

ISSN: 2448-6574

El lenguaje musical actual.

Una visión sobre la composición contemporánea

José Fermín Enrique Rueda Hernández

Jennifer Bortolotti Huidobro

Manuel Pérez Espinoza

Palabras clave: arte, educación, compositor, lenguaje, música, obra.

Las nuevas formas de componer música en la época contemporánea, han variado tanto técnicamente como en los recursos y formas de concebir la obra. Nos ubicamos en una línea donde observamos nuevas obras que sugieren diversas interpretaciones de acuerdo a los oyentes, ya sea que cuenten con formación musical sistemática o formal, así como de parte de los oyentes o aficionados, quienes no cuentan con una formación artística y desconocen el lenguaje musical como tal.

Esto tiene que ver con diversos factores que podemos argumentar tanto de parte del contexto socio cultural del compositor, así como de su formación artística, preparación especializada en la música, su educación general y en concreto elementos que están relacionados con el lenguaje, no solo especializado para la escritura musical, sino con el símbolo mismo de la representación y de la realización de ideas, y de cómo abordar una obra dentro de las diversas técnicas de composición. Dada su importancia en el tema de la educación musical podemos plantearnos las siguientes interrogantes:

¿Cuáles son las nuevas formas de componer música?

¿El lenguaje musical ha cambiado en torno a la tecnología?

¿Existen nuevos símbolos musicales que se estén implementando en torno a las composiciones contemporáneas?

¿El compositor, cómo se concibe a sí mismo frente a su arte?

¿Están al alcance de la mayoría de la gente, estas nuevas obras musicales?

La obra en la actualidad no solamente se mantiene con los elementos básicos de la música, como la concebíamos desde la formación tradicional a pesar de ser académica o contener el canon escolástico aceptado, llamada por algunos también, composiciones de corte académico. La composición tampoco es de forma solamente (En referencia a las formas musicales clásicas; Sonata, concierto, lied, rondó, canon, fuga, etc.) sino además está tomando matices innovadores que han suplantado las formas o estilos antiguos, aceptados en los cánones clásicos, tomando directrices actuales muy variadas, desde la armonía jazzística y nuevas fórmulas de agrupar los sonidos, hasta la mezcla de ritmos y elementos sonoros que se integran en bloques de efectos que muchas veces no se reconocen como líneas melódicas, como las conocemos occidentalmente (Es necesario aclarar desde mi punto de vista que esta nueva forma de terminar con el producto final de la obra, cuando no se cuenta con una partitura para la ejecución en tiempo posterior, por otros intérpretes o ejecutantes, a pesar de que se cuenta con una memoria digital o grabación en disco, el audio de la composición, es muestra de un elemento también del individualismo, recurrir a una serie de herramientas tecnológicas para evitar la inclusión o confrontación de más músicos especialistas que intervengan en la composición misma y en la ejecución cuando es interpretada). Aunado a esto, la tecnología por supuesto, ha tenido que ver muy intensamente con los medios que no solamente facilita las posibilidades de generar sonidos, sino que además se han usado indiscriminadamente para generar “composiciones” de sonidos aleatorios o intencionalmente propiciando lenguajes nuevos por programas computarizados, que generalmente no son usados por músicos, sino por programadores de acuerdo

ISSN: 2448-6574

a fórmulas realizadas matemáticamente o con los códigos de programación especializado (Helguera,2000).

Esta investigación es de tipo cualitativo con una perspectiva socio-histórica que está inmersa en el campo de las artes y analiza un tópico específico en la música; “el lenguaje musical contemporáneo” que concierne al campo de la educación y está ligado por lo tanto a la cultura. La indagación forma parte de una investigación mayor que abordará el tema del lenguaje musical contemporáneo y como se está dando este cambio de lo tradicional a la época actual. En esta ocasión se presentan los avances que en este momento se llevan en la parte inicial.

