalmente su interpretación, destacando la potencia afectiva del sonido cuando no compite con imágenes visuales o indicaciones emocionales explícitas.

Sabemos que la música desempeña un papel relevante en la interpretación de distintos estímulos, pero ¿qué características específicas de la música son las que afectan nuestra experiencia emocional y cognitiva al enfrentarnos a un texto o una escena?

Los componentes que decidimos utilizar para nuestra propuesta es la combinación entre modo y tempo. El modo hace referencia a las notas que componen una escala, y en la tradición musical occidental se ha vinculado convencionalmente a emociones de tristeza (modo menor) o alegría (modo mayor). El tempo, por su parte, se refiere a la velocidad con la que una pieza musical se repite regularmente. Así, combinaciones específicas de modo y tempo tienden a generar patrones emocionales consistentes en los oyentes.

Sin embargo, los estudios previos presentan ciertos problemas metodológicos que es necesario considerar. Muchos de ellos se han basado en piezas musicales ya conocidas, las cuales traen consigo asociaciones previas que pueden influir en las

respuestas emocionales de los participantes. Además, se ha modificado el modo o el tempo de piezas ya existentes, lo cual puede generar efectos artificiales o poco naturales.

Para abordar estas limitaciones, nuestra propuesta metodológica se basa en dos acciones clave: 1) componer piezas musicales originales creadas específicamente para el estudio, donde controlemos los acordes, el ritmo y el tempo de cada una y 2) Evitar la familiaridad de los participantes con las piezas, al usar géneros o estructuras conocidas, lo cual nos permitirá un mayor control experimental y una evaluación más precisa del efecto del modo y el tempo en la interpretación emocional de textos multivalentes.

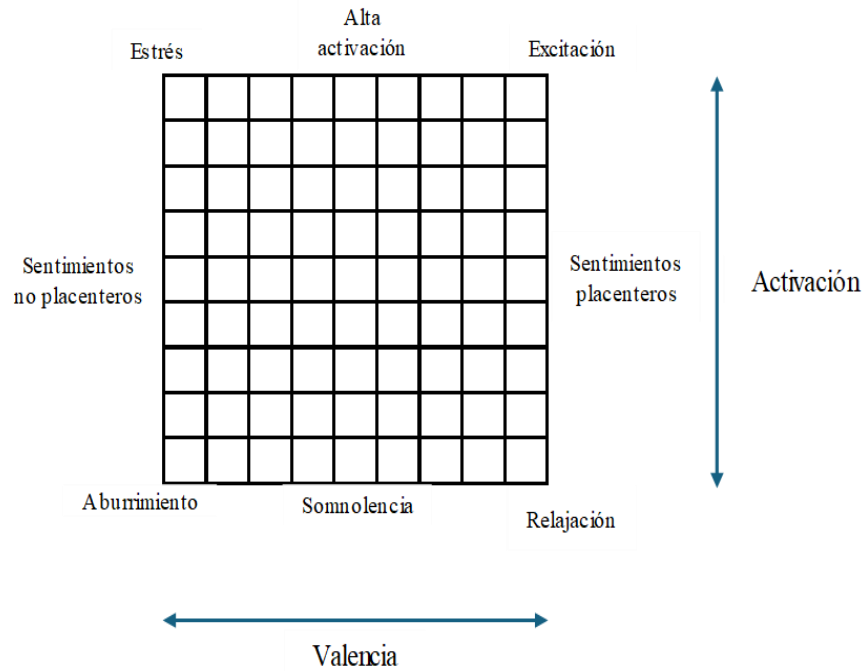
El Modelo Circunflejo de Russell como herramienta de evaluación

“El mar nos encanta como la música, que no lleva como el lenguaje la huella de las cosas, que no nos dice nada de los hombres, pero que imita los movimientos de nuestra alma.”

—Marcel Proust

Como herramienta para nuestra propuesta elegimos utilizar el Affect Grid (Russell et al., 1989) (ver Figura 1) que se usa para evaluar detalladamente la experiencia emocional, sin el uso de palabras o conceptos emocionales que puedan sugerir o sesgar las respuestas afectivas por una asociación previa. La cuadrícula se encuentra fundamentada en el modelo circunflejo de Russell (1980), que plantea que toda experiencia emocional se puede describir en dos dimensiones bipolares: Valencia o Tono afectivo (agradable o desagradable) y Arousal o Grado de activación (alta energía o baja energía).

Figura 1. *La cuadrícula del afecto de James Russell*

Adaptado de Russell et al., (1989)

¿Cómo se interpretan los cuadrantes combinando ambos componentes?

- *El cuadrante superior derecho* del gráfico representa emociones que son tanto positivas como de alta activación, como la excitación o la alegría intensa.
- *El cuadrante superior izquierdo* representa emociones negativas con alta activación, como la ira o el miedo.
- *El cuadrante inferior derecho* representa emociones positivas con baja activación, como la calma o la relajación.
- *El cuadrante inferior izquierdo* representa emociones negativas con baja activación, como la tristeza o el aburrimiento.

