

"Reflexiones actuales en torno a la educación musical, la producción independiente y los nuevos medios de realización artístico audiovisual en Argentina y Brasil"

Mariano Ferrari (UNLP, Facultad de Bellas Artes), Júlia Toledo (Universidad Estatal de Campinas, Instituto de Artes)

Resumen:

El campo de acción de los/as músicos/as populares a casi dos décadas de iniciado el siglo XXI se ha expandido y complejizado profundamente. Diversos factores como el fácil acceso a nuevas tecnologías y medios de realización artístico audiovisual han permitido que la producción independiente crezca notablemente en los últimos años, habilitando a los/as músicos/as la posibilidad de realizar producciones musicales y audiovisuales sin siquiera salir de sus casas. Tareas que otrora eran divididas y delegadas a diversas personas en diferentes áreas de trabajo - como producción, divulgación, grabación, mezcla y filmación - hoy se encuentran, muchas veces, condensadas en manos de los/as propios/as artistas. La educación musical se halla frente al desafío de formar músicos/as que puedan adquirir las herramientas suficientes para desempeñarse en la diversidad de roles que implica la autoproducción musical propia de estos tiempos.

Mediante la realización de este trabajo basado en entrevistas realizadas a docentes, graduados y alumnos/as de la Licenciatura y el Profesorado en Música Popular de la Facultad de Bellas Artes (UNLP) y de la Licenciatura y el Profesorado en Música Popular del Instituto de Artes (UNICAMP) y a partir de nuestra experiencia como músicos/as, alumnos/as y docentes de estas dos instituciones situadas en Argentina y Brasil, nos hemos propuesto reflexionar acerca del lugar que ocupa la educación musical académica ante este nuevo escenario.

Palabras clave: Educación musical. Producción independiente. Medios. Indisciplina

Introducción

El presente trabajo de investigación en conjunto, tiene como objetivo realizar un análisis introductorio en cuanto a la diversidad de roles que adoptan en la actualidad, la mayoría de los/as músicos/as populares independientes, tanto en Argentina como en Brasil y el lugar que ocupa la educación musical académica de ambos países ante esta nueva realidad. El campo de acción de los/as mismos/as a casi dos décadas de iniciado el siglo XXI, se ha expandido y complejizado profundamente, a tal punto que consideramos que referirse a un/a músico/a popular en la actualidad, significa hablar de un/a *realizador/a* o como señala Daniel Duarte Loza en su tesis doctoral publicada en 2018, de un/a *“artista indisciplinario”*; concepto de origen cuestionador, elaborado y mencionado por el filósofo argelino-francés Jacques Rancière y utilizado por Duarte Loza para referirse a las consecuencias que trae consigo encasillar al arte, es decir, disciplinarlo.

Diversos factores como el fácil acceso a la tecnología y medios de realización artístico audiovisual han permitido que la producción independiente crezca notablemente en los últimos años, habilitando a los/as músicos/as la posibilidad de realizar producciones musicales y audiovisuales sin siquiera salir de sus casas. Plataformas como YouTube, Bandcamp, Soundcloud, en las que el/la propio/a usuario/a puede alojar sus producciones de manera gratuita, en conjunto con redes sociales masivas como Facebook, Instagram, Twitter (por nombrar solo algunas) por medio de las cuáles un/a artista puede difundir su

propia producción; han facilitado la distribución, pero a su vez han planteado nuevos desafíos, como sucede habitualmente con la incorporación de nuevas herramientas.

Tareas que otrora eran divididas y delegadas a diversas personas en diferentes áreas de trabajo - como producción, divulgación, grabación, mezcla y filmación - hoy se encuentran, muchas veces, condensadas en manos de los/as propios/as artistas. Este contexto "indisciplinar" en el que se inserta el/la músico/a de la actualidad es evidente también en el ambiente que rodea a nuestras facultades. El escenario creativo dentro de las universidades es intenso y la dinámica de los/as estudiantes de los cursos de música en la producción, desarrollo y divulgación de sus obras, retrata bien las múltiples funciones que ejecuta un/a artista. Es por eso que consideramos que la educación musical se halla frente al desafío de formar músicos/as que puedan adquirir las herramientas suficientes para desempeñarse en la diversidad de roles que implica la autoproducción musical propia de estos tiempos.

