

ALGUNAS OPINIONES DE LO FOLKLORICO EN LA MUSICA CONTEMPORANEA

Por: RODOLFO LEDESMA.

Como un punto de referencia hacia una consolidación e identificación de un estilo musical moderno, los elementos tradicionales o autóctonos ofrecen otra perspectiva dentro del proceso creativo del compositor. Aún no siendo una postura nueva, el hecho de tomar elementos típicos o populares, la complejidad de algunos lenguajes contemporáneos plantea nuevas problemáticas en cuanto al proceso de asimilación, tratamiento y transformación de estos elementos.

La dificultad primordial de este proceso radica en la naturaleza estructural y estilística del elemento folklórico, que sigue patrones de elaboración simple; basados en sistemas homófonos (estructura-canción) y su adaptabilidad al lenguaje contemporáneo para lograr un balance efectivo entre el contenido tradicional puro y lo novedoso de la composición resultante. El proceso es bastante complejo, ya que existe en la mayoría de los arquetipos estilísticos contemporáneos, patrones y reglas muy definidas. A esto se suman los factores formales de composición que se

relacionan con el desarrollo estructural de la pieza musical, bien sea como un resultado con base en una "progresión motivica" o en una "progresión por grupo de frases". De acuerdo a estos dos factores que nos definen la música polifónica y homofónica, el mecanismo de la adaptación del motivo folklórico se puede manifestar en la pieza musical sólo como una cita textual o como un elemento de elaboración complejo.

En el primer caso, las citas textuales, generalmente, aparecen para crear contraste con respecto a un material temático pre-expuesto e interactúan entre elementos armónicos y rítmicos que identifican la intención estilística del compositor.

Se puede crear una paráfrasis de temas folklóricos como en una obra musical, donde las citas se estructuran entre parámetros básicos musicales. No obstante, la dimensión de este tipo de piezas se afecta y varía según el número de citas expuestas y por la inexistencia de un desarrollo propiamente dicho que amplifique la estructura formal.

De igual manera, el sentido lingüístico musical se ve afectado por las características lineales armónico-tonales de los temas folklóricos que generan un control sobre la experimentación en la actividad, articulación y transformación del proceso creativo. La imaginación y los recursos del compositor juegan siempre un papel importante en este proceso para saber qué elementos y parámetros debe explotar y poder así obtener un resultado rico en contraste y efecto.

Realmente el segundo caso, el motivo folklórico como germen de elaboración compleja permite una mayor libertad de recursos de composición, creando una diversidad en cuanto a los procesos de transformación y manejo del motivo.

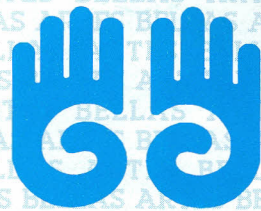

Es común liberar el motivo folklórico, propiamente dicho, de su respectiva inherencia rítmica y armónica. Es el caso cuando se toman elementos o patrones rítmicos de la idea folklórica, que sirven como base de organización en un todo o en partes de una composición. En otras palabras, las posibilidades se amplían y se derivan, primordialmente, de la estructura motívica que va a generar la unidad de la pieza musical y como una característica composicional, la reiteración, recurrencia y variación actúan como técnicas de organización que permiten un desarrollo direccional y rico de la obra.

Así, el resultado del proceso musical será de unidad y autenticidad y su valor como en el caso anterior (cita textual), radica en la maestría del compositor para manejar estos elementos.

Es necesario anotar que lo manejable del motivo folklórico permite que se adapte con mayor facilidad a ciertas técnicas contemporáneas. Como ya dijimos, esto radica en la característica musical del motivo, que en la mayoría de los casos es tonal. Si no se quiere deformar esta cualidad para conservar la identidad y fidelidad folklórica del motivo se deben procesar otros parámetros como la intensidad, timbre y textura. Como ejemplo, tomemos el caso del lenguaje serial o dodecafónico donde un resultado atonal es siempre característico. En este caso como una posible opción de elaboración, el proceso creativo afectará los parámetros de ritmo, armonía, intensidad, timbre y textura, presentándose la característica tonal-melódica del motivo folklórico como la sumatoria de la serie original que se ha utilizado.

De alguna manera el compositor deberá ser consciente de la efectividad de los procedimientos de elaboración escogidos en su proceso creativo. Estos deberán ser más que racionalizaciones matemáticas, especulaciones espontáneas de equilibrio estético. No importa cuales sean los métodos y las técnicas utilizadas al tomar elementos folklóricos, pero la regla será obtener un resultado auténticamente expresivo que genere una actitud receptiva e inteligente en el oyente como receptor del trabajo artístico.

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
Entidad Universitaria

ESCUELA DE ARTES PLASTICAS

Artes Plásticas. Programa del nivel universitario con una duración de 5 años.

Diseño Gráfico. Programa del nivel universitario con una duración de 5 años.

ESCUELA DE MUSICA

Primaria musical

Bachillerato artístico en música

Ejecución instrumental. Programa del nivel universitario con una duración de 4 años.

ESCUELA DE DANZA - INCOLBALLET-

Bachillerato artístico en Danza.

ESCUELA DE TEATRO

Bachillerato artístico en Teatro.

GRUPOS PROFESIONALES

Banda Departamental. Agrupación musical de carácter sinfónico con 44 integrantes.

Grupo de títeres - Titirindeba.

EDUCACION CONTINUADA

Se ofrecen cursos y talleres en diferentes modalidades de las Artes Plásticas, la Música el Teatro y la Danza.

Instituto Departamental de Bellas Artes
Entidad Universitaria

Avenida 2N No. 7N-38.

Teléfono 6673371

Fax 6685583

Santiago de Cali - Colombia