

Universidad Nacional de Tres de Febrero

Maestría en Creación Musical, Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales

Trabajo Final

La creación de una obra transdisciplinar contemporánea a partir del estudio y construcción de instrumentos autóctonos de América en relación con sus animales símbolo.

Maestranda: Tania Leticia Rubio Sánchez

Director: Dr. Juan Raymundo Ortiz de Zarate

Co-director de tesis: Mtro. Raúl Minsburg

Buenos Aires, Argentina

Octubre 2017

Este trabajo final para obtener el grado de Magister en Creación Musical, Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales se realizó con apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Programa de Becas para Estudios en el Extranjero FONCA-CONACYT 2015.

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

FONCA

Índice

Introducción -----	5
---------------------------	----------

Capítulo I - Los instrumentos musicales y la imaginación creadora

1. El mito y la imaginación creadora -----	11
1.2 Breve panorama en la clasificación de los instrumentos sonoros precortesianos en México, Ecuador y Perú -----	21
1.3 Selección de materiales -----	22
1.4 Aerófonos -----	23
1.5 Sistemas acústicos -----	25
Conclusiones -----	40

Capítulo II - Los Animales y sus símbolos.

2.1 El simbolismo del estar siendo -----	42
2.2 Biotopos, el artista y su huella -----	47
2.3 El Jaguar - Panthera Onca -----	49
2.3.4 El simbolismo del Jaguar en la obra Biotopos -----	53
2.4 Serpiente - Ophidea -----	58
2.4.1 El simbolismo de la serpiente en Biotopos -----	66
2.5 Aves Neotropicales -----	70
2.5.1 Los Búhos Neotropicales - Strigidae -----	72
2.5.2 Los búhos en Biotopos -----	78
2.6 Lobos, coyotes y perros - canis -----	79
2.6.1 Los cánidos en Biotopos -----	88
Conclusiones -----	89

Capítulo III - Biotopos

3.1 La creación una forma de vida a partir de la escucha -----	90
3.3 Biotopos, el arte de vivir escuchando -----	100
3.3.1 Tecnologías y las prácticas de campo -----	104
3.3.2 Paisaje sonoro, una elipsis entre el imaginario y lo real -----	106
3.3.3 Interior-Exterior -----	112
3.3.4 Estructura - Universo Simbólico -----	114
3.4 Los Instrumentos y su identidad -----	117
3.3.5 La imaginación y el lenguaje de los sueños -----	117
Conclusiones -----	119
Consideraciones Finales -----	122
Bibliografía -----	125
Anexos -----	132

Agradecimientos

*Trabajo dedicado con especial agradecimiento a mi esposo Gilberto Ramírez y a mi madre Leticia Sánchez, por todo el apoyo brindado para la realización de este proyecto.
Obra dedicada a las especies animales amenazadas por la actividad humana.*

Al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT

A la Universidad Nacional de Tres de Febrero, UNTREF

A la Maestría en Creación Musical, Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales.

A mis tutores al Dr. Juan Ortiz de Zárate y al Mtro. Raúl Minsburg

Al Director de la maestría Alejandro Iglesias Rossi, la Vicedirectora Susana Ferreres y la coordinadora Julieta Szewach

Al Dr. Rodrigo Sigal y al Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, CMMAS

Al Dr. Roberto Morales Manzanarez y a la Universidad de Guanajuato, UG

Al Dr. Ignacio Baca Lobera y a la Universidad Autónoma de Querétaro, UAQ

Al Mtro. Antonio Russek y a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAEM

Al Mtro. Eduardo Soto Millán y a la Universidad Veracruzana, UV

A los biólogos Dr. Fernando Urbina y Marina Rivero

A los ceramistas Adriana Martínez, Gregorio Cortés, Vanesa Robles y Tefi Weinberger

A Sonidos de América, Esteban Valdivia y Carolina Segre

A la Mtra. Olinka Huerta

A todas las personas que me ayudaron en distintos momentos para la realización del presente proyecto.

Introducción

La diversidad musical de las culturas precolombinas es una tarea compleja, entre otras cosas por la dificultad de seguir sus rastros, tanto por los distintos procesos de colonización que han eliminado y hurtado los objetos portadores de saberes, así como por las modificaciones climáticas dadas a lo largo del tiempo. Cada cultura es única y el presente trabajo no pretende reducir la diversidad inherente a cada una de ellas asumiendo erróneamente que todas las culturas son iguales, sino por el contrario, a partir de ciertos rasgos que tienen en común, pretende contribuir a valorar la riqueza que posee nuestro pasado histórico y proponer su estudio a partir de la creación transdisciplinar.

El interés de este escrito, no radica en aportar a la interpretación de las culturas del pasado, sino basarse en enfoques teóricos específicos de distintas áreas especializadas en el tema, para problematizar el sentido que tiene hoy en día el estudio de los instrumentos precolombinos en América Latina para la creación de música nueva.