Mediante la realización de este trabajo basado en entrevistas realizadas a docentes, graduados y alumnos/as de la Licenciatura y el Profesorado en Música Popular de la Facultad de Bellas Artes (UNLP) y de la Licenciatura y el Profesorado en Música Popular del Instituto de Artes (UNICAMP) y a partir de nuestra experiencia como músicos/as, alumnos/as y docentes de estas dos instituciones situadas en Argentina y Brasil, nos hemos propuesto reflexionar acerca del lugar que ocupa la educación musical académica ante este nuevo escenario. A través de esta investigación, buscamos identificar aspectos particulares relacionados a la enseñanza musical de las universidades citadas, así como también, poner en discusión diferentes ideas, metodologías y temáticas abordadas a lo largo de nuestras carreras, con el objetivo de colaborar en la búsqueda por generar herramientas para el desenvolvimiento del alumnado en el campo de laboral/musical actual.

Este trabajo cuenta además, con una producción audiovisual realizada en Estudio Síncopa (Campinas, SP, Brasil) durante el mes de abril de 2018, en la que llevamos a la práctica varios contenidos desarrollados durante la investigación, a través del registro de una canción compuesta, arreglada, interpretada y producida por Mariano Ferrari, que fue coproducida, filmada y editada por Júlia Toledo.

En relación a las entrevistas en las que se basa el desarrollo del presente trabajo, en Argentina, hablamos con Javier Nadal Testa, egresado de la Licenciatura en Música (Orientación Música Popular) de la Facultad de Bellas Artes (UNLP) y docente de la misma; investigador, guitarrista, cantante, arreglador, compositor y fundador de "eOcelo producción", un canal de YouTube que reúne varios trabajos audiovisuales de músicos/as latinoamericanos/as, producidos, filmados y/o editados por él. Conversamos también con Inés Mauri Úngaro, estudiante de la Lic. y el Prof. en Música (Orientación Música Popular) de la Facultad de Bellas Artes (UNLP), guitarrista, cantante y compositora, investigadora, fundadora del Festival MARTA (Muestra activa regional de trabajadores del arte), integrante de MUPLAR (Músicas platenses en red), encargada de la producción y difusión de varios grupos musicales en la ciudad de La Plata y colaboradora también, de la materia Música y Medios de la carrera que cursa actualmente. Por último, entrevistamos a Daniel Duarte Loza, titular de la materia Música y Medios de la Lic. y el Prof. en Música (Orientación Música Popular) y la Lic. en Artes Audiovisuales de la Facultad de Bellas Artes (UNLP), egresado del Doctorado en Artes (Línea de Formación en Arte Contemporáneo Latinoamericano), Licenciado en Composición, Profesor de Armonía, Contrapunto y Morfología Musical, egresado en la Facultad de Bellas Artes, UNLP y Profesor Nacional de Música especialidad Guitarra, egresado en el Conservatorio Nacional de Música "Carlos López Buchardo", Universidad Nacional de las Artes.

En Brasil, dialogamos con Zeca Vieira, egresado de la Licenciatura en Batería Popular del Instituto de Artes (UNICAMP), baterista, compositor, docente, productor y realizador audiovisual en su productora AriStudio. También hablamos con Luca Alves, estudiante de la

Licenciatura en Guitarra Popular y del Profesorado en Música, guitarrista, banjoísta, arreglador, fundador del grupo Cabareto Early Jazz Band - grupo que explora un repertorio de jazz mediante géneros como Swing, Cool y Bebop - donde se desempeña también como músico y director artístico. Por último, conversamos con Cacá Machado, Profesor de Música y Tecnología y de Historia de la Música Popular Brasileña, materias pertenecientes a la Licenciatura en Música Popular; cantante, compositor, instrumentista, productor musical, investigador e historiador.

