

Operaciones en la música

Emiliano Seminara

Material de lectura para la cátedra Introducción a la producción y el análisis musical.

La operación es un motor en la construcción formal del arte. Es, en cierta manera, la condición que interviene en la producción de imágenes que generan un extrañamiento respecto de lo esperado. Como procedimiento compositivo, permite el distanciamiento entre lo que aparece en tanto obra y la referencia sobre la cual se emplaza la ficción en términos de desplazamiento. En la tradición del lenguaje visual y en el literario, usualmente esta referencia es externa a la obra, aparece como un saber previo. La primera parte del poema Ajedrez de Borges se presenta de la siguiente manera:

*En su grave rincón, los jugadores
Rigen las lentas piezas. El tablero
Los demora hasta el alba en su severo
Ambito en que se odian dos colores.*

*Adentro irradian mágicos rigores
Las formas: torre homérica, ligero
Caballo, armada reina, rey postrero,
Oblicuo alfil y peones agresores.*

*Cuando los jugadores se hayan ido,
Cuando el tiempo los haya consumido,
Ciertamente no habrá cesado el rito.*

*En el Oriente se encendió esta guerra
Cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra.
Como el otro, este juego es infinito.*

Se compone de dos estrofas de cuatro versos cada una y dos de tres. En las estrofas de cuatro versos, la rima se da entre el primer y el cuarto verso y entre el segundo y el tercero. La narrativa sugiere un texto en prosa que se encuentra fragmentado por la rima generando un conflicto entre el sentido sonoro del poema y el narrativo.

La imagen "torre homérica", por ejemplo, se compone de dos saberes previos entre los cuales opera una sustitución. En primer lugar hay un extrañamiento, la utilización de Homero como adjetivo, lo que presume que la pieza del juego adquiera alguna característica atribuible al poeta griego. Independientemente del posible significado de la metáfora, es necesario conocer de antemano el rol de la torre y saber quien fue Homero.

De tal manera que, interpretativamente, advertir la operación permite develar la distancia entre los materiales y la forma proporcionando, al mismo tiempo un anclaje que construye posibles tránsitos entre lo que es (la obra) en tanto imagen y aquello a lo que alude.

En esta imagen, la función del casco sustituye la cualidad de la aspirina, evita el dolor de cabeza. Al igual que en el poema, el ejemplo funciona a partir del conocimiento previo de ambos. Tanto para la producción como para el análisis son las operaciones de adjunción, sustracción, sustitución e intercambio las que intervienen los materiales configurando en cada disciplina del arte un conjunto de técnicas que le son propias. Es por esta razón que, en muchos casos, operaciones, procedimientos y recursos compositivos pueden ser analizados como sinónimos. Sin embargo las operaciones atañen a procesos generales comunes a distintas disciplinas

dentro del arte.

El proceso involucra, al menos dos imágenes entre las cuales media la operación, en este caso podemos considerar la primera imagen como material y la segunda como forma. Entre la primera y la segunda hay un proceso de complejización que exige la interpretación. El material contiene un cierto tipo de información que circunscribe las cualidades de cada intervención.

En el caso de la música, la mayoría de las veces no es posible establecer una referencia externa a la obra. Las operaciones se manifiestan en una referencia comparativa entre algo que pasó en la obra anteriormente y algo posterior o entre una cualidad de una obra específica y una tendencia reconocida que remita a una constante genérica o estilística. Un ejemplo de este último caso se da en All you need is love de The Beatles: la primera sección de la obra se compone de dos frases de 7 tiempos cada uno y una de 15. Al escucharlo se entiende como una sustracción respecto de el uso habitual en el género rock donde las frases se agrupan de a 4 o múltiplos de 4.

Como se mencionó anteriormente, la operación en la música aparece más habitualmente construida en referencia con algo que sucedió en la obra previamente, la experiencia se apoya en la memoria de lo ya escuchado generando la expectativa de la repetición. Entre ese deseo (el de la repetición) y lo que aparece se produce un desplazamiento, un desvío.