Como estrategia metodológica se realizó una serie de entrevistas a músicos creadores que están vigentes en su ejercicio como compositores musicales, en las diversas formas y estilos, lo cual es importante para la realización de un seguimiento en lo que implica la indagación de esta nueva forma de hacer música.

La relevancia de la investigación

El tema se inicia a partir de una serie de premisas que abren la interrogante acerca de la percepción de las obras actuales, dadas las condiciones de las obras que se escucha en los diversos programas que se presentan en; auditorios, teatros, foros, así como en los diversos festivales propios de este quehacer artístico.

En las escuelas tradicionales de formación musical este tema es nuevo, y a partir de la especialización de los profesores actuales en materia de la composición musical, está tomando un auge muy importante, por lo que es importante analizar que está pasando con el lenguaje musical contemporáneo.

En la actualidad se han modificado las orquestas sinfónicas, centro del quehacer musical del compositor. Sin embargo también muchas de las obras ya no son para orquesta sinfónica sino para grupos de cámara más pequeños. Con el avance tecnológico esta agrupación ha sido transformada adquiriendo nuevas sonoridades integrando en muchos de los casos instrumentos electrónicos como

ISSN: 2448-6574

sintetizadores, teclados y computadoras para obras contemporáneas así como los instrumentos tradicionales que ya son tomados en consideración en las obras contemporánea.

El compositor ha sido muy importante en las escuelas de música desde sus orígenes de los primeros conservatorios. Ejemplo claro es la materia que se incluyó en los planes de estudio al fundarse el primer Conservatorio de Música de la Sociedad Filarmónica de México, en 1866, con el nombre de composición teórica la cual fue impartida por el músico y médico Aniceto Ortega Villar, quien fundó esa cátedra y escribió una de las primeras óperas con carácter nacionalista basada en un pasaje de la conquista española, llamada Guatemotzin. En los orígenes de la Escuela Nacional de música esta cátedra se mantuvo hasta lograr consolidarse en diversas etapas. En la actualidad la facultad de música de la UNAM, va a la vanguardia en la materia de composición musical y en abordar formas nuevas para tal efecto.

En México, es en la composición donde se dio la mayor influencia de los estilos musicales con las diversas escuelas o corrientes musicales. Primeramente en los compositores del siglo pasado se ve una influencia de los distintos estilos, por una parte al intentar reproducir las sinfonías al estilo de los periodos clásico y romántico y por otro lado se ve una influencia de la ópera italiana al seguir esta forma musical. Luego de las influencias francesas en los compositores mexicanos de la época colonial, surgieron los compositores que dieron más representatividad en el contexto internacional a nuestro país, los compositores nacionalistas que impregnaron una serie de rasgos que identifican a la música mexicana en la actualidad. Compositores como Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Candelario Huízar, Manuel M. Ponce, entre otros (Salazar, 1997)

ISSN: 2448-6574

Los cambios que han tenido un impacto en la formación profesional en las carreras de música son sin duda la inclusión y el análisis de la música académica del presente siglo. Haciendo referencia a los planes y programas de estudio en las escuelas de música como cambios que han favorecido al estudio de la profesión musical, es importante destacar la formación del compositor, en las diversas corrientes con propuestas frescas y novedosas.

Se habla de la música contemporánea, con más frecuencia en los planes y programas de estudio para el análisis de autores con nuevas formas musicales del siglo veinte y contemporáneos, como una aportación importante durante la formación actual de las nuevas generaciones. Tanto de la aceptación de la música académica como de las nuevas formas contemporáneas, dada la influencia de otros países, sobre todo de los Estados Unidos, además de Latinoamérica y los caribeños, Cuba con los ritmos afro antillanos que han influenciado la música de este siglo.