Desarrollo

La creación de carreras de música con orientaciones ligadas a la música popular, tanto en Argentina, como en Brasil, como también en otros lugares de Latinoamérica, significan un antes y un después en el campo de la educación musical. El Profesorado y la Licenciatura en Música (Orientación Música Popular) de la Facultad de Bellas Artes de La Plata, ofrecen desde el año 2008 una formación amplia, que permite que los/as egresados/as puedan desempeñarse no solamente como productores/as, compositores/as, arregladores/as e intérpretes - tanto vocales como instrumentales -, sino también que puedan ejercer la docencia en varios niveles y/o conducir investigaciones y estudios que impliquen la generación y ampliación de conocimientos ligados al campo de la música popular. La política de ingreso irrestricto que posee la UNLP, permite que cientos de personas puedan realizar sus estudios en la Facultad, atendiendo incluso las posibles diferencias que puedan existir entre la formación anterior de unos/as y otros/as estudiantes. La Licenciatura en Música Popular de la UNICAMP ha empezado sus actividades en el año 1988, ofreciendo una formación que busca contemplar las demandas del músico popular, sea como arreglador/a, instrumentista o productor/a. Entretanto, hay un mayor énfasis puesto en la formación de instrumentistas - una vez que el ingreso ocurre, luego de aprobado un examen y a través de la elección de un instrumento específico para ser estudiado a lo largo de la graduación (batería, guitarra eléctrica, guitarra acústica, piano, contrabajo, bajo eléctrico, canto o saxofón). Este aspecto está directamente relacionado con el contexto histórico en el que se inserta el curso. Como señala Cacá Machado en la entrevista que realizamos, el plan de estudios fue tomado en principio del modelo Berklee, valorando fundamentalmente músicas instrumentales ligadas al jazz y posteriormente la música instrumental brasileña. A lo largo del tiempo, esa estructura fue cambiando, abriendo espacio para el estudio de otros géneros de la música popular brasileña como el choro, MPB, el samba y algunos ritmos folclóricos. Además, la Licenciatura absorbió un contingente de músicos/as de los conservatorios, que perdieron fuerza en Brasil hacia la década de 1990. De esta forma, según nos explicaba el profesor de Música y Tecnología, el curso se ha convertido en un espacio ambiguo entre la práctica musical y el desarrollo del pensamiento crítico sobre la música (lo que para él debe ser el papel principal de una graduación en música popular). Este panorama indica una diferencia sustancial entre las carreras en cuestión, que tiene que ver con las materias que componen el plan de estudios de cada una. Materias del Instituto de Artes de Campinas como Contrapunto, Armonía, Práctica Instrumental, Percepción, Estructuración, demuestran una formación que pretende de alguna manera, atender de forma particular las diferentes aristas de la formación musical, mientras que en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, asignaturas como Producción y Análisis Musical o Lenguaje Musical, denotan una formación que pretende ser más integral con un énfasis puesto en el diálogo entre por ejemplo, la producción musical y el análisis crítico de sus características no sólo musicales sino también contextuales; cuestiones que en el I.A se dan en materias como Música Industrializada y Etnomusicología. Hay por lo tanto, una gran diferencia entre las currículas de estas dos facultades.

A pesar de estas diferencias sustanciales que caracterizan a una y otra formación, existen entre las demandas y las expectativas de los/as estudiantes y los/as docentes de ambas instituciones varias coincidencias, lo cual deja entrever que la realidad de nuestros lugares de residencia resulta - en algunos puntos - similar. Esta cuestión nos incentiva a pensar la educación musical desde una perspectiva regional, situándonos como latinoamericanos y no tanto como argentinos y brasileños. Notamos que la exigencia en cuanto a más y mejores recursos, una mejor infraestructura y una carga horaria que permita a los/las estudiantes trabajar en su producción artística por fuera de la facultad - además de por supuesto, la demanda de los/las alumnas/os que deben trabajar para costear sus estudios - resulta un tema recurrente en ambos sitios.