Para ello, el presente trabajo se basa en una investigación *interdisciplinar*, basándose en estudios antropológicos, arqueomusicológicos, etnomusicológicos, biológicos, acústicos y artísticos para exponer las perspectivas que adopta el proyecto y enfocarlas hacia el acto creativo como una acción *transdisciplinar*. Esto se da a partir de la convergencia de distintas áreas para crear un proyecto material que no tiene cabida en un área específica, sino que es indispensable revisarlo desde múltiples enfoques y áreas disciplinares. En este sentido, se concibe la *interdisciplina* como un proceso de intercambio de perspectivas, y la *transdisciplina* como un punto de llegada hacia una integración que atraviesa las disciplinas.

"Atravesando las barreras impuestas por las disciplinas, y desobedeciendo las reglas de la etiqueta disciplinaria."¹

El objetivo principal es integrar tres temáticas específicas en la creación de una obra:

1. Sistemas acústicos precolombinos.
2. Animales símbolos.
3. Paisaje Sonoro.

¹ Thompson, J. (2015).

Los objetivos secundarios son:

1. Estudiar interdisciplinariamente sistemas acústicos de instrumentos precolombinos para la creación de música nueva.
2. Estudiar sonidos de animales en su hábitat natural para una mejor comprensión y atención a la naturaleza a partir de la creación de música nueva.

La propuesta final es una obra electroacústica espacializada en 4 canales que fue trabajada con instrumentos contruidos para la pieza, algunos de ellos por la compositora y grabaciones de campo a especies animales en su hábitat natural; algunas de estas grabaciones fueron recopiladas también por la compositora.

Desde esta perspectiva, la creación transdisciplinar se conforma de 4 elementos:

1. Investigación: en este ámbito se estudiaron los instrumentos que se pretendían utilizar, desde la arqueomusicología, antropología y acústica, lo que impulsó al presente trabajo a estudiar los animales simbólicos plasmados en la iconografía desde su aspecto biológico, bioacústico y ecológico.
2. Construcción de instrumentos: A partir de la investigación, se realizó un laboratorio de construcción de sistemas acústicos, experimentación y grabación con ellos hasta definir las sonoridades que se buscaban y la iconografía relacionada a los animales simbólicos. De este modo, algunos instrumentos fueron contruidos por ceramistas especializados: Gregorio Cortés y Vanesa Robles. Mientras que otros instrumentos fueron contruidos por la compositora en el taller de las ceramistas Adriana Martínez, Vanesa Robles, el investigador Esteban Valdivia y durante las clases de Iconografía con la profesora Susana Ferreres en la maestría de Creación Musical, Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales.
3. Prácticas de campo: Se realizaron prácticas referentes a la escucha del paisaje sonoro en lugares arqueológicos donde se situaban algunas de las culturas estudiadas, como Xochicalco, Morelos; Palenque, Chiapas; y Teotihuacán, Estado de México. A su vez se realizaron grabaciones de campo para captar algunos de los animales estudiados en su hábitat natural: Corredor Biológico en Morelos, Sierra Gorda, Querétaro, México; Reserva Ecológica en Buenos Aires; Valles Orientales, Puna y la Quebrada de Humahuaca, Jujuy; Selva de Misiones, Argentina; Cartagena de las Indias, Colombia.

Finalmente se trabajó con el catálogo de aves realizado por 2 biólogos ornitólogos: Dr. Fernando Urbina Torres: Catálogo de aves de Morelos, México, 2002. Carlos Duncan: Catálogo de aves de Chiapas, México, 1993.

Así mismo se utilizaron catálogos en línea de centros de investigación científica destinadas a encarar los desafíos que implican la conservación de las especies.

4. **Obra acusmática multicanal:** Se realizó una obra electroacústica con grabaciones de instrumentos contemporáneos contruidos con sistemas acústicos de diseño precolombinos, así como diversas especies de fauna terrestre, marina y aérea. Con el objetivo de exponer parte de la vasta riqueza y diversidad cultural y biológica en América Latina para promover desde las artes la protección de hábitats naturales a favor de la conservación de la biodiversidad.

Contenido

Capítulo I - Instrumentos Sonoros Precolombinos

El primer capítulo realiza una investigación sobre instrumentos precolombinos que fueron seleccionados para la creación de la obra "*Biotopos*". El presente capítulo pretende mostrar desde la experiencia, las dificultades que se atraviesan al estudiar los instrumentos precolombinos, particularmente en el caso de la creación musical, cuando por un lado, no se tiene la experiencia de un antropólogo, etnomusicólogo o historiador; por otro lado, no se cuenta con el acceso para estudiar los instrumentos originales físicamente y finalmente no existe ningún tipo de información sobre la música de las culturas precolombinas, los únicos vestigios para acercarse a los sonidos del pasado son los instrumentos sonoros.