Hipótesis

“Es muy difícil tocar una mente humana para extraer de ella con astucia su sonido más propio.”

—Heinrich von Kleist

Partimos de dos preguntas fundamentales: ¿la modalidad y el tempo musical influyen en la interpretación de un texto?, y ¿Cuáles aspectos musicales específicos impactan en cuáles emociones interpretativas del lector? A partir de estas preguntas, formulamos una hipótesis central basada en el modelo circunflejo del afecto de Russell.

Nuestra hipótesis sostiene que la modalidad musical (mayor o menor) afecta principalmente la valencia emocional atribuida a un estímulo. Es decir, modos mayores tienden a inducir emociones positivas, mientras que los menores se asocian con emociones negativas. El tempo, por su parte, influye en el nivel de *arousal* percibido. Tempos rápidos elevan la activación emocional, mientras que los lentos la reducen.

Estas relaciones tienen un impacto directo sobre la interpretación emocional de un texto ambiguo o multivalente. La combinación de modalidad y tempo puede polarizar la interpretación hacia alguno de los cuatro cuadrantes del modelo de Russell, por ejemplo, un modo menor con un tempo bajo puede llevar a una interpretación triste del texto, pero si el modo menor se acompaña de un tempo rápido, puede interpretarse como miedo o ira. De este modo, la música actúa como un modulador emocional que orienta la comprensión subjetiva de un contenido narrativo.

Potenciales aplicaciones de los hallazgos

"It never seems to occur to people that a man might just want to write a piece of music"

–Ralph Vaughan Williams

Poder identificar cómo se relaciona directamente ciertos aspectos de la música con tonos afectivos, puede ayudar a usarlos de manera controlada para objetivos específicos. Diversas investigaciones han demostrado cómo el uso de la música en diferentes contextos puede impactar positivamente en el aumento de placer, bienestar emocional, engagement, construcción de un sentido de vida y demás experiencias relacionadas con una buena salud mental (Lamont, 2011; Rickard, 2012; Gabrielsson, 2011; Pipersania y Sam, 2024). Sin embargo, es importante notar cómo características de la música, principalmente el modo y el tempo, ocasionan un efecto diferencial de acuerdo con su manipulación y el contexto en donde se implementen.

El ámbito de salud y bienestar ha sido uno de los más estudiados para observar el impacto de la música. Por ejemplo, estudios como el de Saskovets et al. (2025), encontraron una reducción significativa de marcadores del estrés fisiológico como los niveles de cortisol, presión arterial y la frecuencia cardiaca. Como complemento al efecto de la música como alternativa al manejo del estrés, Knight y Rickard (2001) describieron una relación particular entre la música de tempo lento y la relajación, lo que dio paso a la reducción de la presión arterial y la frecuencia cardiaca, indicadores de la reducción del estrés.

Otro contexto ampliamente descrito ha sido el educativo. En múltiples investigaciones se ha descrito el efecto de la música en los procesos cognitivos asociados al aprendizaje o el cumplimiento de tareas (Blood y Ferriss, 1993; McConnell y Shore, 2011; Lamont, 2011; Husain et al., 2002). La atención, por ejemplo, ha sido objeto de gran interés de estudios como el de McConnell y Shore (2011), quienes encontraron una ventaja en el desempeño de las funciones ejecutivas cuando la música contaba con un tempo rápido y un modo menor, en comparación a las demás

condiciones. Por su parte, Husain et al. (2002) observaron resultados significativamente más positivos en el desarrollo de tareas visoespaciales cuando los/as participantes escuchaban previamente música con un tempo rápido y un modo mayor.

En términos de interacción social, Blood y Ferris (1993) contrastaron un entorno conversacional con música de fondo y uno sin ella. Sus resultados demuestran que las conversaciones que tuvieron lugar con música fueron evaluadas como más satisfactorias por los participantes, especialmente si su modo era mayor, en comparación con el modo menor y con el contexto sin música.

En ciertos contextos de trabajo, la música es un elemento que puede convertirse en una herramienta estratégica para mejorar la concentración, potenciar la productividad y favorecer el bienestar de los equipos. Hemos visto en diversas investigaciones que ciertos tipos de música, particularmente aquella con ritmos suaves, sin letras o con estructuras repetitivas, pueden favorecer estados de concentración profunda (Kiss & Linnell, 2021). Dado que la música puede actuar como un modulador atencional, ayudando a bloquear ruidos distractores y a mantener la concentración en tareas cognitivamente exigentes como el análisis de datos (Wu & Shih, 2019). Una muestra de lo anterior también puede observarse en los estudios realizados por Fox y Embrey (1972), quienes concluyeron que la presencia de música impacta positivamente en la eficiencia del trabajo repetitivo, incluso cuando las condiciones ambientales incluyen sonidos constantes de máquinas.

