

**República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior**

Universidad Nacional Experimental de las Artes

C.R.E.A– Aquiles Nazoa

Proyecto Artístico Comunitario VII

La Música en el Teatro, algo más que escuchar

Profesora: Ines Perez Wilke

Estudiante:

Erick Camacho

C.I. : 25.104.839

Caracas, Distrito Capital. Mayo de 2020

La música en el teatro, algo más que escuchar.

¿Cuál es la importancia de la música en el teatro?, específicamente en la modalidad del teatro espontáneo. Esta pregunta me la he realizado desde que comencé a trabajar esta disciplina junto con mi grupo de Proyecto Artístico Comunitario. Desde el primer momento que abordé el Teatro espontáneo uno de los elementos que más me llamó la atención fue que esta modalidad del teatro iba de la mano con la música, hasta el punto que el músico llega a formar parte de la escena que se está ejecutando. Realizando una investigación con respecto a este tema: La música y el teatro, noto que es una cuestión de mucha polémica entre estos dos mundos, que ha sido muy complejo de abordar y quizás es por eso que muchas veces es de muy poca notoriedad.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, en este ensayo abordaremos temas que nos acercarán a entender un poco cual es realmente la importancia de este arte junto a otro. Así mismo, indagaremos en algunos tópicos tales como la improvisación musical, una de las técnicas más utilizadas y cuya ejecución es bastante compleja. También conoceremos la relación que existe entre el teatro espontáneo y la improvisación teatral, y cuales instrumentos se utilizan para ejecutar la improvisación musical. Conoceremos que tipos de teatro utilizan más la música como referente; en cuanto a este tema podemos adelantar que la música y el teatro nunca estuvieron aislados, ya que desde varias épocas la estética del teatro Occidental y Oriental han influenciado a la música.

Para comenzar a desarrollar este tema debemos tener presente y entender la música como un elemento de expresión que surge de la necesidad de cada individuo o especie de manifestar algo, y que se adapta a través del tiempo, como ejemplo podemos mencionar el canto de los pájaros, ballenas, etc... que según diversos estudios estos han experimentado cambios en su forma de canto. Un claro ejemplo es El tono del canto de la tångara rojinegra migratoria, es diferente en el este

de Estados Unidos, donde los bosques son más frondosos, que en el oeste. Asimismo, a lo largo de cuarenta años, los pájaros de San Francisco han ido elevando el tono de su canto para ser oídos por encima del cada vez mayor ruido del tráfico; lo mismo hacemos los seres humanos con la música, entonces podemos decir que la música de nuestras culturas es producto de la adaptación y transformación de nuestra acciones a través de la historia, la música es ejemplo de adaptación y adopción de elementos los cuales son tomados de nuestro entorno socio-cultural, para expresar fácilmente y de una manera clara todas nuestras emociones creencias, religiones, costumbres.

Continuando con la idea anterior; y para profundizar en más ejemplos tenemos la música tradicional Africana la cual tiene una historia muy rica en cada elemento que la conforma, comenzando por los instrumentos. Tenemos que el musicólogo norteamericano Alan Lomax y otros autores, han llegado a señalar que todos los instrumentos derivaron de materiales locales fáciles de conseguir y que por tanto fue la conveniencia lo que determinó la naturaleza de la música. En mi opinión difiero totalmente de esto ya que esos instrumentos fueron cuidadosamente contruidos, seleccionados, personalizados y tocados para adaptarse de la mejor forma posible a la situación física, acústica y social. La música es adaptación desde su ejecución hasta sus instrumentos. Si colocamos a una interpretación de Música africana en un templo de la edad media en los cuales se interpretaba música netamente lírica, sería un caos sonoro, ya que la música de esta época era ejecutada en este tipo de recintos para su mejor adaptación; en esos espacios el tiempo de reverberación era muy largo lo cual le convenía mucho para una mejor ejecución en cuanto a esos géneros se refiere, además que incluyeron partituras y otros elementos. Como hemos comprendido cada cultura ha sabido sobreponerse a cada etapa histórica y cada una tiene sus elementos únicos entre ellas la Japonesa, Hindú y las ya mencionadas.

