

Mediatización tecnológica: nuevas formas de pensar la composición, interretación y enseñanza de la música.

Villa María, Córdoba. 15, 16 y 17 de agosto de 2019

ORALIDAD DIGITAL: REFLEXIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA

Dr. Joaquín Blas Pérez

Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical

Facultad de Bellas Artes – Universidad Nacional de La Plata

joaquinblas Perez@gmail.com

Resumen

La incorporación de la tecnología digital en la práctica musical tiene su correlato en una oferta pedagógica creciente de cursos vinculados a producción, edición y mezcla de audio, utilización de instrumentos virtuales. Las carreras de música en nuestras instituciones, sobre todo las de música popular hacen uso de estos recursos tecnológicos; aunque también utilizan la escritura en partituras y la teoría de la música tradicional que deviene del uso de la notación musical. ¿Cómo dialoga la escritura de la música en partitura con aquello que entendemos como un retorno creciente de la oralidad musical favorecido por las tecnologías digitales? En este trabajo reflexionamos sobre estos tópicos atendiendo a las posibilidades que brinda la digitalización mas allá de las prácticas de producción musical y grabación a la que accedemos a partir del uso del home-studio. En esta dirección se propone un análisis acerca de los cambios en los modos en los que interactuamos con la música y con otros músicos en la medida que median las tecnologías de la escritura, la grabación y la digitalización del sonido.

Mediatización tecnológica: nuevas formas de pensar la composición, interretación y enseñanza de la música.

Villa María, Córdoba. 15, 16 y 17 de agosto de 2019

Resumo

A incorporação da tecnologia digital na prática musical tem sua correlação em uma crescente oferta pedagógica de cursos relacionados à produção, edição e mixagem de áudio, uso de instrumentos virtuais. As carreiras musicais em nossas instituições, especialmente as da música popular, fazem uso desses recursos tecnológicos; embora eles também usem a escrita de partituras e a teoria musical tradicional que vem do uso da notação musical. Como a escrita da música dialoga com o que entendemos como um retorno crescente da oralidade musical favorecida pelas tecnologias digitais? Neste trabalho refletimos sobre esses tópicos, levando em conta as possibilidades oferecidas pela digitalização além das práticas de produção e gravação musical que acessamos a partir do uso do home-studio. Nessa direção, propõe-se uma análise sobre as mudanças nas formas como interagimos com a música e com outros músicos como as tecnologias de escrita, gravação e digitalização do som mediato

Introducción

En las últimas tres décadas hemos asistido a un desarrollo exponencial de la tecnología digital y las comunicaciones en internet. En el campo de la música este desarrollo ha impactado contundentemente en las formas de difusión y de consumo maximizando las posibilidades de intercambio, pero fundamentalmente modificando los modos en los que experimentamos la práctica y la realización-producción de la música. La tecnología se presenta como una herramienta, pero a la vez como un soporte de la memoria musical y vía de comunicación que transforma día a día nuestras prácticas. Este desarrollo, según solemos escuchar, fue acompañado de una disminución en los costos de dichas tecnologías lo que devendría en una mayor accesibilidad las mismas. Un estudiante de música en el sistema de educación superior dispone –o

Mediatización tecnológica: nuevas formas de pensar la composición, interretación y ensañanza de la música.

Villa María, Córdoba. 15, 16 y 17 de agosto de 2019

por lo menos debería disponer en una situación ideal en el SXXI—de herramientas mínimas y software necesario para poder grabarse, manipular y mezclar audio. Al mismo tiempo puede acceder desde diversos dispositivos de un acceso gratuito y pago a plataformas de reproducción de música, partituras, teoría, aplicaciones para el estudio o autoaprendizaje, clases virtuales y tutoriales que ofrecen otros músicos. En este contexto nos preguntamos como músicos y docentes, qué lugar y qué usos le otorgamos a la tecnología digital en nuestra práctica musical habitual; ¿cómo transformamos nuestra práctica y nuestras formas de enseñar a la vez que dialogamos con modos de conocimiento y formas de práctica previas a esta revolución de lo digital en la música?