Sin embargo, investigaciones como la nuestra son necesarias para establecer la magnitud del impacto, ya que, gran parte de la literatura existente puede llegar a ser contradictoria entre sí. Como mencionan Kämpfe et al. (2010) es pertinente desarrollar métodos precisos que permitan medir el impacto de la música de fondo, teniendo en cuenta el tipo de música, el tipo de tarea y el contexto, para poder detectar las necesidades específicas de la organización e intervenir en el ambiente con el tipo de música adecuado.

Por ejemplo, consideramos que comprender el impacto del modo mayor y el tempo lento para promover los estados de relajación, calma e introspección puede generar efectos positivos en procesos terapéuticos o actividades de acompañamiento en

donde el objetivo sea precisamente reducir los niveles de activación de una persona y llevarla hacia una valencia emocional más positiva.

Por otro lado, si lo que se requiere es generar un ambiente más positivo y ligado con la eficiencia y productividad de las personas, lo que podría ocurrir en un contexto organizacional, por ejemplo, sería interesante valernos de música con modo mayor y tempo rápido, que podría incitar la activación de las personas y la valencia emocional positiva. Algo similar podría ser funcional si el objetivo es potenciar las funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, el control inhibitorio o la flexibilidad cognitiva; la exposición a música con un tempo rápido puede llegar a tener un impacto significativo.

Referencias

- Blood, D. J., & Ferriss, S. J. (1993). Effects of background music on anxiety, satisfaction with communication, and productivity. *Psychological reports*, 72(1), 171-177.
- Damasio, A. (2003). *Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling Brain*. Florida: Harvest Books.
- Fox, J. G., & Embrey, E. D. (1972). Music—an aid to productivity. *Applied ergonomics*, 3(4), 202-205.
- Gabrielsson, A. (2011). *Strong experiences with music: Music is much more than just music*. Oxford University Press.
- Husain, G., Thompson, W. F., & Schellenberg, E. G. (2002). Effects of musical tempo and mode on arousal, mood, and spatial abilities. *Music perception*, 20(2), 151-171.
- Kämpfe, J., Sedlmeier, P., & Renkewitz, F. (2010). The impact of background music on adult listeners: A meta-analysis. *Psychology of Music*, 39(4), 424-448. <https://doi.org/10.1177/0305735610376261>
- Kiss, L., Linnell, K.J. The effect of preferred background music on task-focus in sustained attention. *Psychological Research* 85, 2313–2325 (2021). <https://doi.org/10.1007/s00426-020-01400-6>
- Knight, W. E., & Rickard, N. S. (2001). Relaxing music prevents stress-induced increases in subjective anxiety, systolic blood pressure, and heart rate in healthy males and females. *Journal of music therapy*, 38(4), 254-272.
- Lamont, A. (2011). University students' strong experiences of music: Pleasure, engagement, and meaning. *Musicae Scientiae*, 15(2), 229-249.
- McConnell, M. M., & Shore, D. I. (2011). Upbeat and happy: Arousal as an important factor in studying attention. *Cognition & Emotion*, 25(7), 1184-1195.

- Pipersania, N., & Sam, K. M. (2024). EFFECTS OF SLOW-TEMPO MUSIC ON PAIN PERCEPTION AND EMOTIONAL WELL-BEING. *Public Administration and Law Review*, (2(18)), 86–93. <https://doi.org/10.36690/2674-5216-2024-2-86-93>
- Rickard, N. S. (2012). Music listening and emotional well-being. *Lifelong engagement with music: Benefits for mental health and well-being*, 209-240.
- Russell, J. A. (1980). A circumplex model of affect. *Journal of Personality and Social Psychology*, 39(6), 1161–1178. <https://doi.org/10.1037/h0077714>
- Russell, J. A., Weiss, A., & Mendelsohn, G. A. (1989). Affect grid: a single-item scale of pleasure and arousal. *Journal of personality and social psychology*, 57(3), 493-502. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.3.493>
- Saldaña-Medina, C. (2019). La necesidad de textos narrativos validados como herramienta para el estudio experimental de la semántica emocional y la interpretación. *Lenguas Modernas*, (53), pp. 79-92.
- Saldaña-Medina, C. (2020). *Textos narrativos multivalentes para el estudio de la elaboración textual* [Tesis de maestría, Universidad Autónoma del Estado de Morelos]. Repositorio Institucional UAEM. <http://riaa.uaem.mx/xmlui/handle/20.500.12055/1140>
- Saskovets, M., Saponkova, I., & Liang, Z. (2025). Effects of Sound Interventions on the Mental Stress Response in Adults: Scoping Review. *JMIR Mental Health*, 12(1), e69120.
- Vallejo-Reyes, F. (2002). El rol de la emoción en la comprensión de textos narrativos. *Escuela de psicología, Universidad Católica de Valparaíso*, 1, 125-140. DOI: 10.5027/psicoperspectivas-vol1-issue1-fulltext-39.
- Wu, C. C., & Shih, Y. N. (2019). The effects of background music on the work attention performance between musicians and non-musicians. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*, 27(1), 201–205. <https://doi.org/10.1080/10803548.2018.1558854>

...*Muss es sein? Es muss sein!*