Por otro lado, ya sea mediante el incentivo de algunas materias para realizar producciones que no sólo cumplan con una consigna, sino que los/as estudiantes puedan llevárselas consigo fuera de la institución - cuestión que mencionaba la estudiante platense Inés Mauri Úngaro en la entrevista que le realizamos, refiriéndose a algunas producciones vinculadas a la materia Música y Medios - o a través de la realización de trabajos que simulan de manera fiel el campo de trabajo profesional, idea que nos comentaba Cacá Machado; vemos en ambas carreras, un intento por atender a las características y los desafíos del campo de trabajo musical profesional.

Ya sea por medio de la utilización de una cámara o un software de edición de video y/o audio, a través de la gestión cultural y/o la producción artística, mediante la realización de flyers y/o tapas de discos, entre muchas acciones comunes, todos/as los/as músicos/as que entrevistamos realizan tareas que exceden lo que podríamos denominar como “lo estrictamente musical”. De este modo, creemos que la posibilidad de acceder a diversos medios tecnológicos con la que contamos actualmente, así como también la imposibilidad de trabajar por fuera de nuestras casas - ocasionada en reiteradas ocasiones por las dificultades económicas que caracterizan la realidad de la mayoría de los/as estudiantes universitarios/as en Latinoamérica - han generado que la autoproducción sea moneda corriente entre los/as músicos/as de nuestras generaciones. A la vez, como mencionaba Daniel Duarte Loza en la entrevista que le realizamos y en relación a esta cuestión:

“Una sola disciplina no alcanza para abarcar el hacer musical. Si pensamos en términos de interpretación, si pensamos en términos de escena, si pensamos en términos de acción corporal produciendo el fenómeno físico-acústico de sonido, estamos pensando en una música como arte indisciplinario” (Duarte Loza, 2018).

Es por eso que consideramos que herramientas ligadas a estos campos resultan hoy fundamentales. Materias de la FBA como Tecnología, Música y Medios, Puesta en escena, Trabajo corporal, tienen que ver con esta perspectiva. Del mismo modo asignaturas como Música y Tecnología en el Instituto de Artes de UNICAMP.

Otro aspecto valorado y reconocido por los/as entrevistados/as tiene que ver con el estudio tanto de la teoría como así también de cuestiones vinculadas a la práctica en relación a la música. Conversando con Cacá Machado en cuanto a su experiencia en el exterior, señalaba que por ejemplo en Estados Unidos, si bien existen en la actualidad formaciones que aúnan la teoría y la praxis, en la experiencia que él tuvo en la Universidad de Columbia, en New York, el departamento de música no era el mismo que el de “performance”, sino que este estaba más bien orientado solamente a la teoría.

“Esas divisiones entre musicología, performance y análisis son “cajitas” inventadas en el siglo XIX. Creo que no encajan más en el mundo contemporáneo, ese es el problema. Esa separación total es más del modelo francés.

2DO CONGRESO INTERNACIONAL DE MÚSICA POPULAR

El este de Estados Unidos ya tiene ese perfil de unir la performance con la teoría y eso es muy contemporáneo, porque la performance pasa por todos esos lugares, que une lo que somos hoy en día"³⁶ (Machado, 2018).

A partir de preguntas como ésta, surgió también entre las entrevistas, la importancia del situarnos como músicos/as latinoamericanos contextualizando todo lo que hacemos en el lugar desde el cual nosotros/as miramos el mundo.

