

El Hombre como Protagonista del Paisaje Sonoro¹

Visitas de Murray Schafer a Costa Rica

GERARDO MEZA SANDOVAL²

Resumen

Este artículo surge de la necesidad de apuntar algunos elementos que se compartieron en las actividades realizadas con la llegada del señor Schafer. Interesa destacar parte de sus planteamientos acerca de la polución sonora, para concienciar y plantear un rediseño del paisaje sonoro en nuestras ciudades. Se reflexiona sobre la creación colectiva como herramienta concientizadora del colectivo, para mejorar el medio ambiente. Es consecuencia y motivación de un curso para actualizar maestros de música en la regional del Ministerio de Educación Pública en Limón 1999, organizado por la Etapa Básica de Música Sede Regional de Limón Universidad de Costa Rica.

ANOTACIONES SOBRE MURRAY SCHAFER

Murray Schafer es un connotado especialista en la problemática de la *pululación acústica*. Es el primero en impartir cursos y hacer investigaciones sobre el deterioro del medio ambiente sonoro en la sociedad moderna. Fundador del Proyecto Mundial del Medio Ambiente Sonoro de Vancouver y exdirector de investigaciones en Simon Fraser University de Canadá.

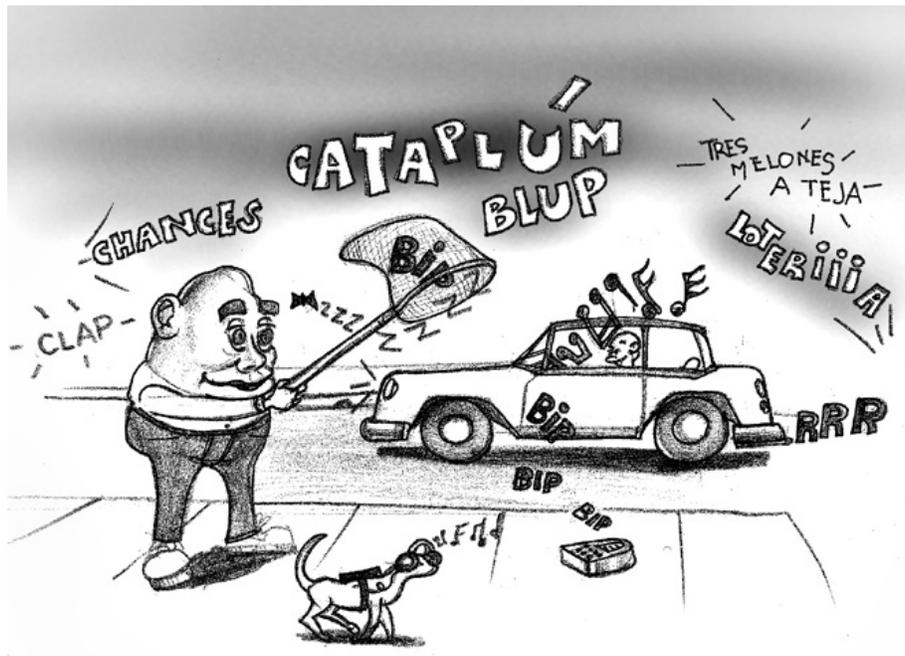
Músico compositor, ha usado todas los géneros, así dentro de su producción encontramos obras orquestales, corales, de cámara, obras escénicas, entre otras. Escritor, ensayista de temas variados, también escribe ficción y trabajos gráficos. Como educador, explorador, inspirador y estimulador, pone a disposición una didáctica de la Ecología Acústica. Es un iconoclasta de los pedagogos tradicionales de la música. Publica desde breviaros de vida y conciencia sonora, hasta sendos libros sobre el paisaje sonoro y su progresiva contaminación. Es un irreverente de la teologización musical de occidente que pone de manifiesto en sus obras, **El compositor en el Aula, el Rinoceronte en el aula**, que editados en español han tenido influencia en América Latina, junto a otros incluidos en el volumen **The Thinking Ear**.

Schafer que nació en Sarnia, Ontario en 1933, ha sido invitado en tres ocasiones a compartir su experiencia en talleres organizados por el Comité de Música de la Comisión de Cooperación del al UNESCO en Costa Rica, de 1993 a 1995, próximamente regresará.