En una serie de entrevistas realizadas a compositores mexicanos se obtuvieron los siguientes puntos de vista sobre el nuevo lenguaje musical contemporáneo, mismos que nos servirán en la indagación de cómo se conciben los compositores, frente a la materia propia de la composición,

“Lo que yo puedo decir es que; lo que yo he visto a lo largo de varios años en cuanto a la enseñanza en las escuelas de música es que afortunadamente cada vez más se contempla la enseñanza de la música del siglo XX. En principio en los conservatorios, en escuelas de música en México, esa, pues digamos esa época que es tan importante que es el siglo XX, pasa un poco por encima se ve muy poco, no se agudiza, no se analiza, profundamente la música de la escuela de Viena la música de Mozart o la música de Debussy,

Ravel en fin Messiaen y ahora hablemos de, bueno Ravel, Chávez, Revueltas, Ponce y ya no hablemos de la segunda mitad del siglo, pues de los vanguardistas como Molés ó Charvelio, John Cage, yo recuerdo que cuando estuve, bueno cuando yo fui al conservatorio de joven, no existía alguna clase de análisis para esos autores y siempre me ha parecido muy grave yo creo que debe existir obviamente una música del siglo XX” (EM7).

“Sí creo que México tiene un lugar muy importante, en realidad porque es un cosa de que reúne muchas influencias de la cultura partiendo de una influencia nacional muy sólida, o sea mezclado con lo español, con lo francés, por la cercanía que ahí estamos de la influencia de Estados Unidos pero también ha habido mucha interrelación con los países de América Latina, de Cuba, de Argentina, de otros países también” (EM9).

“He visto que se están haciendo varias reformas a la educación del músico, lo cual me alegra, además los resultados están siendo excepcionales, para muestra basta ver como hoy en día podemos encontrarnos con excelentes músicos muy jóvenes” (EM12).

Existe una contradicción en la enseñanza de la composición que se ha impartido en las escuelas de música; por un lado unos sujetos opinan que sigue siendo tradicional, en cuanto a abordar la música académica europea como eje central y parámetro para las demás formas musicales o composiciones contemporáneas. En contraste hay quienes opinan que los cambios más importantes están en lo referente a la aceptación y el análisis de la música de esta época contemporánea aunado al uso de las herramientas tecnológicas en las obras nuevas con carácter electro-acústico.

“Pues yo no lo veo así, no relevante pues todavía en algunas partes sigue el tradicionalismo no y pocos se dedican a la música completamente moderna que es la música seria o la música ya más científica , se ponen a estudiar ya a base de números y [...] sin embargo algunos si han destacado mucho en ello” (EM8).

“Los cambios más relevantes [...] Pues mira más bien; creo que el cambio, si pudiéramos hablar de eso, es sobre todo la cuestión de que se note que hay una división mucho más clara en cuanto a la tradición musical que cada persona persigue, es decir, hay músicos que están interesados y que todo mundo empieza por ello obviamente, que es la música tradicional, me refiero a la música que estudiamos todos que va entre los periodos barroco y romántico que es diferente y todas las tradiciones que han sido influenciadas por esas mismas tradiciones ya hablemos del centro europeo básicamente; y la otra la que ha tenido un mayor auge y cada vez mayor aceptación y que es el otro grupo digamos es el de los que decidieron ya dejar ese tipo de música para dedicarse a un tipo de música nueva, música contemporánea no, la que se le ha llamado música del siglo XX música vanguardista, música de las diferentes etiquetas pero que ofrece otras posibilidades , que no tiene o que si tiene la música tradicional del centro europeo pero que difiere, difiere en bastantes cosas, en concepciones estéticas sobre todo, podríamos decir que ahí es donde han existido los cambios más importantes” (EM5).

Algunos entrevistados manifiestan la necesidad del uso de las herramientas tecnológicas en la enseñanza lo cual ha sido relevante en esta época contemporánea.

ISSN: 2448-6574

“Pues uno de esos cambios relevantes y tajantes es la utilización de las Tics, para la enseñanza, aprendizaje y la utilización en el desarrollo laboral como profesión” (EM11).

