

Melancolía y Música Intermedia

A partes de una tesis, nunca publicada.

Introducción

¿Cómo reconocer una música melancólica?, ¿Cómo definimos una música intermedia?, ¿Cómo definimos el punto tal en que el lenguaje que denominamos música se encuentra en el límite entre lo definible (estructuralmente hablando), lo histórico (pensando en las escuelas, vanguardias y movimientos musicales), lo poéticamente expresable y lo que el espectador recibe e interpreta?

Para llegar a ese momento en el que la música es expresada o existe, es necesario establecer otros instantes, que están distanciados no solo en tiempo y espacio. En el primero, el compositor comienza el proceso creativo, establece las ideas, motivos, incisos, que luego se convertirán en la pieza escrita. Existen infinitas maneras para crear una pieza musical como existen infinitos seres humanos que la hagan. De esto, pocos compositores suelen hablar, tal vez porque es mejor callar los secretos a las generaciones posteriores. En algunos casos porque es mejor asegurar que no se enseña a componer (como a vivir) y, en otros casos, porque es tal el alejamiento del compositor frente al mundo que la escritura musical no es suficiente y la mejor manera es simplemente expresarse con sonidos.

La música, tal y como la conocemos, ha tratado de ser definida de diversas maneras. Algunos aseguraron que es la expresión fonética referente a los hombres. Otros la definen como la organización de sonidos agradables al oído. Otros más, piensan que es la práctica en la que el hombre, al utilizar instrumentos musicales, organiza y expresa sentimientos. Para unos más recientes, consiste básicamente en la organización de los sonidos en el tiempo y el espacio, donde el límite es establecido por el emisor y el receptor.

Tal vez, el problema de tratar de definir la música radica en que, al igual que la poesía, es un “arte temporal, donde sus unidades están constituidas a partir de impresiones sonoras sucesivas” (Fenollosa/Pound 2001:31). Teniendo en cuenta esto, podríamos asegurar entonces que la música es la experiencia en la que tanto músico como intérprete (refiriéndonos al público o al espectador) establecen un diálogo, un contrapunto o una conversación, basada en impresiones sonoras sucesivas.

Para llegar a ese momento en el que la música es expresada o existe, es necesario establecer otros instantes, que están distanciados no solo en tiempo y espacio. En el primero, el compositor comienza el proceso creativo, establece las ideas, motivos, incisos, que luego se convertirán en la pieza escrita. Existen infinitas maneras para crear una pieza musical como existen infinitos seres humanos que la hagan. De esto, pocos compositores suelen hablar, tal vez porque es mejor callar los secretos a las generaciones posteriores. En algunos casos porque es mejor asegurar que no se enseña a componer (como a vivir) y, en otros casos, porque es tal el alejamiento del compositor frente al mundo que la escritura musical no es suficiente y la mejor manera es simplemente expresarse con sonidos.

En este instante, el compositor se enfrenta sólo al medio, que puede ser papel y lápiz, computadores, sintetizadores, micrófonos o instrumentos musicales. Su labor es tratar de direccionar un discurso inmerso en el aire que terminará resonando en el aire. Este momento es el de plena imaginación y contemplación de la obra no escrita, una obra que por breves instantes le pertenece, pero que luego produce y no posee.

Al término de escribir la pieza musical, el compositor la dispone para su interpretación. Para esto necesita de un instrumentista quien trata de

1 Fluxus: palabra latina que significa flujo, es un movimiento artístico de las artes visuales pero también de la música y la literatura. Tuvo su momento más activo entre la década de los sesenta y los setenta del siglo XX. Se declaró contra el objeto artístico tradicional como mercancía y se proclamó a sí mismo como el antiarte, Fluxus guarda mucha relación con el movimiento dada de principios del siglo XX.

2 John Cage: Chess Pieces; Sonatas and interludes; Rieti: Chess Serenade DVD (2003)

3 Es importante recordar que Heidegger llama al aburrimiento estado afectivo (Sitmmung) fundamental del ser humano, por medio del cual éste se abre al mundo, o el mundo se le revela con una determinada tonalidad, con una determinada gama de posibilidades, es un modo existencial fundamental. Creado en 1970 por Pierre Boulez, a petición del presidente francés George Pompidou. El IRCAM fue el centro pionero en la investigación en acústica, música e implementación tecnológica al campo de la creación sonora. El centro fue abierto en 1977 y dirigido en principio por Boulez. Algunos de los compositores que han pasado por sus instalaciones han sido: Luciano Berio, Jonathan Harvey, Tristan Murail, Manuel Rocha Iturbide, Gérard Grisey, Terry Riley, Iannis Xenakis.

4 David Wessel estudió matemáticas y la psicología experimental en la Universidad de Illinois y recibió un doctorado en psicología matemática de Stanford en 1972. Su trabajo sobre la percepción y el control de la composición de timbre en los años 70 en la Universidad Estatal de Michigan llevó a un puesto de investigación musical en el IRCAM en París en 1976. En 1979 comenzó la remodelación del Departamento de Pedagogía vinculando sectores científicos y musicales de IRCAM. En 1985 se estableció un nuevo departamento de IRCAM, dedicada al desarrollo de software musical interactivo para ordenadores personales. En 1988 empezó su actual puesto como profesor de Música en la Universidad de California, Berkeley, donde es Director de CNMAT. Está particularmente interesado en la música por ordenador en vivo donde la improvisación juega un papel esencial. (Traducción del autor)

5 Soundhack es una aplicación de proceso sonoro para macintosh, el programa incorpora varias utilidades y funciones de proceso de señal: convolución, filtro binaural, espectro dinámico, phase vocoder, extracción espectral, para la creación de sonidos personalizados.

6 maistudio.wdfiles.com/local--files/pdtools/Morpher2_Ficha3.pdf.