DE SUS VISITAS

Cada experiencia resultó para los participantes inolvidable, como muchas de las experiencias musicales vividas. La repetición de las visitas aumentó la expectativa y la participación de profesionales de la educación musical, hasta que en el último encuentro se invitó, con éxito, a un grupo de arquitectos, pintores y teatristas, en lo que se llamó **Taller La música y su Relación con otras Expresiones Artísticas**.

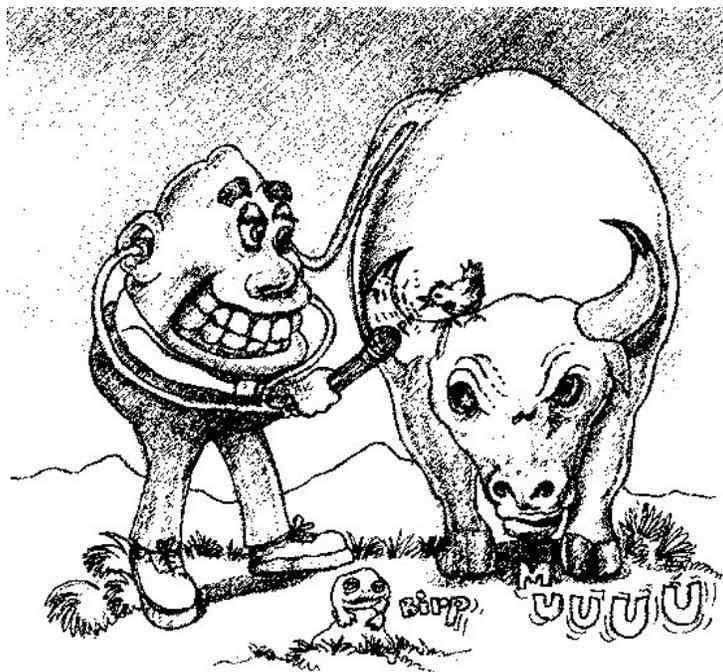
La última vez los cursos se llevaron a cabo durante la mañana, iniciaban con una sesión de canto ritual, para pasar luego al entrenamiento o sensibilización sobre el entorno acústico. Fue un taller especialmente creativo, nos acercó al principio de todas las artes, a una especie de unión de las artes, no al ideal wagneriano³, sino, más bien, al primitivo artista – mago, poeta, pintor, músico, actor con el poder de ver, escuchar y palpar la naturaleza. En otras palabras, nos acercó al arte como complemento de la naturaleza.

Esto implica adquirir una nueva manera de escuchar y ver, para lo cual se necesita todo un entrenamiento, por lo que, luego de alguna caminata con los ojos tapados o destapados por el campus de la Universidad, Schafer nos sorprendía con preguntas como: ¿Cuál es el sonido más fuerte que escuchó durante la caminata? ¿Tres sonidos que pasaron a su lado? ¿Qué sonidos estaban sobre su cabeza? Nos hizo llevar un diario de sonidos con preguntas como ¿Cuál sonido escuchó al despertar? ¿Cuál es el último sonido que escuchó antes de dormirse? O sobre sonidos cotidianos: menciones los sonidos de la cocina, los sonidos de su cuarto. Diga cuáles son más fuertes o más agudos.

Como no todos nos conocíamos, el primer día nos propuso que cada uno diría su nombre propio una o varias veces, de manera convencional o curiosa cuando diera la señal. Llamó la atención que sólo este ejercicio decía más de la persona en el momento que hiciera la propuesta sonora (musical) con su nombre, que un largo discurso verbal, describiendo así el carácter de la persona sería, la alegre, la tímida o la reflexiva. En otro momento lo hicimos con los ojos cerrados y aún así adquirimos importante información acerca del proponente, el lugar que ocupaba en la sala, características personales, incluso sobre el gusto.