Los músicos también son agentes de cambio. Algunas experiencias de los entrevistados hacen referencia a que al momento de estudiar, ellos formaron parte de la generación de nuevos proyectos que impactaron su formación; por una parte compartieron una enseñanza tradicionalista y por otra la escuela activa con una metodología novedosa que favoreció el seguir en este campo, dedicándose a la profesionalización de su quehacer musical.

“Bueno en ese entonces la Escuela Superior de Música maneja un programa muy interesante de educación activa y que estaba tratando de despegar de la educación tradicional yo creo que ese es la parte más importante, me queda muy claro y me queda muy marcado por que la mitad de la carrera me toca con el sistema tradicional y la otra mitad me toca con ese sistema nuevo que además introduce a nuestro país el maestro Eduardo Núñez y este, me parece que ha sido la parte fundamental que es de incluir en los programas de estudio una nueva tecnología o incluir nuevos métodos que van más acorde con lo que estamos viviendo me parece que es la parte fundamental en la enseñanza de la música para los músicos de ahora” (EM4).

“En mi experiencia, ha cambiado el sentido que esta generación tiene a su alcance en más estados de la República, escuelas preocupadas por el quehacer artístico. En nuestro país así como en toda Latinoamérica hay una seria preocupación por la reflexión y la comunicación entre los educadores musicales para analizar la problemática que rodea a la educación musical rumbo al siglo XXI” (EM1).

ISSN: 2448-6574

Además se menciona que se ha dado prioridad a los programas de educación musical infantil en la actualidad, para dar seguimiento y apoyo a la formación profesional, generando concursos y encuentros que propicien un acercamiento al nivel profesional real. En la actualidad ya son varias universidades y conservatorios que están generando nuevos programas para dar seguimiento a la educación musical desde edades más tempranas en torno a la composición.

A pesar de que existe apertura en los planes y programas de estudio musical y que queda claro que se está abordando cada vez más la música contemporánea. Aún no ha sido suficiente la mejora en actualizar estos planes de estudio a nivel general para impactar esta profesión musical, ya que los programas en la mayoría de las veces no son flexibles en cuanto a tiempos y horarios, debido a que algunas escuelas siguen con programas tradicionales rígidos en estos aspectos. Al respecto se menciona que la UNAM, está buscando fomentar programas más flexibles de acuerdo a las iniciativas de los alumnos horarios y planes acordes a los estudiantes que favorecen el estudio en tiempos que eligen los propios estudiantes para realizar su carrera profesional desde la licenciatura (Estrada, 2008). Actualmente se está llevando a cabo un taller de composición de música contemporánea que busca relacionar la biología con la música.

Al revisar las distintas respuestas de los sujetos encuestados se encontró que no existe una corriente nacional musical nueva, en el contexto de la profesión en México. Se identifica como una corriente musical importante a la música de la época colonial, influenciada por la corriente francesa, y al Nacionalismo musical en México, posterior a la revolución de nuestro país. A pesar de que se habla de nuevos sistemas de educación musical, no se han hecho cambios importantes en la composición así como en la metodología de la enseñanza. Predomina con mayor amplitud la música comercial o música ligera, que finalmente no aporta a la

generación de música que trascienda como lo hizo la música académica o música culta.

La valoración hacia las actuales corrientes musicales, está inclinada hacia la conservación de las formas musicales de la tradición europea, siendo la escuela vienesa la que mayor es aceptada como una corriente a seguir por la mayoría de las escuelas o conservatorios así como la corriente musical francesa.

“No solamente en México en el mundo es la escuela alemana, es decir no podemos concebir un conservatorio de música en la que no se estudie Bach o se analiza a Mozart ó Beethoven es inminente que hay una fuerte presencia, de la música alemana, y también en otro orden de cosas de la música francesa si consideramos que es casi impensable que en una escuela de música no se analice y se toque y se oiga la música de Debussy, la música de Ravel la música de Poulenc, la música de Saint Saën entonces básicamente son esas dos Corrientes” (EM10)

En conclusión en esta primera parte de la investigación;

En las composiciones contemporáneas, han sido muy pocas las aportaciones que tienen estilos propios y que se identifican como obras representativas de los estilos actuales. A pesar de que algunos compositores siguen empleando el recurso de la época nacionalista con mezcla de elementos tradicionales al estilo europeo y en los estilos clásicos.