Oralidad, Notación y Tecnología

Se ha señalado la irrupción de lo digital como ‘el cambio más fundamental [...] desde la invención de la notación en el SIX’ (Taylor, 2001). Incluso se propone la idea de un futuro post-alfabetizado para la música en el que la partitura dejaría de ser necesaria (Halle, 2004). Aunque estas ideas nos pareciesen exageradas, no podríamos negar que la lecto-escritura, es decir la notación musical ha dejado de ocupar el lugar de privilegio que antes ocupó en la práctica musical de occidente. Es decir, si bien en nuestras instituciones de enseñanza y en la práctica musical continuamos utilizando la partitura como soporte, la misma no tiene el peso que anteriormente tuvo en el modelo conservatorio. Las músicas populares occidentales y latinoamericanas se sostienen en gran parte en prácticas de oralidad, es decir prácticas no partituras o parcialmente escritas de lo musical. En la actualidad y desde principios del siglo XX esa oralidad ha estado mediatizada por tecnologías de grabación y reproducción de audio y video, medios masivos de comunicación y actualmente por tecnologías digitales y comunicaciones por internet.

En trabajos anteriores (Pérez, 2018) se abordó el tema de la tecnología en el marco de la oposición entre escritura y oralidad en la música. En primer lugar, en tanto entendemos –tal como

Mediatización tecnológica: nuevas formas de pensar la composición, interretación y enseñanza de la música.

Villa María, Córdoba. 15, 16 y 17 de agosto de 2019

lo hace Walter Ong (1976)– a la escritura como una forma artificial de tecnologizar la palabra, podemos considerar en el ámbito de la música a la partitura como una tecnología. La partitura permitió una primera forma no oral de memoria musical, pero al mismo tiempo en tanto dispositivo de mediación modificó la práctica musical y las formas de interacción entre los músicos. La partitura se estableció como espacio de creación, de pensamiento y reflexión, dando lugar a los roles del compositor, el director o el ejecutante musical. Al mismo tiempo la partitura permitió la reflexión sobre los procesos compositivos en la música permitiendo el desarrollo de una Teoría de la Música y de las diversas explicaciones relativas a la música como lenguaje; valga la aclaración, como lenguaje escrito.

Si la notación musical –en tanto tecnología– posibilitó la memoria y la manipulación del material sonoro-musical más allá de la trasmisión oral; el desarrollo de las tecnologías de grabación a principios del SXX y posteriormente de la digitalización, pueden comprenderse como un regreso a, o más bien la reinención de las prácticas de oralidad musical. Este proceso en general, y no solo para la música, ha sido descrito como *oralidad secundaria*–como aquella oralidad presente en los pueblos que conocen la escritura–(Ong, 1976) y posteriormente como *oralidad terciaria o digital* (Logan, 2010). La memoria sonora grabada o digitalizada nos provee de nuevas posibilidades de manipulación del sonido musical y modifican necesariamente nuestro sentido ontológico de la música, es decir la idea que tenemos acerca de lo que ‘la música es’. Georgina Born (2005), antropóloga y música señala como la digitalización de lo musical deviene en una mayor distribución social y re trasmitida de la agencia creativa. En otras palabras, mientras que la ontología de la música como partitura reconfigura las relaciones sociales estableciendo al compositor como creador eliminando lo social interactivo como parte del proceso creativo, las formas de práctica digitales lo maximizarían.

Una de las características de lo musical oral es la patternización de los materiales, es decir a la elaboración a partir de acumulación de formulas recordables. Este tipo de fórmulas

Mediatización tecnológica: nuevas formas de pensar la composición, interretación y enseñanza de la música.

Villa María, Córdoba. 15, 16 y 17 de agosto de 2019

reaparecerían en las músicas en el marco de la oralidad secundaria y terciaria. En la grabación como licks o patterns—también nombrados informalmente como yeites o fatos en nuestro ámbito nacional—se recrearían en nuevas performances a lo largo de la historia como parte de un fenómeno de intertextualidad musical. Este fenómeno ha sido descrito en el jazz como género estereotípico en términos de intermusicalidad (Monson, 1996). En la era digital, la música adquiere una nueva dimensión, convirtiéndose en información numérica, bits, finalmente ceros y unos (Taylor, 2001). Estas tecnologías permiten el recorte, la edición, la manipulación y ensamblaje de fragmentos musicales. La manipulación en la edición digital recupera la cita, la parodia y otros recursos de lo oral por ejemplo en el sample en tanto muestra o fragmento de sonido grabado. Estas nuevas formas de práctica musical moldean en la actualidad nuestro modo de entender la música.