SONIDO Y ECOLOGÍA

En las visitas realizadas ha impartido charlas sobre la contaminación sonora y la influencia del paisaje sonoro en la creación musical. Expuso una muy interesante visión de la evolución en el paisaje sonoro desde la prehistoria. Plantea conceptos como el *“imperialismo sonoro y su influencia en las estructuras sociales”*. Temas que desarrolla en su libro **Tuning in the World**. Los encuentros han despertado inquietudes, necesidades de experimentación y búsqueda. Su influencia ha sido positiva en el quehacer educativo de nuestro país y en Latinoamérica, motiva nuevos espacios de creatividad. Al punto que incluso el área de ecología acústica se ha incluido en los programas del Ministerio de Educación para primaria y secundaria, tiene como fin el concienciar y sensibilizar a profesores y estudiantes con su entorno.

La meta de Schafer es que el hombre llegue a convertirse en un protagonista consciente del ambiente sonoro en el cual vive, que sea capaz de rechazar los sonidos que le alienan, de ir diseñando progresivamente un ambiente sonoro que sea digno de él y de su naturaleza. Podemos considerar que es un ecologista profundo. Su música busca una mayor correspondencia con la naturaleza, él no cree que debemos interferir más con los sonidos de la naturaleza. Su compromiso está en intentar cambiar la actitud de las personas con respecto a su relación y responsabilidad con la naturaleza. En su propuesta al contrario de la educación de occidente, donde interferimos en los sonidos, los moldeamos y transformamos en “algo mejor”, propone dejarlos como son y escucharlos tal cual son.

SUS TALLERES

En sus talleres, cada ejercicio es llevado a cabo en una actitud lúdica para desprejuiciar el sentido auditivo de contenidos occidentales y poder aprehender de las mismas fuentes sonoras, por eso, puede reiterarse un ejercicio, pero tal vez nunca el resultado sonoro que se produce. Me parece en este sentido que pocas personas disfrutan hasta las últimas consecuencias una lección, un trabajo, o un sonido como lo hace nuestro visitante. Recuerdo que el primer día de aquel enero del 93, luego de los asuntos formales, lo primero que hizo fue incitarnos a ingresar en un lugar sagrado, que era el sitio donde se realizaba nuestro encuentro; éste se convertiría en un ambiente de reflexión, análisis, juego y meditación donde nacería una experiencia interna de sonido y donde surgiría un “mágico sonido”.

Quiero que recordemos del **Libro de Instrucciones** de Julio Cortázar aquella frase que dice: *Curioso que la gente crea que tender una cama es exactamente que tender una cama*, porque de la misma manera Schafer admite que un sonido no será exactamente igual que un sonido y nos lo ha demostrado en los ejercicios que propuso en los talleres. Trata de despertar curiosidad por el sonido, busca respeto por la naturaleza de la música y su relación con el medio ambiente y la sociedad, porque los sonidos afectan todo nuestro comportamiento físico y mental de manera que cree necesario que la disciplina musical sea mucho más amplia que lo que la tradición occidental nos da.

El aspecto ecológico, a partir de la experiencia alienante de los sonidos en la sociedad altamente industrializada, es un tema que debe contemplarse y compartirse entre individuos y grupos para adquirir conciencia con propósito de buscar juntos el mejoramiento acústico de nuestro medio. Cada episodio compartido con Schafer resultó un estímulo para volvernos hacia la sensibilización de nuestros alumnos, para insertar en nuestras clases y creando con ellos una serie de ejercicios encaminados hacia un despertar de la conciencia auditiva.