La diversidad de las herramientas que se emplean no se ha consolidado en la mayoría de los compositores, usando cada uno de ellos los recursos técnicos y las herramientas que conocen y apropian para su obra. Los elementos más

utilizados en cuanto a la tecnología, son el uso de las cintas sonoras o de magneto, hasta los sintetizadores, instrumentos de teclado que imitan un gran número de instrumentos acústico, cuerdas, aliento madera, metales, voces, percusiones y otros efectos de sonoridades múltiples. La herramienta más común es el uso de los computadores con programas generadores de sonidos con sus diversas técnicas de empleo aplicados a propósito de la obra.

Desde luego hay quienes graban sonidos de la naturaleza, el agua en los ríos, sonido del mar, rayos, aire, fuego (fogatas). Ruidos producidos por el hombre; en una serie de fábricas, empresas, ciudad, comunidad, las diversas campanas, los sonidos producidos por los cantos de las aves, lenguaje y sonido que producen los animales, todos ellos encaminados a la generación de una composición con una propuesta original contemporánea.

Por otra parte hay quienes se dedican a realizar su obra a partir de una serie de números, empleando diversas fórmulas matemáticas que integran su composición. Ya sea de forma aleatoria y dirigida con un propósito se basan en el lenguaje numérico o matemático con el propósito de generar sonidos y una obra finalmente.

Las formulas bioquímicas también son correlacionadas en una nueva propuesta para generar sonidos y realizar este tipos de composiciones musicales novedosas e innovadoras.

Las obras contemporáneas no necesariamente llegan a la mayoría de las personas aficionadas a la música. Son expuestas en festivales que se generan con poca difusión y están limitadas a ciertos foros.

ISSN: 2448-6574

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguirre. (2008). *Preludio y Fuga Historia de Trashumantes de la Escuela Nacional de Música de la UNAM*. Universidad Autónoma de México: IISUE-UNAM, Historia de la Educación.
- Baqueiro, G. (1995). *Música Mexicana No. 7*, 45-80
- Brennan, A. (1998). *Cómo acercarse a la música*. México: Plaza y Valdés S.A. de C.V.
- Carpentier, A. (1995). *Ese músico que llevo dentro*. Madrid, España: Alianza Editorial .
- Carter, H. (1998). *¿Cuál es la Historia de la Música?* México: Novaro.
- Chávez, C. (1992). *Hacia una Nueva Música*. México: UNAM.
- Dahlhaus, C. (1999). *La Idea de la Música Absoluta*. Barcelona: Idea Books S.A.
- Ernest, A. (2000). *Escritos sobre la música*. España: Ideal musical.
- Fischerman, D. (2002). *La música del siglo XX*. Paidós: Buenos Aires .
- Fleming, W. (1989). *Arte música e Ideas* . España: Mc. Graw-Hill.
- Frega, A. (2001). *Música para maestros*. Barcelona: Grao de IRIF. S L.
- Helguera, L. (2000). *La Música Contemporánea*. México D.F.: Tercer Milenio. CONACULTA.
- Hemsey, V. (1993). *La educación musical frente al futuro*. Argentina: Guadalupe Sociedad Internacional de Educación Musical.
- Langp, H. (1998). *Reflexiones Sobre la Música*. Madrid: Debate Pensamiento.
- Reyes, F. P. (1982). *El Arte en la Vida Social*. México: Trillas.
- Romero, J. (1995). "*Historia de la música en México*", *Música Revista Mexicana*, Vol.1, No. 6. 15 de Septiembre de 1930.
- Salazar, A. (1997). *Historia de la Música en México*. México D.F.: Fondo de Cultura Económico FCE.