

R. MURRAY SCHAFER: SU LEGADO.

Un artista integral

R. MURRAY SCHAFER: HIS LEGACY.

An integral artist

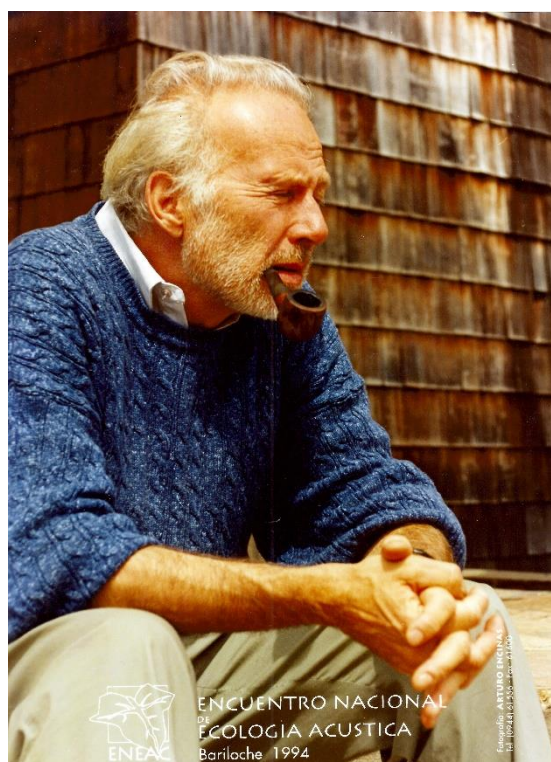
R. MURRAY SCHAFER: SEU LEGADO.

Um artista integral

Susana Espinosa¹

Colaboradora invitada

Correo de contacto: susanaespinosa@unla.edu.ar

- ¿qué es? – me dijo
- ¿Qué es qué
- le pregunté
- Eso, el ruido ese.
- Es el silencio

(Juan Rulfo. “Luvina”. El llano en llamas)

¹ Susana Espinosa

Dra. En Filosofía, Licenciada en Gestión Educativa (Universidad Nacional de Lanús - UNLa., Argentina). Profesora Nacional de Música (Conservatorio Nacional C. L. Buchardo). Educadora, música, periodista, investigadora, especializada en música contemporánea y artes sonoro-visuales experimentales. Creadora de la Licenciatura en Audiovisión (UNLa.), Directora del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología – CICyT, abremate (UNLa.). Autora de libros. Dicta conferencias y cursos en diversas partes del mundo.

Recordar a Murray Schafer luego de su partida al otro mundo, es recordar a una de esas personas que no solo dejaron un legado de su sapiencia acerca del arte sonoro sino también destacar su condición de persona conectada con el universo, con la naturaleza y con los seres humanos en general. Por eso su legado trasciende lo académico y profesional para proyectarse como un “influencer”, un referente inigualable para los habitantes de este mundo.

Escueto en su manera de comunicarse, era a la vez profundo, reflexivo, generoso. Sus convicciones acerca de cómo la escucha del sonido define actitudes, conductas y hasta estéticas, no solo en la música sino en la vida cotidiana, resultan imprescindibles para su aplicación en la vida del hombre común.

Nació en Ontario, Canadá, estudió en el Escuela Real de Música en Londres y en la Universidad de Toronto, pero se reveló como un investigador de alto vuelo creativo cuando desarrolló sus estudios acerca del nuevo paisaje sonoro en la Universidad Simon Fraser de Canadá, en los años sesenta.

En 1987, recibió el Primer Premio Glenn Gould y en 2005 el *Canada Council for the Arts* le entregó el Premio Walter Carsen, uno de los honores más grandes entregados a un artista vivo.

Fue compositor, investigador y docente, desarrollando para la educación musical de niños y jóvenes enormes aportes a través de sus cuadernos

para la escuela secundaria, sus libros, sus talleres, sus conferencias y sus caminatas sonoras en la naturaleza. Advirtió como nadie acerca de la contaminación acústica que infecta a la sociedad actual causando disminución auditiva, a veces irreversible en el oído humano. Advirtió también sobre la necesidad del uso del silencio para escucharnos mejor y de la conexión de la música artística con la “música de la naturaleza”.