CREACIÓN COLECTIVA: HACIA UN DESPERTAR DE LA CONCIENCIA AUDITIVA

Destápanse los oídos⁴

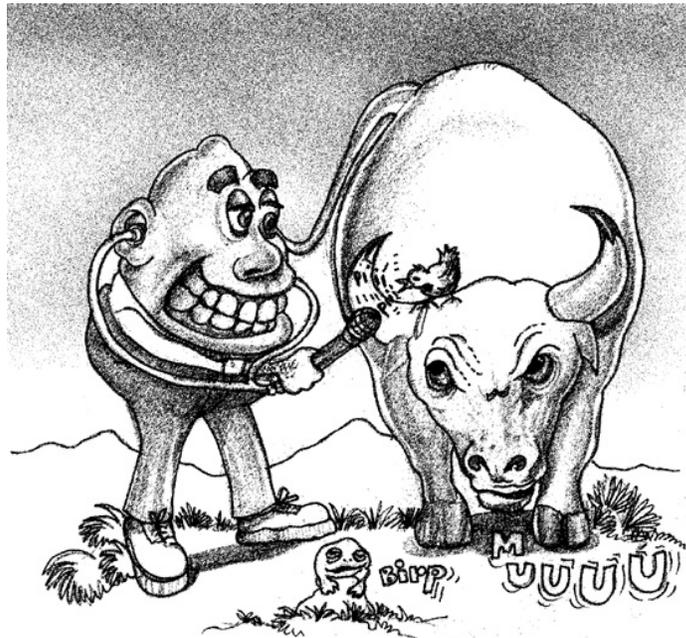
En los primeros meses de los años 1993-1994 y 1995 el canadiense Murray Schafer, invitado por el Comité de Música de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, compartió sus experiencias con varios estudiantes y profesores de la región. El presente trabajo trata de recordar aspectos de esos encuentros, destacando la importancia de la participación colectiva en sus actividades.

La creación colectiva es un trabajo (o un Juego - Trabajo) donde varios individuos son responsables de armar un producto. El texto se fija después de cierta actividad improvisadora, después que los participantes han propuesto y modificado la iniciativa inicial. Así por ejemplo, en una obra dramática la concepción del conjunto solo se da a través de una serie de prueba y error. Esto deja la responsabilidad a cada actor de organizar los materiales para cada personaje integrándose al conjunto solo al final del recorrido. Es una propuesta reivindicada como tal por algunos artistas de los años sesenta y setenta, pretende desacralizar la noción de obra maestra. Estimula la creatividad del individuo, pretende superar la tiranía del autor y el director, se vincula con el re-descubrimiento del ritual y la colectividad.

Esta posibilidad de producción explotada en los talleres de Schafer resulta de carácter didáctico y nos da obras de un interés pedagógico-artístico de un atractivo especial. Estas actividades forman parte de una propuesta pedagógica que busca un despertar colectivo en la conciencia auditiva. En los diálogos que mantuvimos con Schafer y en algunas de sus obras como en la obra escénica **Ra**, se nota su vinculación con el re-descubrimiento del ritual y la colectividad y se acerca a las múltiples experiencias sensoriales. En el caso de nuestra experiencia con él podemos decir que cada año tiene una obra o varias para recordar, así del primer año recuerdo con aprecio La Sinfonía de los Zapatos que partió de una propuesta que traía de Brasil, donde la maestra Marissa de Oliveira Fonterrada la sugirió de su experiencia con niños marginados⁵.

Como muchos habrán experimentado, la música surge después de la manipulación de objetos sonoros y el ordenamiento de los sonidos en espacios crónicos. En nuestra convivencia con Schafer luego de varias experiencias de manipulación y aprendizaje; de estudio y de juegos de improvisación fueron surgiendo diferentes materiales sonoros que podemos definir como piezas musicales.

LA MAGIA DE LA RISA Y EL APRENDIZAJE MUSICAL

Para la Sinfonía de los Zapatos se dividió el grupo en cinco subgrupos que hicieron toma de diferentes puntos de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Cada uno de estos subgrupos fue encargado de un movimiento, estos se ensamblarían en un edificio musical, único en el continuum del texto musical.

“Destapense los oídos”. ¿Tienen idea de las posibilidades sonoras de éste “instrumento musical” ? Sí, ese el que se usa como base de todo el peso de su persona, que además impide su contacto con el piso y que se arrastra casi de manera descuidada. Le sugiero que alguna vez busque el momento de escucharlo, podría resultar divertido y además podría experimentar nuevas posibilidades acústicas. Además, quién sabe si a través de este ejercicio no estará descubriendo su propio

mundo sonoro interno. ¿Puede imaginarse una orquesta de zapatos? Una orquesta así produce los sonidos más delicados, las cadencias más perfectas y los matices más elaborados con posibilidades de competir con cualquier otro instrumento, hasta los exóticos, como el violín o los instrumentos MIDI.