Generalmente en la construcción formal de una obra musical conviven varias operaciones que, a su vez inciden en dimensiones distintas de la música, muchas veces, al mismo tiempo.

Si tomamos, por ejemplo, el Bolero de Maurice Ravel podemos encontrar, al menos dos operaciones que conviven. Por un lado hay adición en las repeticiones que se suceden en el plano temporal, tanto de la configuración de la percusión como en la repetición de la misma melodía durante toda la obra. También podría pensarse en la misma operación en la medida en que se van sumando timbres a la línea melódica y, al mismo tiempo, hallamos en ese procedimiento de

modulación tímbrica una sustitución en el sentido de que lo que había sido escuchado en una tímbrica sucesivamente se muestra distinto.

La versión de "Vete de mí" de Bola de Nieve permite advertir un caso de sustracción musical. La obra comienza con una introducción en el piano y se presenta con forma de canción convencional con dos estrofas y un estribillo en la primera parte. La vuelta a la sección de piano solista nos indica el comienzo de la segunda parte pero, en este caso se interrumpe el final del interludio y es completado por el final de la estrofa seguido del estribillo. Bola de Nieve sustrae el final de la sección del piano y el principio de la estrofa y construye la ilusión de la repetición sobre la elisión. Esta intención se acentúa en la interpretación de la obra porque además decide acelerar el tempo sugiriendo la intención de casi omitir lo ya presentado.

En la canción Carmela que compuse cuando nació mi hija, es posible advertir la operación de intercambio. La estructura formal tiene dos partes. La primera, a su vez está integrada por cuatro secciones más pequeñas que se ordenan de la siguiente manera: A B A C D. La segunda sección se constituye con los mismos materiales pero en un orden diferente: A C D B.

A continuación transcribimos la letra para graficar la operación:

primera parte

Cuando descubras que el sol no sonrío
Es un fuego que arde esperando a quemarse
Cuando las horas paren
Me miraré decirte que está bien
Que todo pasa
Sana, sana, mi bebé
Hay que aprender

Si hay que morir
Que sea de amor o yo que sé
Que sea después

Cuando te canses de estar preparada
O no puedas prever lo que va a suceder
Cuando las horas pasen
Me miraré decirte que está bien
Que todo pasa
Sana, sana, mi bebe
Hay que aprender

Ya veo, dos y tres
El dedito gordo se come al pie

Si el cielo está después que el diez
La piedra debe caer bien
Y si no cae, la acomodamos con el pie

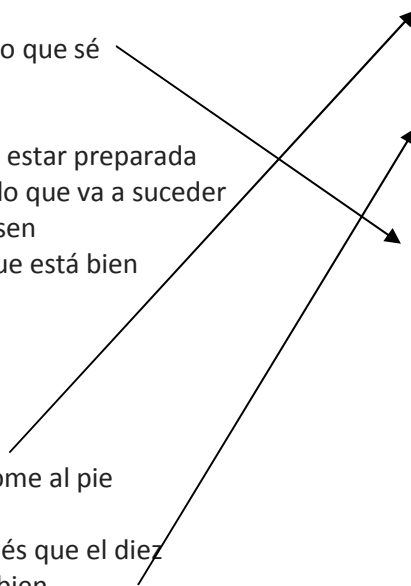
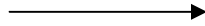
segunda parte

Cuando regreses por la misma senda
Volviendo a meterte en el barro otra vez
Cuando las cosas raspen
Me miraré decirte que está bien
Que todo pasa
Sana, sana, mi bebe
Que hay que aprender

Ya veo, dos y tres
El dedito gordo se come al pie

Si el cielo está después que el diez
La piedra debe caer bien
Y si no cae hay que aprender

Si hay que morir
Que sea de amor yo que sé
Que sea después.

Como vemos se intercambia el orden de las unidades, una cualidad complementaria que hace que la operación se vuelva más evidente es que las partes B, C y D mantienen siempre el mismo texto, con lo que se logra un alto grado de identificación en el momento en el que ocupan un lugar distinto en la sucesión.