1. SU PENSAMIENTO ACERCA DE LO SONORO

La nueva orquesta es el universo sonoro y los nuevos músicos, cualquiera y cualquier cosa que suene.

(R. Murray Schafer)

Al igual que otros artistas, pensadores, filósofos y científicos surgidos en la segunda mitad del siglo pasado, concentró sus investigaciones en la problemática de la percepción sonora como fenómeno que permite adquirir conocimiento cuando se utiliza la atención. Aún sin conocerse unos y otros, tanto él como sus contemporáneos el francés Pierre Schaeffer y el estadounidense John Cage, promovieron, cada uno desde sus espacios, la observación y la atención como camino iniciático para conocer el mundo del sonido en forma integral, más allá y más acá de la sala de conciertos, como solía decir Murray.

(...) Yo denomino *Soundscape* (paisaje sonoro) al entorno acústico y con este término me refiero al campo sonoro total, cualquiera sea el lugar en que nos encontremos. Es una palabra derivada de *Landscape* (paisaje); sin embargo, y a diferencia de aquella, no está estrictamente limitada a los lugares exteriores. El entorno que me rodea mientras escribo es un *soundscape*, un paisaje sonoro. A través de la ventana abierta de mi cuarto escucho el viento haciendo susurrar a las hojas de los álamos. Como estamos en junio los pichones acaban de salir de los cascarones en sus nidos y el aire se llena de sus trinos. Adentro de la casa, la heladera de pronto se pone en evidencia con su quejido chillón. Respiro profundo y luego sigo chupando mi pipa que produce unos pequeños ruiditos mientras fumo. Mi lapicera se desliza suavemente sobre la página en blanco con un sonido arremolinado que hace un “click” cuando escribo la i, o cuando pongo un punto. Tal es el *soundscape* en esta tarde tranquila en la granja donde vivo. Deténgase un momento el lector para comparar su propio *soundscape* mientras lee estas notas. Los paisajes sonoros del mundo son increíblemente variables y difieren con la hora del día y la estación, con el lugar, con la cultura. (Pág. 10)¹

(...) En *The Tuning of the World* (La afinación del mundo), un libro que se refiere a la historia completa de los sonidos en nuestras vidas, yo describí un método para transformar todo este tema negativo del ruido en una propuesta positiva de diseño del paisaje sonoro. Para mí, el diseño del paisaje sonoro no se hace desde arriba o afuera sino desde adentro, y se logra a través de la estimulación de grupos cada vez más numerosos de personas que aprendan a escuchar los sonidos que les rodean con una mayor atención crítica. ¿Cuáles son los sonidos que las características esenciales de nuestro entorno puedan ser preservadas y embellecidas? Considero que la manera de mejorar el paisaje sonoro mundial es bastante simple. Tenemos que aprender a escuchar. Pareciera que se trata de un hábito que hemos olvidado. Debemos sensibilizar el oído al milagroso mundo sonoro que nos rodea (...) (Pág. 13)²

¹ R. Murray Schafer. (1994). *Hacia una Educación Sonora*. Buenos Aires. Pedagogías Musicales Abiertas

² *Ibidem*

2. SU VOCACIÓN DOCENTE

Siendo fundamentalmente compositor e investigador, sin embargo su legado más trascendente- o por lo menos más difundido – fue el de educador. Su tarea docente con jóvenes de escuela secundaria transitaba por el juego como medio para aprender a escuchar. Así es que creó un corpus de cuadernos con juegos, pensamientos, acertijos y partituras para improvisar en clase en forma grupal, los cuales tuvieron gran difusión en el mundo educativo de habla hispana a

través de las ediciones en español que realizó la editorial Ricordi de Argentina por los años 80.

Violeta Hemsy de Gainza fue responsable de la traducción y quien suscribe – que era por entonces Directora del área de publicaciones educativas de dicha Editorial-, estuvo a cargo de la edición y difusión de dichos cuadernos. Paralelamente, Violeta y su hijo Christian Gainza, publicaron otras obras de Murray en su editorial Pedagogías Musicales Abiertas.