Del segundo año recuerdo la cantata escénica erótico-cómica que llamaré “*Scuash*”. Habíamos hecho recolección de las palabras que nos sonaron las más hermosas del idioma español, nuestra serie fue intercambiada por otra, con un grupo de estudiantes de la Universidad de Brandon⁶, quienes nos mandaron desde allá, vía fax, una lista recopilada por ellos con las palabras más hermosas que el idioma inglés podía tener. Sin conocer muy bien el idioma, nada más jugando onomatopéyicamente, uno de los subgrupos armó una cantata que cumplió con una de las funciones de la socialización musical, la recreación. Recuerdo que en lugar de los tradicionales y formales aplausos de casi todo evento musical, festejamos la pieza durante diez o quince minutos con sonoras carcajadas. El comentario con el que nos sorprendió Schafer aquella vez, si no recuerdo mal, tenía que ver con la risa y el aprendizaje, con la música y las caras agrías, con los elementos musicales utilizados y la manera de usarlos y es que, sus ejercicios aparentemente simples introducen a cuestiones profundas de la práctica musical.

Y recordé a Cortázar, para quien es habitual que lo más serio se nos presente con ropaje humorístico, y a Octavio Paz que escribió en 1962 en *Magia de la Risa: La risa es mágica... Por la risa el mundo vuelve a ser un lugar de juego, un recinto sagrado, y no de trabajo... Toda creación es un juego*. Es que la risa arremete contra lo normal y sistemático, se tuvo risa por la sorpresa de lo inusual y a través de la risa se propone una alternativa que rompe con los hábitos normales.

La obra del tercer año la llamaremos “*Canon Móvil*”. Aunque el año anterior se intentó una experiencia similar, este año fue lograda de manera feliz y deliciosa, ya que antes se habían intentado experiencias con sonidos moviéndose por la sala y con sonidos fijos, esto fue el preámbulo a lo que describiré. En un espacio abierto (uno de los jardines de la Universidad de Costa Rica) cada persona propuso un punto sonoro hasta tener una serie moviéndose a través de todo el espacio e intercambiando diferentes motivos. Sonidos que iban y venían. Yo tomé un sonido y lo llevé a un nuevo punto y en éste punto me entregaron otro sonido que llevaría a un lugar distinto; de manera similar compañeros tomaban, traían y llevaron sonidos. Así se llegó a obtener un juego sonoro de gran belleza, una experiencia “nueva”. He puesto nueva entre comillas porque una de las ideas que quedan es que el mundo es sonido, hay que escucharlo, sentirlo y vivirlo como una experiencia diferente cada día.

A partir de esto se me ocurrió pensar en Schafer como en una especie de nuevo Minotauro Cortazariano, que le advierte al ser humano que el mundo es sonido que hay que escuchar. Recordemos que el Minotauro en los Reyes de Julio Cortázar en la última escena le advierte al Citarista que “*el mundo se te volverá sonido...*”(Cortázar 1995). Tal vez Schafer supera la etapa del citarista y vive el mundo sonido por lo que insiste en un destape de oídos.

LA VISTA, EL OÍDO Y UN AMBIENTE SONORO DIGNO

En Costa Rica existe un modismo, el cual es tomado por Schafer como expresión familiar entre el grupo, sirvió como imperativo y puede explicarse de la siguiente manera⁷:

Guachos clos: es un modismo tico del inglés, de la combinación de los verbos watch mirar y close cerrar. La orden *guachos clos* es usada en los ejercicios para escuchar mejor. Se puede decir: cierren los ojos, porque las reacciones y acciones son estimuladas por fenómenos ópticos, por medio de ejercicios auditivos con los ojos cerrados se llega a descubrir un mundo inadvertido, así el imperativo guachos clos se convierte en un mecanismo que ayuda a destapar oídos. Dicho de otra forma, la actitud lúdica con la que realiza los ejercicios buscan desprejuiciar el sentido auditivo de contenidos occidentales. En este mismo sentido aclaro que también tendremos que aprender a mirar.

Con la participación del público sobre el escenario en un momento se rompió con el teatro ortodoxo. Es a través de la colectividad que avanzan y mejoran las sociedades. Es a través de la colectividad que se puede disminuir la polulación, y es a través de la creación colectiva que nuestro visitante propone un despertar de la conciencia auditiva e intenta cambiar la actitud de las personas para que diseñen un ambiente sonoro digno de la naturaleza.