"Siento que para producir lo que yo hago ahora la materia Teoría de la Práctica Artística me ha servido un montón, sobre todo para definir qué hacer con la identidad latinoamericana en relación a mi música y cómo ubicarme respecto al multiculturalismo, que es una teoría también. Hay una relación entre el multiculturalismo y la "world music" que es histórica. Vos pensás ahora en lo que está pasando y te preguntas ¿cómo me ubico en el contexto?". (Nadal Testa, 2018)

La idea expuesta por la mayoría de los entrevistados es que uno de los puntos más fuertes de las carreras de música popular, tiene que ver con que en las mismas se genera un incentivo significativo en relación a la formación de una visión crítica de la música y el contexto en la misma se produce.

"¿La práctica musical es nuestra obligación (en cuanto músicos), no? Ahora, reflexionar acerca de esta práctica, como hacerla mejor, cómo planear, ejecutar y evaluar ese trabajo son cuestiones fundamentales para el músico de hoy." (Alves, 2018)³⁷

Sobre eso también habla Daniel Duarte Loza:

"Creo que en ese sentido, la carrera organiza y da una estructura a conocimientos que por ahí estaban desperdigados, que se remiten en algunos casos a tradiciones orales y que en otros casos estaban recubiertos de un halo de magia y misterio que los hacían un poco secretos u ocultos. La carrera vino a mostrar que también se puede formalizar un estudio acerca de la música popular." (Duarte Loza, 2018)

Es alrededor de este ambiente de reflexión crítica, de investigación y de praxis, que se encuentran los/as músicos/as a los/as que en este trabajo nos referimos. Son músicos/as independientes, productores/as, compositores/as, arregladores/as, instrumentistas, docentes, estudiantes, investigadores/as, todo al mismo tiempo. Es por eso que las herramientas disponibles, hoy, para autoproducirse (softwares de grabación, plataformas digitales, redes sociales) resultan fundamentales.

En este camino de buscar lo que es necesario para "colocarse en el mundo como un artista", el aprendizaje ocurre muchas veces de manera autodidacta, como señala Inés:

"Empecé a tocar de chica a los quince años en vivo y empecé, por una cuestión de contexto, a producirme yo misma. A producir las fechas, conseguir lugares. Por una necesidad de hacer, de mostrar, de producir lo que tenía ganas de expresar." (Mauri Úngaro, 2018)

³⁶ "Essas divisões entre musicologia, performance e análise são caixinhas inventadas no século XIX. Acho que não se encaixam mais no mundo contemporâneo, esse acho que é o problema. Essa separação total é mais o modelo francês. O leste dos Estados Unidos já tem esse perfil de unir a performance à teoria, e isso é muito contemporâneo, porque a performance passa por todos esses lugares, que une o que somos hoje em dia" (Machado, 2018).

³⁷ "A prática musical é nossa obrigação (enquanto músicos), não é? Agora, refletir sobre essa prática. como tornar-la melhor, como planejar, executar e avaliar esse trabalho são questões fundamentais para o músico de hoje." (Alves, 2018).

En la entrevista que realizamos a Zeca Vieira, él habla del uso de la tecnología en la autoproducción como un recurso que los/as músicos/as tienen para dar visibilidad a su trabajo en el contexto de mundo actual:

"Hoy por un contexto de todo un sistema, las cosas son más accesibles desde adentro de nuestras casas y me parece que el músico está buscando medios para "invadir" este espacio, para vender su producto." ³⁸ (Vieira, 2018)

En este aspecto, la mayoría de los entrevistados se ha referido a la utilización de herramientas ligadas a la tecnología como un punto a mejorar en ambas las facultades, tanto en relación a los contenidos, como así también en relación a cuestiones de infraestructura. Consideramos que si la idea del plan de estudios es, de algún modo, contextualizar a los/as alumnos/as en relación al medio de trabajo en el que irán a actuar, la misma debe mantenerse actualizada y con ciertos recursos necesarios para el aprendizaje.