Foto 1. Violeta Hemsy de Gainza, R. Murray Schafer, Christian Gainza

3. SU LEGADO EN EL MUNDO Y EN LATINOAMÉRICA

Siempre he sostenido que la música y el paisaje sonoro deben ser estudiados en forma conjunta. La música ha sido, en todas las épocas, un reflejo del entorno acústico en el cual la gente vive.

(R. Murray Schafer)

Otro de los aportes distintivos del pensamiento de Murray se corporizó en su proyecto *The Sound Scape Project*, a través del cual se realizaron investigaciones tanto científicas como artísticas acerca de la escucha del sonido, aplicando, entre otros métodos, las Caminatas sonoras y las Caminatas del Silencio;

consistían en salidas grupales diurnas y nocturnas para “escuchar” los sonidos de la naturaleza, a la vez que para construir sonorizaciones dialógicas a través de las intervenciones de los paseantes.

En agosto de 1993 en el *Banff Center* del Estado de Calgary, Canadá, se realizó la Conferencia Mundial de Ecología Acústica *The Tuning of the World*; nació allí el *World Forum of Acoustic Ecology* (Foro Mundial de Ecología Acústica – WFAE), compuesto por representantes de diferentes países, con el compromiso de difundir los lineamientos discutidos en la Conferencia. Quien suscribe fue elegida representante de este organismo para América Latina, junto a otros colegas de América del Sur.

Foto 2. Tapas de algunos de sus libros editados por Ricordi Argentina

Las ideas del proyecto se difundieron vertiginosamente por todo el mundo y como en un efecto rizoma, contribuyeron para transformar la enseñanza musical en Latinoamérica, especialmente en países como Chile, Uruguay y Argentina. Murray visitó frecuentemente estos lugares gracias al impulso que realizaron varias instituciones de la región. En Argentina, se abocaron a esta tarea el Foro Latinoamericano de Educación Musical - FLADEM – y la Fundación para la Educación Musical – FEM- entre otras organizaciones educativo-artísticas del

país. Así es que en noviembre de 1994, se realizó en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Argentina, el Encuentro Nacional de Ecología Acústica- ENEAC/94, organizado por la FEM en colaboración con organismos tanto estatales como privados. Murray Schafer fue el orador invitado a dictar la Conferencia Inaugural y a lo largo de cinco días los participantes venidos de diversos lugares de Latinoamérica disfrutaron de caminatas y talleres en la naturaleza así como de conciertos, tertulias y charlas.

Foto 3. Encuentro Nacional de Ecología Acústica ENEAC/94, San Carlos de Bariloche, Argentina