Sin embargo, dichas dificultades fueron algunas de las motivaciones que inspiraron el presente proyecto, ya que representan un gran reto e incentivo para el ámbito creativo. Principalmente por que da la libertad de imaginar los sonidos, recrear las formas y dotar de sentido a los objetos sonoros para una música que no existe una técnica, afinación o método previo. Por estos motivos, el capítulo pretende ser una guía de apoyo para incentivar a los jóvenes creadores a entender la diferencia y variedad en los sistemas acústicos de los instrumentos precolombinos, de modo que puedan posteriormente

materializar su imaginario a través no sólo en el resultado sonoro de la obra, sino también a partir de la construcción de sus propios instrumentos con las sonoridades particulares que puedan imaginar o generar dentro de sus laboratorios personales de experimentación. De este modo, el proyecto se basa en la transdisciplina viabilizando la posibilidad de concretar cualquier imaginario creativo sin los límites impuestos por la disciplina aprehendida, particularmente en el ámbito de la composición musical.

Dada la experiencia recorrida durante este proceso de investigación, la Maestría de Creación Musical, Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales adopta un papel preponderante en la enseñanza académica, la cual busca integrar saberes de tradición oral con los orígenes de tradición escrita occidental en la composición musical, aunado al trabajo con las innovaciones en las herramientas tecnológicas; es un camino amplísimo y complejo, sin embargo, hasta ahora es el único instituto universitario en América Latina que trabaje con una perspectiva interdisciplinar, pluricultural bajo una mirada integrativa desde el ámbito creador. De este modo, dirigen la enseñanza no exclusivamente hacia los especialistas en la composición musical, sino a los estudiantes universitarios ávidos de otros conocimientos que no se rijan por los cánones eurocéntricos del siglo XIX principalmente.

De este modo, al confluir en las clases y talleres con estudiantes provenientes de diversas áreas, así también mediante la experiencia personal en congresos y seminarios internacionales de diversas disciplinas, me surge una preocupación personal, para dirigir el presente trabajo hacia los estudiantes universitarios latinoamericanos, quienes muchos de ellos seguramente han transitado caminos similares, donde la educación de disciplinas especializadas cierra la puerta hacia distintas formas de aprender, y particularmente en la composición musical, la cual se niega a estudiar su propia geocultura.

El presente trabajo pretende incentivar a las nuevas generaciones a buscar su propio camino en la creación, indagar en su entorno geocultural, ya que la única manera de ser genuino es: encontrarse a sí mismo, y no copiar otros recorridos pre-definidos.

Capítulo II - Animales Símbolo

En el segundo capítulo se abordan los animales simbólicos pertenecientes a la iconografía de los instrumentos precolombinos expuestos en el capítulo anterior. Para el desarrollo de esta sección se delimitó el estudio a cuatro animales simbólico-biológicos, incluye una breve descripción de las especies animales a partir de su familia biológica, su estado de conservación actual y las actividades humanas que afectan a la especie. Así mismo se vincula el animal biológico con el aspecto simbólico en culturas principalmente mesoamericanas y mochicas. Las aportaciones del presente capítulo es difundir en ámbitos generales, algunas investigaciones de científicos, organizaciones mundiales, institutos y centros de investigación conservacionistas hacia el público no científico, para generar consciencia de la crisis ambiental en que se encuentran los animales que fueron sagrados en una época de abundancia ecológica. Donde uno de nuestros grandes desafíos es la preservación y conservación de las especies, así como de las culturas que fueron eliminadas como parte de un *epistemicidio*, es momento de tomar consciencia sobre esta misma situación a nivel ambiental. De este modo, se pretende incentivar a los jóvenes artistas que inician su búsqueda, a tomar el arte como una herramienta de resistencia contra el aniquilamiento de la vida. Asimismo, superar la idea del artista como ajeno a los problemas de la vida diaria y asumir la responsabilidad para habitar en un entorno de manera despierta, consciente y respetuosa con la naturaleza.

Capítulo III - Biotopos

El tercer y último capítulo aborda el proceso creativo de la obra "Biotopos", como trabajo final de la Maestría de Creación Musical, Nuevas Tecnologías y Artes Tradicionales. En esta obra se pretende vincular a los animales y los instrumentos precolombinos a partir del sentido simbólico que poseían dentro de las culturas ancestrales. Así mismo se busca generar una escucha atenta hacia las voces de seres vivos que aún habitan en el planeta y están a punto de desaparecer si no frenamos esta extinción masiva por la que atravesamos.

América es un continente cuya colonización pareciera no finalizar nunca, en un inicio fueron las culturas pre-cortesianas, pero también sus riquezas naturales, esa biodiversidad ha resistido hasta hoy en día, sin embargo, muchos científicos determinan que a este paso

muchas especies podrían desaparecer, así como el de tantas culturas que aún luchan por la defensa de sus territorios. De este modo, Biotopos presenta a la ecología como requisito para la supervivencia de las especies, la propuesta de la obra es crear a partir de una escucha atenta hacia la propia *geocultura* donde hablamos nos-otros, tanto yo como otros, humanos y no-humanos en un equilibrio de co-existencias. Para ello es imprescindible salir de la mirada antropocéntrica hacia una cosmoaudiovisión.