MENSAJE

En las conferencias ha tratado de manera exhaustiva el problema de la polución sonora, esto es expansión e intensidad del sonido agresivo, a lo que ha llamado **Dominación Sonora**. Expone cómo durante el último milenio la música de occidente toma forma de un *crescendo* continuo hacia un clímax sin fin. Propone trazar una curva de intensidad desde la época del canto gregoriano hasta el rock pesado, demostrando una variación de carga de alrededor de seis veces la energía sonora. Demuestra como esta carga de energía sonora en el paisaje sonoro ha comprimido el paisaje acústico y como la industria electroacústica a atrofiado nuestro oído, desde el talento para escuchar a distancia, hasta para escucharnos internamente y a nuestro vecino.

Plantea el teorema que dice: *sonido es igual que poder*. Parte de que donde quiera que haya un sonido intenso habrá un centro real o potencial de poder social, lo distingue llamándole **Ruido Sagrado**. Es descrito de la siguiente manera: *desde el siglo X cuando se instalaron órganos y campanarios, luego las campanas se cambiaron por cañones y después por campanas más grandes. Al crecer la burguesía, este ruido sagrado se cambió de la iglesia a la fábrica, simultáneamente, la música cambió de la religión a la sala de conciertos y la orquesta sinfónica se convierte también en una fábrica para la que se escriben piezas grandiosas que celebran la instauración del gran imperio*. Se apoya para esta afirmación en Oswald Spengler, quien caracterizó la música de Berlioz y Wagner como una *concesión al barbarismo de la megápolis*. (Schafer 1977: 23,56,77,110)

Cuando Schafer habla del **Imperialismo Sonoro** se refiere al avance sobre el territorio del otro, de cómo interfiere en sus reflexiones, en su silencio. Pone de ejemplo finalmente las bandas militares, grupos de rock y aparatos electrónicos como privilegiados del **Ruido Sagrado**. Afirma que los cambios en el paisaje sonoro podrían constituir un barómetro respecto de lo que sucede en la música. *Mientras el paisaje sonoro aumenta en intensidad y se vuelve más áspero y anguloso, la música se volverá vulgar: en tanto el paisaje sonoro se suavice, la música se retornará a cadencias más delicadas* (Schafer 1993).

PROTAGONISTAS Y CÓMPLICES DE UNA LIMPIEZA SONORA

Insiste en las conferencias y en los libros a convertirse más que en una audiencia pasiva, en creadores y ejecutantes de la sinfonía universal, donde incesantemente a nuestro alrededor reinstalemos valores perdidos. Sugiere que observemos de manera crítica el entorno sonoro y busquemos una relación saludable, lo que implica la creación de una disciplina del silencio. Cree que tenemos la oportunidad de rediseñar, embellecer y aquietar la algarabía, desechando y dejando las glotonerías. Además propone aprehender la realidad desde una perspectiva que ha venido siendo negada, que se ha venido atrofiando, esta es una relación más directa con los sonidos de la naturaleza.

Pensemos un instante como en nuestro país, muchas veces la gente piensa que la música es su tocador de discos compactos, su radio poderoso o las terroríficas “tumba cocos” que acompañan las fiestas patronales o los eventos deportivos y hasta los familiares. En la actualidad ya se han hecho estudios ambientales sobre la contaminación sónica en nuestras ciudades (Araya e Inestroza 1998), pero con resultados poco prácticos. Falta mucho que hacer para iniciar una mejoría en aspectos sónicos, que apenas empiezan a ser cuestionados.