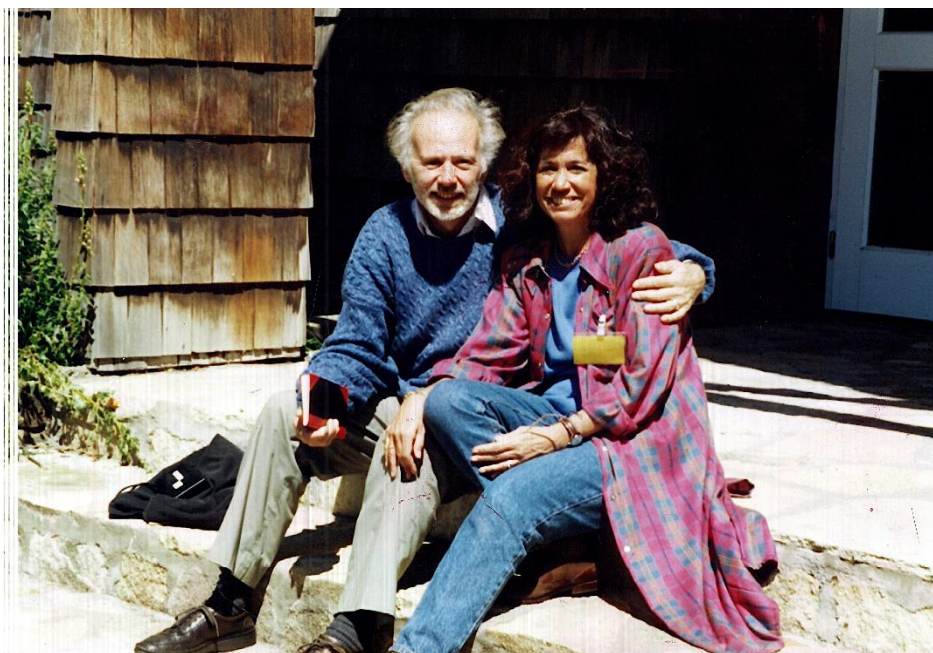

Foto 4. R. Murray Shafer y Susana Espinosa en el ENEAC/94

4. OBRAS MUSICALES

Su producción artística tuvo gran desarrollo a través de la composición de obras tanto de cámara para sala de conciertos, como mixtas y efímeras para su ejecución en ámbitos abiertos; consistían en partituras ejecutadas por músicos, actores y bailarines situados al aire libre, que a su vez interactuaban improvisando con los sonidos casuales- y causales – que producían aves, viento, brisa, madera seca de árboles, voces humanas y todo tipo de sonido espontáneo que se produjera *in situ*.

La imaginación al infinito, la creatividad, la investigación y en especial la preocupación por mejorar el sonido del mundo, caracterizaron a este hombre cuyo legado será eterno.

Estoy tratando de convencer a los maestros y a los estudiantes de que el entorno acústico no es algo que se puede dominar, pero sí algo sobre lo que se puede y debe ejercer una gran influencia. El paisaje sonoro cambia constantemente. Nosotros tenemos derecho, como todo el mundo, a introducir nuestras modificaciones en él.

(R. Murray Shafer. Conferencia “Crescendo-Decrescendo”. ENEAC/94, Argentina)

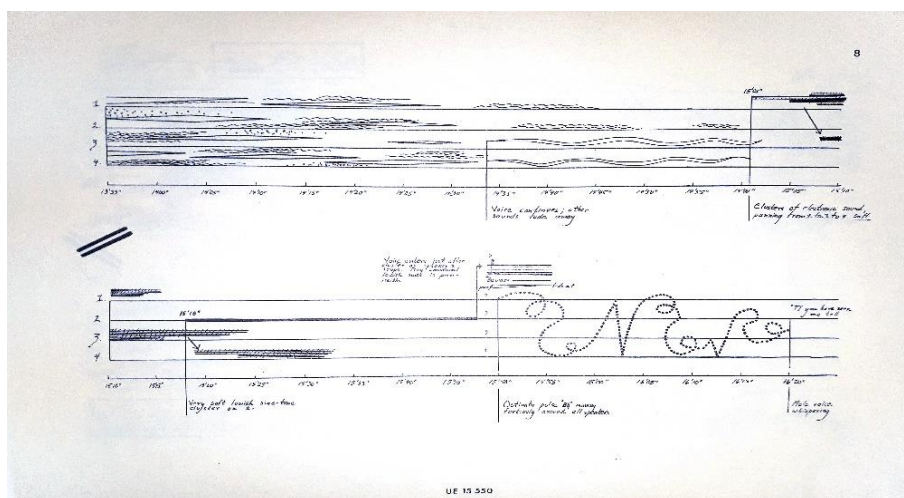

Foto 5. Fragmento de una partitura de R. Murray Shafer

BIBLIOGRAFÍA

- Espinosa, Susana. (2006). *Ecología acústica y Educación. Bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro*. Barcelona, Editorial Graó
- Espinosa, Susana (compiladora) ((2015). *Ciencia, arte y tecnología. Enfoques plurales para un abordaje multidisciplinar*. Buenos Aires, Universidad Nacional de Lanús
- Libro de conferencias (1997). *ENEAC '94 Encuentro Nacional de Ecología Acústica/ EREAC '95. Encuentro Regional de Ecología Acústica*. Argentina, ARTE/Vida Ediciones.
- R. Murray Schafer. (1994). *Hacia una Educación Sonora*. Buenos Aires. Pedagogías Musicales Abiertas
- _____ (1982) *Limpieza de oídos*. Buenos Aires, Ricordi
- _____ (1983) *El compositor en el aula*. Buenos Aires, Ricordi
- _____ (1984). *Cuando las palabras cantan*. Buenos Aires, Ricordi
- _____ (1984) *El rinoceronte en el aula*. Buenos Aires, Ricordi
- _____ (1990) *El nuevo paisaje sonoro*. Buenos Aires, Ricordi