

¿Cantautor o ermitaño?

La experiencia colectiva en el ciclo de cantautores “Ensalada de Juglares”

LUCIANO FERMÍN BONGIORNO

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNLP - IPEAL

La Ensalada de Juglares es un ciclo de cantautores, cuya propuesta principal es la de mezclar en un escenario, y por una única noche, las canciones propias de 3 o 4 solistas de formato vocal-instrumental que se auto-acompañan musicalmente. Esta manifestación artística cuenta ya con 14 encuentros a la fecha y se erige como una de las tantas propuestas de creación colectiva que comienza y termina en una misma y única función.

El cantautor, puede ser pensado como un músico y poeta solitario que vaga errante por el mundo, autoabasteciéndose social y musicalmente.

La performance del cantautor, al participar en la Ensalada de Juglares, en parte pareciera vincularse con la presentación de un proyecto (el propio) dentro de otro mayor (La Ensalada). Esta performance, si bien delimita muy claramente su aporte creativo, pareciera no poder ser escindida ni mucho menos abstraerse de la totalidad de la idea artística del show.

Esta investigación entonces, reflexionará (a partir de entrevistas a artistas y espectadores participantes del ciclo y registros filmicos de las presentaciones) acerca de este tipo de

manifestación artística, y se intentará dilucidar las implicancias de la construcción de expresiones colectivas a partir de las creaciones individuales de cada cantautor.

Problemas

¿Cómo construye un cantautor experiencias colectivas?, ¿Cómo serán estas experiencias colectivas si se elaboran desde el mismo repertorio que suele ejecutar en sus presentaciones individuales? ¿En qué medida será esa nueva experiencia, una creación que trasciende la mera suma de individualidades?

¿En qué consiste la Ensalada de Juglares?

La Ensalada de Juglares nació a fines del año 2014 y continúa hasta la actualidad a partir de encuentros mensuales ininterrumpidos (salvo durante los meses de receso estival).

Cada encuentro de la Ensalada de Juglares propone varias rondas o vueltas de canciones propias y/o ajenas entre los cantautores convocados para esa fecha, los cuales permanecen en el escenario con sus respectivos instrumentos durante todo el show.

Además, durante el show se selecciona una canción propia de cada cantautor para ser tocada de manera grupal por todos los cantautores convocados para esa función del ciclo (canción colectiva).

La Ensalada de Juglares es una propuesta itinerante, lo cual acrecienta su originalidad y fugacidad.

¿Construcción colectiva?

Según Teresa Marín García podría definirse a la Creación Colectiva como:

un concepto contemporáneo que se refiere al conjunto de procesos que permiten alcanzar un objetivo común entre individuos, que siendo diferentes, comparten objetivos, principios, estilos y/o experiencias, sea cual fuere la forma de relación entre ellos. (Marín García, 2007: 211)

Intentando correrse de la mirada simplificada y dicotómica creación grupal/creación individual, la ensalada se erige como una propuesta superadora que concibe al solista auto-

acompañado¹ como un actor de la cultura inserto en una realidad mucho más compleja y relacional. Si bien es cierto que un cantautor comúnmente se desempeña de manera individual, eso no implica que no existan otras posibilidades. La Ensalada pretende habilitar esas otras formas de vincularse artísticamente entre los cantautores, al permitirles poner en juego lo individual dentro de un espacio musical colectivo, y esta relación entre lo individual y lo colectivo, es justamente el objetivo artístico principal de este ciclo.

En este sentido, la propuesta de la Ensalada de Juglares podría pensarse más cercano a lo que Marín García define como colaboración esporádica:

Así, la característica principal de las colaboraciones esporádicas es su brevedad en el tiempo. La finalidad de estas colaboraciones suele ser resolver un proyecto específico. Por lo que es habitual que muchas veces se compatibilicen con otras actividades individuales. (Marín García, 2007: 213)

Por otra parte, la estrategia utilizada en la Ensalada de Juglares también podría pensarse más emparentada al concepto de collage que elabora la misma autora.

Cualquier creación colectiva, implica la colaboración de varios individuos. Éstos constituyen en sí mismos realidades autónomas, que aun pudiendo coincidir en más o menos intereses, gustos, formas de trabajar u otros aspectos, en cualquier caso tendrán enfoques diferentes a la hora de abordar un proyecto conjunto y aportarán parte de su personalidad. De algún modo, podría entenderse que las aportaciones que pueden realizar los diferentes colaboradores a una creación colectiva son fragmentos, porciones representativas de sus intereses y formas de hacer. Estos fragmentos, al igual que ocurre en cualquier otra forma de collage, pueden disponerse según diferentes procedimientos, entre los que destacan la acumulación, ordenada o caótica, la simultaneidad o la fusión (Marín García, 2007: 222-223)

En este sentido, son las canciones de cada cantautor las que se erigen como “fragmentos o porciones representativas de intereses”. Y las “formas de hacer”, además de evidenciarse en aquellas, se explicitan en la interpretación en vivo de las mismas por parte de cada músico.

1 Entendemos al autoacompañamiento como el oficio de cantar o de tocar un instrumento y de acompañarse simultáneamente con otro, o bien, de tocar y de cantar alternadamente dentro del mismo tema musical”. (Bongiorno, 2013: 39)

Entrevistas

Como metodología, hemos elaborado una mínima entrevista (o quizá encuesta) de dos preguntas para quienes participaron -ya sea como músico o público- en 10 de las 14 ensaladas. El total de los músicos invitados a responder las preguntas fue de 32, obteniendo respuestas de 28 de ellos. En cuanto al público se enviaron las preguntas a 60 personas y respondieron 45.

