

ACERCA DEL LENGUAJE DEL ARTE

Palabras clave – Arte, Escucha, Lenguaje , Música, Proceso

Primera Parte

Introducción

En la actualidad todos sabemos que no es posible estudiar una sociedad sin tener en cuenta la influencia ejercida sobre ella otra u otras culturas.

Se admite igualmente que un pueblo no adopta productos culturales de otro sin haber reaccionado previamente ante los mismos.

Si se le imponen determinados cambios pueden aparecer comportamiento imitativos, pero al cabo de un cierto tiempo de “relativa asimilación” o al fin de la dominación es probable que aparezcan nuevamente sus anteriores modelos y o patrones culturales los que le había suministrado a esos pueblos un determinado nivel de identidad social.

Del mismo modo una lengua invadida no desaparece sin dejar teñida a la invasora de algunos rasgos tales como hábitos fonéticos, entonación y construcciones gramaticales. Estos cambios no solo son resultado de contactos entre diferentes culturas, ya que pueden darse de modo espontáneo en toda sociedad viven.

Aparece por diversas razones y pueden darse o entre sociedades relativamente similares. Pero a medida que el hombre adquiere y conserva nuevas actitudes van generando cierto nivel de estereotipia, disminuye su capacidad de improvisación y es por lo tanto, mas predecible y consistente su conducta.

Por tales motivos podemos señalar que las respuestas culturales del hombre reflejan sus actitudes frente a fenómenos nuevos, difiriendo aquellas de acuerdo a la estructura de las actitudes. Esas a su vez tienden a conservar determinados patrones que el hombre no puede vivir de una manera cerrada, autista, por cuanto el mundo externo lo impulsa a actuar, sea de manera congruente o incongruente, ordenada o desordenada.

Estos posibles cambios no solo estarán condicionados por los aspectos de personalidad del individuo sino también del grupo social al que pertenece y a la historia que en él y en su entorno general se ha producido o se produzca.

Es frecuente escuchar que “las ideas cambian”, si embargo se presentan casos en que determinados grupos se resisten a toda modificación en sus actitudes, rechazando toda aislación de lo nuevo y refugiándose en modelos de conducta antiguos y conservadores,

Para que haya un cambio es preciso el “innovador” y una suficiente adherencia de las personas de ese núcleo social que se manifiesten favorables al cambio o a ese cambio. En más de una oportunidad el innovador, el artista, el científico, producen por el simple placer de crear encontrando un producto cuando a veces buscaban otro. Pero siempre, sea la que fuera su inquietud encontramos una reacción sobre determinada por factores sociales como por otros mas profundos (inconcientes) de este líder.

Golpes que se le asestan a la estructura, social, científica, artistica, religiosa, tales como los de Galileo, Freud, Einstein, Planck, Heisenberg Todos ellos influyendo de manera rotunda en el curso de la Historia del Hombre. Estos, entre tantísimos más.

De la Música en general

En el Arte, específicamente en la Música un director de orquesta se podría llevara llevar todos los laureles, pero sin orquesta su tarea quedaría reflejada en lo absurdo, en lo sin sentido o con un sentido arbitrario. En Música parecería que son pocos los que pueden hacer de lideres autoritarios(que los hay y que los hubo!!)ya que en ese caso siempre pueden ir acompañados de una orquesta, que en oportunidades pueden hacerle perder la categoría de tales.

Basta que en el segundo movimiento (generalmente un adagio o un lento) de una obra sinfónica, una cuerda desafine, para que la obra quede grabada en la vivencia de los escuchantes como algo que “no fue”,aún cuando la interpretación del tercer movimiento (finale) cierre magníficamente la ejecución.

Entre las centenarias o miles de frases que componen un texto musical basta solo una “nota errada” para perjudicar toda la narrativa del mismo. Por lo general, el que lleva el perjuicio no es el primer violín, el oboe, sino el director. Por eso podríase sugerir que, en Música (como también en otros aspectos de la vida, la presencia de un líder democrático es inevitable, aunque se haga necesaria la suficiente “histeria” de éste como posible cierre del texto musical.

El trabajo en equipo en forma sistemática, coordinada y cooperativa es en la música (en este caso clásica) una forma creativa de organización armoniosa que trasciende los límites de la misma.