Se sabe que, una condición animal que mantenemos es la actividad de nuestro sentido auditivo. Se ha probado, que aunque mantengamos ciclos de sueño profundo en lapsos largos, siempre nuestro cerebro está recibiendo estímulos auditivos. Por tanto, como se conoce, gracias a los experimentos de la psicología, es de gran importancia los periodos largos de descanso en el cual el silencio forma parte de este y es la mejor ayuda para producir reposo. De tal manera que podemos brindarle a nuestro vecino la libertad de descansar, bajando la intensidad sonora de nuestros aparatos, así podremos tener mejor relación con él. Como dice Schafer: *no podemos seguir expresando nuestras emociones de manera degradante o destructiva, es alarmante el aumento de sordera en las ciudades.*

En resumen: El hombre es el único ser vivo capaz de generar ruidos destructores, no existe en la naturaleza ningún sonido que resulte agresivo. Es tiempo para aprovechar la oportunidad que nos queda para rediseñar, aquietar y embellecer nuestro entorno a través de la creación colectiva de un ambiente más tranquilo. Es necesario que busquemos un acercamiento más directo con los sonidos de la naturaleza, así seremos, según palabras de M. Schafer, *más que una audiencia pasiva, creadores y ejecutantes de la sinfonía universal.* En otras palabras, nos invita a ser protagonistas y cómplices de una limpieza sonora.

NOTAS

1 Paisaje sonoro (Soundscape): entorno acústico, se refiere al campo sonoro total, cualquiera sea el lugar donde estemos, tanto interior o exterior. Soundscape se deriva de la palabra landscape (paisaje).

2 Profesor de piano en la Universidad Nacional y en la Universidad de Costa Rica. Tel: (506) 574 4174

3 Richard Wagner: Su idea de obra de arte total no supone la acción conjunta de todas las artes como en el barroco (poesía, música, teatro, danza, arquitectura, pintura), sino un nuevo ensamblaje de ellas. En Wagner se unen el sinfonismo de Beethoven, la expresión teatral y una metafísica irracional en un mito del arte, cuya fuerza se eleva por encima del drama musical y se convierte en culto social y político. (Atlas de la Música, 2. Alianza 1996)

4 Es parte de una frase con la que Violeta Hemmsy define la pedagogía de Murray Schafer en una entrevista publicada por el Foro Latinoamericano de Educación Musical y la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, en el que participaron con ella varios educadores musicales costarricenses en 1997 (Méndez, 1997).

5 La señora de Oliveira, tiempo después cuando la conoá y comentamos aspectos de la experiencia con Schafer, dijo que su propuesta surge de observar que sus niños de las favelas todos calzaban chancletas viejas y a partir de esto se le ocurrió la experiencia.

6 Schafer había sido invitado para impartir un curso en Brandon, parte de ese curso fue realizado por un grupo de estudiantes por medio de pasantía en Costa Rica.

7 Hay que tener en cuenta que el extraordinario humor tico invadió la sala desde el primer instante y que a la primera consigna de clase yaur eyes, el chispazo tradujo la orden al modismo.

BIBLIOGRAFÍA

Araya, I e Inostroza, I. (1998). **Contaminación Sónica. Estudio en el distrito primero de Heredia, Costa Rica.** Revista Imágenes. Vol. 5 N° 8 U.N.A.

Cortazar, J. (1995). **Los Reyes.** Editorial Sudamericana

Flusser, V. (1994). **Encontro com R Murray Schafer.** Revista Cadernos de Estudo Educaçao Musical. N° 4 – 5 Noviembre. Universidad de Minas Gerais

Hemmsy, V. (1992). **Los Modelos Pedagógicos y la Experiencia de Schafer en Argentina.** Revista Notas Año 2 N° 3

Méndez Navas, C. (1997). **Conversaciones con violeta Hemmsy de Gainza. Reflexiones sobre Educación Musical en Lationamérica en los umbrales del siglo XXI.** Editado por el FLADEM de Costa Rica y Comité de Música de la Comisión Costarricense de Coperación con al UNESCO

Paz, O. (1962). **La Magia de la Risa.** (fotocopia)

Schafer, M. (1977). **The Tuning of the World.** McClelland and Stewart.

Schafer, M. (1992). **Hacia una educación Sonora.** Pedagogías abiertas. Traducción Violeta Hemmsy.

Schafer, M. (1993). **Conferencia.** Dictada en la Universidad Costa Rica. Mimeo.

Schafer, M. (1996). Carta aos portugueses participantes no seminário “**O Mei Ambiente Sonoro – Criatividade Musical**” Boletim 90 julio - setiembre. Associaçao Portuguesa de Educaçao Musical.