Preguntas a cantautores

En relación a tu participación en la Ensalada:
¿Fue para vos una experiencia musical colectiva? ¿Por qué?
¿Qué tipo de vínculos pudiste establecer en el escenario con los demás músicos?

Preguntas a espectadores

En relación a tu participación como público en la Ensalada:
¿Fue para vos una experiencia musical colectiva? ¿Por qué?
¿Qué tipo de vínculos pudiste observar que se generaron entre los músicos durante el show?

Relevamiento

Para los Cantautores en particular

En relación a las respuestas brindadas por los músicos participantes:

Muchos coincidieron en que la ensalada fue una experiencia musical colectiva (26 de los 28 entrevistados). Al argumentar el porqué se obtuvieron múltiples respuestas aunque podemos observar varias coincidencias. De los 28, al menos 25 mencionaron como experiencia colectiva, la ejecución de las canciones colectivas. De los 28, 15 dijeron haber modificado su repertorio en función del repertorio del otro, 8 dijeron haber experimentado una performance en conjunto con otros músicos, a diferencia de sus shows como solistas. El resto dio aisladas fundamentaciones. Las dos respuestas negativas argumentaron haberse sentido en el escenario de manera similar a lo experimentado en sus shows como solistas.

En relación a la pregunta dos, hubo también una alta coincidencia -27 de los 28- en que se produjeron vinculaciones. La mayoría de las respuestas ofrecidas coincidieron en lo siguiente: Existen interacciones, interdependencias y vinculaciones que van desde lo visual, la puesta en escena, hasta la música tocada en conjunto. En escena surgen ideas tanto musicales como expresivas de manera improvisada. Lo que ocurre en el escenario está vivo.

Para el público en particular

Sólo un asistente esgrimió que lo que sucedió en el escenario durante el show que presencié, fue una mezcla un tanto forzada de músicas muy diferentes. Sin embargo, sí reconoció, al igual que la totalidad del público entrevistado que en los momentos de conexión -ya sea en las interacciones y diálogos en el escenario, así como en las canciones colectivas- se evidenciaron claramente los vínculos y comuniones propias de un espectáculo planificado y llevado a cabo en forma colectiva.

El resto de los asistentes no piensan que se trató de una mezcla forzada. Por el contrario, creen que el formato es lo que funde al espectáculo en una unidad claramente evidenciable incluso en casos en los que los géneros, estilos o instrumentaciones diferían entre sí.

En este sentido, es fundamental entender que esa organicidad que pudo fundir en un mismo espectáculo colectivo a cantautores tan diferentes entre sí fue lograda gracias al formato de músico auto-acompañado. Todos los cantautores de las fechas seleccionadas para el análisis, fueron músicos que cantaron y tocaron en simultáneo.

Análisis de las respuestas relevadas

Las respuestas relevadas de los 28 cantautores y las 45 personas asistentes a esos shows en calidad de público, nos sirvieron para sacar las siguientes conclusiones:

Podemos pensar que la Ensalada de Juglares no es una mera suma de individualidades sino que realmente existe una construcción colectiva. El repertorio de temas de cada cantautor inmerso en la ensalada construye un show diferente al producido en un recital con el mismo repertorio de dicho cantautor. El resultado artístico es otro.

Muchos de los Juglares entrevistados, sostienen que el

orden de las canciones de cada cantautor va cambiando en relación directa con lo que va ocurriendo en el escenario en su totalidad artística.

Por otro lado, como decíamos anteriormente, durante el show se ejecutan canciones colectivas, siendo este punto un desafío también de índole relacional, cuya propuesta es la de involucrarse profesional, musical y afectivamente con las canciones del otro.

En este punto es importante destacar el compromiso que debe asumirse y el trabajo que supone este “involucrarse”. Sin duda sería más sencillo para cada cantautor realizar su repertorio de manera tradicional. El cantautor que elige una propuesta colectiva debe combinar horarios de ensayo, estudiar canciones de otro, compartir su protagonismo en el escenario, entre otras cosas.

Conclusión

El cantautor puede construir experiencias colectivas, desde el mismo repertorio que suele ejecutar en sus presentaciones individuales, siendo esa nueva experiencia, una producción que trasciende la mera suma de individualidades.

Los desarrollos musicales de un cantautor actual, delimitan e inscriben su trabajo dentro de las llamadas propuestas individuales, a la vez que le permite en simultáneo construir activamente, y junto con otros actores similares, propuestas musicales colectivas.

Además, por otra parte, es sumamente interesante observar como la creación colectiva genera un sentido nuevo y diferente al de las propuestas individuales preexistentes de cada cantautor participante.

Como artistas e investigadores, creemos fundamental el poder reflexionar acerca de nuestra propia práctica. Sobre todo si ésta no es comúnmente teorizada de manera específica y si nuestra intención es desarrollarla a través de nuevas búsquedas creativas.

En la actualidad, son cada vez más los espacios en los que se busca juntar en vivo las músicas de diferentes cantautores. Esta investigación pretendió ser un primer acercamiento a la reflexión acerca de estas prácticas artísticas, entendiéndolas como un espacio aún poco explorado y de potencial crecimiento creativo disciplinar e interdisciplinar.

Bibliografía

Bongiorno, Luciano F. 2013. "El auto-acompañamiento en la música popular". En: Arte e investigación 9. La Plata: FBA-UNLP

MARÍN GARCÍA, Teresa (2007) "Estrategias de creación colectiva en el arte contemporáneo" En: Krakowski, Anja (coord) Tecnologías y estrategias para la creación artística. Elche: Universidad Miguel Hernández-Alfa ediciones gráficas. Disponible en: <http://www.academia.edu/2150905/>

PASSERON, René (dir.) (1981): La Création collective, Groupe de Recherche d'Esthétique du Centre National de la Recherche Scientifique. París: Editions Glancier-Guénaud.