El lenguaje musical

Podemos decir que algunos grupos musicales poseen un lenguaje propio, característico (Sinfónica de Bamberg, Sinfónica de Berlin, Opera de Viena,

Sinfonía de New York, etc.) y que, independientemente del director que las dijera en turno, imponen su sello ya sea por su conformación instrumental, por tradición, por composición de sus instrumentos o por otros motivos, También podemos decir que en el lenguaje musical, emerge la facultad que el hombre posee de poder comunicar sus pensamientos, sentimientos, vivencias, emociones y cuyo resultado va a producir una forma, no una substancia que en el caso de la Música será una forma pura y de este modo susceptible de universalidad. Lenguaje que pasa de ser individual a formar parte del mar de la cultura.

Los sonidos forman parte de nuestro mundo (como también del Universo) Percibiéndose como existentes a los que podemos responder de manera directa o indirecta, de aquí que, al vivir en mundo real y verbal al mismo tiempo, la misma resulta eficaz para introducir modificaciones en el ámbito de la conducta humana.

El sonido similarmente a la palabra es un símbolo representando un objeto distinto de lo que es. Su imagen acústica evoca distintos conceptos según su situación, estructura, productor, percipiente.

Todos reconocemos que no solo vivimos en inundo objetivo sino que nos hallamos a merced de los lenguajes que producimos, en este caso, de sonidos, inmersos en un mundo sónico que puede llegar a ser constituyente de realidades externas-internas. Tal como si la Cinta de Moebius actuará de consuno. Sonidos ligados a ritmos y ritmos ligados al Tiempo. Tiempo que según los momentos históricos de la Música tendrá diferentes valores.

El Arte constituye una expresión tan personal que nos asiste la idea de que pudiera estar ligado a una forma predeterminada, sea cual fuera esta. Las posibilidades de la expresión individual son infinitas y el lenguaje musical sobre todo es el más flexible de los instrumentos.

Sin embargo esa libertad tendrá sus limitaciones, el instrumento pondrá alguna resistencia específica.

Todo gran Arte crea la ilusión de una libertad absoluta. No se perciben en el las restricciones formales impuestas por los materiales, pinturas mármol timbres, parece como si hubiera un infinito margen de libertad entre la plena utilización de la forma por el artista y el máximo rendimiento de que son capaces por si mismos los materiales utilizados.

El artista se ha rendido intuitivamente a la inexorable tiranía de los medios de que dispone y ha hecho que el material bruto se adapte a su propia concepción.

Si los medios materiales “desaparecen” es justamente en la concepción del artista no hay nada que nos indique la existencia de otros materiales. Por lo

pronto el se mueve en el medio artístico y nosotros nos movemos con el, como el pez en el agua, olvidando que existe una atmósfera extraña. Pero, Basta que el artista infrinja las leyes inherentes a sus medios para que, de inmediato, notemos, sobresaltados, que existe un medio al cual hay que obedecer.

Así como el lenguaje es la materia prima de la literatura, el mármol el bronce o la arcilla de la escultura el sonido lo es de la música en los aspectos de contenido y forma los que a partir de la melodía, del ritmo y le armonía, se nos presenta como una creación individual que pasa al acervo de las diferentes culturas.

De aquí que el hombre al poseer un oído (físico) posee una escucha (psíquica), haga transferencias y se pueda hablar de una “escucha musical” a un modo relativamente similar a la escucha del psicoanalista.

Podemos considerar que por su propia consistencia formal y de orden primario, hagamos respecto de los sonidos inmediata transferencia emocional.

Un estudio de Chopin es inviolable, se mueve por completo del mundo acústico del piano (preferentemente) una fuga de Bach puede traducirse a un sistema de timbres musicales diferentes sin que por ello disminuya gravemente sus significación estética. Ambos son diferentes, pero ambos son músicos quienes como otros tantos poseyeron una intuición fundamental respecto del sonido, sabiendo descubrir ese conjunto peculiar de factores estéticos (dentro de una Etica trascendente). Factores fonéticos, rítmicos, simbólicos, morfológicos que hace que la Música sea eso y no otra cosa a la que se añaden en forma inmediata las diferentes y valiosas Interpretaciones que de la misma puede el hombre por ser un ser simbólico privilegiado.

Así como el lenguaje es expresión del arte colectivo de las expresiones Humanas, es también de hecho la sumatoria de miles y miles de intuiciones Individuales.

De estas obras y a los efectos del presente trabajo recordaremos la producción musical y dentro de éste recorte al lenguaje temporal del Barroco, el Clásico, el Impresionista y el Contemporáneo.

Todos estos lenguajes muestran en comunidad con otras formas del Arte, el proceso y devenir histórico de nuestra Humanidad.

Jorge G. Garzarelli – ph.D
Profesor Emérito USAL
E-mail jorgegarzarelli@hotmail.com