Consideraciones finales

Si bien la mayoría de los aspectos aquí suscitados se relacionan particularmente con el contexto artístico de las ciudades de La Plata y Campinas, nos hemos referido en este trabajo introductorio, a varias cuestiones que reflejan de algún modo la realidad cultural, educacional, social y política de Argentina y Brasil. Más allá de eso, creemos que la indisciplina en los/as músicos/as de la actualidad se da de manera similar en varios países de occidente y está relacionado generalmente con la democratización de la tecnología y el crecimiento de la música independiente. Hemos notado también, que a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos - y en varios países de Europa - donde las disciplinas ligadas a la producción o la performance, se encuentran generalmente separadas de disciplinas vinculadas a la teoría o la musicología, en Latinoamérica, el conglomerado de actividades vinculadas a la música popular, se halla - en reiteradas ocasiones - condensado en un solo curso. Pensar entonces, que el/la músico/a popular necesita aprender recursos de diversos ámbitos para poder autoproducirse y divulgar su trabajo, es pensar en la práctica musical desde una perspectiva indisciplinaria y principalmente desde el contexto artístico de las universidades en cuestión. Si nos referimos a la música como un arte indisciplinario, es decir, si logramos trascender las disciplinas para enfocarnos en herramientas teóricas y prácticas que nos permitan producir desde nuestro lugar, estaremos al menos atendiendo a muchas de las cuestiones que hemos analizado a través de esta investigación. A la vez, como apunta Duarte Loza en su tesis doctoral, consideramos que resulta necesario:

"(...) salirse de las formas preestablecidas para contribuir a un campo de formación del arte tendiente a la expansión y no a la mera contracción limitante que restringe al arte a desenvolverse ordenadamente en compartimentos estancos y cerrados". (Duarte Loza, 2018)

Si entendemos a la producción musical como una actividad por medio de la cual los/as artistas actúan situados/as en un contexto - territorial, temporal, cultural - debemos comprenderla como un fenómeno que va cambiando continuamente. Considerando que la educación musical debe proveer herramientas para que los/as músicos/as se inserten en el campo de trabajo propio de la época, la misma deberá estar atenta a estos cambios.

³⁸ "Hoje, por um contexto de todo um sistema, as coisas são mais acessíveis de dentro de nossas casas, e acho que o músico está procurando meios para "invadir" esse espaço, para vender seu produto" (Vieira, 2018)

Referencias Bibliográficas

Alves, Luca. Entrevista personal. Campinas. 2018

Attali, Jacques. "O que diz a música sobre futuro da humanidade?" *Revista Auditório*. São Paulo: Instituto Auditório Ibirapuera, vol. 1, ano I, 2011.

Blacking, John. "Making Artistic Popular Music: The Goal of True Folk." *Popular Music*, vol. 1, 1981, pp. 9–14. [www.jstor.org/stable/853240].

Byrne, David. "Como funciona a música". Barueri, SP: Amaralys, 2014.

Duarte Loza, D. (2018). "Música Imagen y Cuerpo: Arte indisciplinario de América Latina. Tango, Nueva Canción, Tropicalismo y Poética Pampa". Tesis Doctoral. Versión digital. La Plata: FBA UNLP

Duarte Loza, Daniel. Entrevista personal. La Plata. 2018

Machado, Cacá. Entrevista personal. Campinas. 2018

Mauri Úngaro, Inés. Entrevista personal. La Plata 2018

Nadal Testa, Javier. Entrevista personal. Ciudad de México. 2018

Pinto, Tiago de Oliveira. "Som e música. Questões de uma antropologia sonora". *Revista de antropologia*, 44(1), 2001, pp. 221-86. [<http://www.scielo.br/pdf/ra/v44n1/5345.pdf>].

Vicente, Eduardo. "Por onde anda a canção? Os impasses da indústria na era do MP3". In: Santos, Roberto; Vargas, Herom; CARDOSO, João Batista (orgs). *Mutações da Cultura Midiática*. São Paulo, Paulinas, 2009, p. 143-167.

Vieira, Zeca. Entrevista personal. Campinas. 2018