Datos y encuestas sobre música y tecnología

Las posibilidades que ofrece la tecnología digital para la enseñanza de la música configuran un campo de estudio que actualmente es abordado por numerosas investigaciones (ver por ejemplo King, Himonides y Ruthman, Simon, 2016). Por lo menos en lo que respecta a nuestro país, las posibilidades que brinda lo digital se incorporan de manera gradual. Según los datos del INDEC para el año 2018, se registra que de la población con nivel universitario o superior en la Argentina: un 95,7% tiene acceso y utiliza internet; un 98,5% tiene acceso y utiliza el celular; pero solo un 72,6% tiene acceso y utiliza una computadora. Se hace evidente que la ‘supuesta accesibilidad’ a la tecnología que se produciría por el abaratamiento de los costos se da solo de manera parcial. Es notable además la menor accesibilidad registrada en relación a una computadora, por sobre los números elevados para la telefonía móvil. En el campo de la música esto resulta sumamente significativo ya las prácticas de grabación y manipulación de audio digital demandan en principio una computadora actualizada.

Mediatización tecnológica: nuevas formas de pensar la composición, interretación y enseñanza de la música.

Villa María, Córdoba. 15, 16 y 17 de agosto de 2019

En una encuesta realizada recientemente con alumnos de carreras tradicionales –no pertenecientes a la rama de Música Popular– en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata (Pérez y Marchiano, 2018) se observó que en dicho grupo de alumnos, los usos de la tecnología digital se relacionan sobre todo al consumo, recepción, lectura, búsqueda y almacenamiento de música en audio, video, partitura. Algunos de los datos obtenidos demostraron que en una escala del 1-6 los usos de la tecnología digital vinculada a la música se daban en relación a acciones como escuchar y mirar en una media de 5,24; en acciones como leer, escribir partituras, cifrados o letras en una media de 4,12; mientras que en relación a actividades específicas de lo digital como editar o producir audio, procesar sonido solo en una media de 2,97. Se concluyó que los usos creativos de la tecnología digital se vinculaban mayormente a la producción de partituras y en segundo término con la grabación. Atendiendo a que las posibilidades que ofrece lo digital no se agotan en estos aspectos, nos preguntamos si los usos que ofrecen las nuevas tecnologías estarían siendo explotados en sus máximas posibilidades.

Incluyendo la tecnología en la enseñanza de la música de nivel superior

Hemos considerado el modo en el que la notación musical, la grabación de audio y la digitalización del sonido modifican la práctica musical y el modo en el que entendemos la música en un sentido ontológico. En esta dirección nos preguntamos acerca del modo en el que dichas tecnologías se incorporan hoy en día a la enseñanza de la música. Observamos en nuestras instituciones una oferta creciente de cursos de grado, posgrado, o cursos de extensión vinculados a la producción musical, software DAW (estación de trabajo de audio digital) el uso de samples, mezcla, ecualización, edición, utilización de instrumentos VST, que vienen a ocupar un lugar de vacancia. La materia Tecnología, por ejemplo, es obligatoria para los cursos de Música Popular en la Facultad de Artes de la UNLP. La idea de producción de audio, y el lugar que ocupa el productor en tanto músico es aceptada en dichos ámbitos, así como también el rol de creación musical que tienen los DJ's y músicos que trabajan con la electrónica. Sin embargo, se observa como

Mediatización tecnológica: nuevas formas de pensar la composición, interretación y enseñanza de la música.

Villa María, Córdoba. 15, 16 y 17 de agosto de 2019

contraparte que el foco de estas propuestas pedagógicas esta escindido de aquellas asignaturas que se vinculan con la práctica tradicional de la lectoescritura: la teoría musical, el análisis, la orquestación, la composición o la ejecución vocal o instrumental. Creemos que, cada vez más, se hace necesario establecer espacios comunes donde las formas de práctica de la lectoescritura dialoguen con aquellas prácticas vinculadas estrictamente a la tecnología digital. Esta escisión configura un campo todavía no resuelto para lo que se configura como dos modos de práctica que podrían retroalimentarse.

Algunas formas alternativas en las que podrían utilizarse las herramientas de la tecnología y que han sido abordadas en King, Himonides y Ruthman, Simon (2016) se vinculan al desarrollo de herramientas didácticas que hacen uso de la tecnología para el aprendizaje del instrumento o la armonía (ver por ej Holand, 2016); el desarrollo de herramientas para estudiantes con necesidades especiales; los softwares interactivos para el aprendizaje de lenguaje musical y audioperceptiva entre otros. Es obvio que el aprendizaje y la utilización de herramientas de software para la producción musical es necesario, pero creemos también que un abordaje del lenguaje musical que incorpore las prácticas de oralidad musical fonográfica y digital debe incorporar estas herramientas a la enseñanza misma del lenguaje en diálogo con la práctica de la escritura y la teoría musical tradicional.

Discusión y reflexión final

Se propone discutir posibles acciones para superar algunos de los problemas inherentes a la incorporación de la tecnología en la enseñanza musical que implique en primer lugar una reflexión crítica acerca del lugar que ocupa la misma en la práctica musical. Entre los aspectos que deberían tenerse en cuenta puede señalarse: (I) una revisión de la disposición y la accesibilidad a las tecnologías por parte de los estudiantes, medios propios o de las instituciones donde estudian; (II) los conocimientos específicos en el manejo de softwares, dispositivos de grabación, mezcla o

Mediatización tecnológica: nuevas formas de pensar la composición, interretación y enseñanza de la música.

Villa María, Córdoba. 15, 16 y 17 de agosto de 2019

edición por parte de estudiantes y profesores; (III) la vinculación entre los sistemas de notación y teoría musical, la performance o ejecución y la producción de audio digital; (IV) la reflexión y la valoración del lugar que ocupan los dispositivos tecnológicos vinculados a nuevas prácticas de oralidad en la música así como también de la partitura como tecnología de lo escrito. En relación a este punto y en este marco se encuentra el trabajo presentado sobre la 'línea de bajo' en este mismo congreso (Paganini y Pérez, 2019), donde analizamos la idea de bajo en relación al desarrollo de las tecnologías de amplificación, el bajo como instrumento y estéticas del groove durante el SXX que no utilizan la escritura en partitura. El análisis sobre las pedagogías del canto en el trabajo de Machuca y Pérez se enmarca de la misma manera en una concientización acerca de las condiciones de producción actuales en la práctica vocal. Actualmente con el equipo *PPDI B010 Improvisación y Oralidad en la Música Popular. Hacia una definición de los aspectos corporeizados, fenomenológicos y gramaticales de la performance como ontología de la acción* nos encontramos desarrollando una segunda encuesta sobre música y tecnología basada en la primera encuesta piloto antes nombrada sobre la cual pretende ampliarse los datos para avanzar con el diseño de propuestas pedagógicas. Creemos que la construcción de una nueva epistemología para la enseñanza de la música popular depende en gran medida de que incorporemos a la tecnología en nuestras instituciones de manera reflexiva, orientando nuestra acción pedagógica a desplazar al texto-partitura del lugar de privilegio que ha ocupado históricamente en nuestras instituciones, pero conservando el valor de lo escrito como parte importante y posible de nuestra práctica musical.

Referencias

Born, G. (2005). On Musical Mediation: Ontology, Technology and Creativity. En *Twentieth Century Music*, 2, pp7-36

Mediatización tecnológica: nuevas formas de pensar la composición, interretación y enseñanza de la música.

Villa María, Córdoba. 15, 16 y 17 de agosto de 2019

Halle, J. (2004). Meditations on a post-literate musical future. New Music Box. En <http://www.newmusicbox.org/articles/author/JohnHalle/>.

King, A.; Himonides, E. y Ruthmann, S. A. (2016) The Routledge Companion to Music, Technology and Education. New York, USA: Routledge.

Logan, R. K. (2010). Understanding new media: extending Marshall McLuhan. Nueva York: Peter Lang.

Machuca, D. y Pérez, J.B. (2019) Pedagogías de canto en la ciudad de La Plata: Análisis de la experiencia docente en un grupo de profesores de canto.

Monson, I. (1996) Saying Something: Jazz Improvisation and Interaction. Chicago: University of Chicago Press.

Ong, W.J. (1987) Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. México: Fondo de Cultura Económica.

Paganini, G. y Pérez, J.B. (2019) El bajo eléctrico y la resignificación de la 'línea de bajo' en la música popular

Pérez, J.B. y Marchiano, M. (2018) Práctica musical y tecnología digital: un estudio preliminar con estudiantes de grado en Actas de las Jornadas de Investigación en Música 2018. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Bellas Artes, 2018.

Pérez, J.B. (2018) De la tradición oral al desarrollo de una nueva oralidad digital en la música popular en Actas de las 2do Congreso de Música Popular. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Bellas Artes, 2018.

Mediatización tecnológica: nuevas formas de pensar la composición, interpretación y enseñanza de la música.

Villa María, Córdoba. 15, 16 y 17 de agosto de 2019

Holland, S. (2016). Harmony and Technology Enhanced Learning. In: King, Andrew; Himonides, Evangelos and Ruthmann, S. Alexeds. The Routledge Companion to Music, Technology and Education. New York, USA: Routledge.

Taylor, T. D. (2001) Strange Sounds. Music, Technology and Culture. Nueva York- Londres: Routledge. UNESCO: "Patrimonio oral e inmaterial".