Por parte de la cultura Japonesa, vemos como diversas modalidades del Teatro Tradicional Japonés, han logrado influenciar algunos artistas en la escena musical a través de varias décadas, manifestando claros elementos en su performance o conciertos, desde llevar trajes gigantes, maquillaje excesivo y demás, en el teatro japonés hay varias modalidades del teatro muy representativas de su cultura y a su vez con la música como elemento tales como el Kabuki (forma de teatro japonés tradicional que se caracteriza por su drama estilizado y el uso de maquillajes elaborados en los actores.) que en japonés, significa literalmente “disciplina de canto y danza” (periodistaenjapon.com) y también Noh: Forma ilustre del teatro japonés clásico. El Noh representa un drama sutil que funde el canto, la danza y la poesía. (japanexperience.es). Ambos movimientos nacieron a mediados del siglo XVII.

Podemos observar trajes totalmente al estilo tradicional japonés, personajes excesivamente maquillados, interpretando personajes como nobles, Geishas, Samuráis, etc. Esto acompañado de músicos que tocaban instrumentos de percusión y cuerdas tradicionales, ejecutaban piezas totalmente improvisadas, además sus personajes con voz totalmente inhumana. Lo mismo pasaba con la modalidad Bunraku pero con marionetas. No obstante se podría decir que estas vertientes del Teatro Japonés influenciaron notoriamente a bandas y artistas de géneros importantes en la década de los 70 como el New Wave, para un ejemplo más exacto podemos nombrar a bandas como Talking Heads; que si observamos detenidamente veremos estas influencias en toques en vivo, vestuario y se podría decir que hasta sus movimientos.

Si bien la cultura japonesa logró influenciar en la estética de algunas figuras influyentes de la música, la cultura Hindú logró influenciarla también sobretodo en cuanto a movimiento corporal se refiere, si observamos detenidamente sus rituales, son basados en interpretaciones de pasajes chinoscos del Ramayana Hindú (El Ramayana es un poema épico que involucra una hueste de diferentes personajes humanos,

animales y sobrenaturales involucrados en una serie de conflictos principalmente sobre el amor y el poder.) Los mismos mezclan elementos religiosos y teatrales. En estos rituales notaremos claramente que sus participantes entran en una especie de trance el cual no necesariamente tiene que ser compuesto por movimientos al azar si no que dentro del mismo puede haber procedimientos establecidos, todo esto acompañado por orquestas *Gamenlan* que es una pequeña orquesta compuesta principalmente de gongs metálicos afinados e instrumentos similares al xilófono, que resulta en una hermosa e intrincada interacción entre las diferentes partes. Luego de haber entendido las diferentes formas de teatro en estas culturas podría afirmar que el teatro influenció mucho a lo que se conoce como “Música Pop”, tanto en la parte musical como en la estética, reflejándose en diferentes modalidades de teatro que surgieron luego de esas décadas.

También encontramos muchos avances con respecto a la musicalización en el teatro, específicamente orientadas en la edad media. En esta época la música era utilizada como elemento escénico. En sus grandes espectáculos teatrales eran utilizados coros, que tenían una gran participación en dichos actos pues daban inicio al espectáculo y hasta en algunos momentos de la obra interactuaban con los actores. Este momento en específico se le llamaba *pàrodos*, que estaba ubicado después del prólogo de cada obra, aunque también este coro entraba en breves momentos de receso para entretener al público. De allí el surgimiento de la Ópera como género del teatro, que básicamente toma elementos de la tragedia griega tales como vestuario, escenografía y la música como referente más importante. En este caso se le da el protagonismo a un cantante lírico. También se le agregó la Orquesta como elemento principal y luego surgieron más géneros de esta interpretación tales como la Zarzuela y la Opereta.

Por otro lado, entendemos que la música en la edad media era parte esencial del teatro desde sus inicios, ya que ésta era utilizada para crear

ambiente dentro de las obras, pero no es hasta el siglo XIX con la aparición de William Shakespeare como un gran dramaturgo que comienza a dar fuerza al concepto de “música incidental” (es la que acompaña una obra teatral, un programa de televisión, un programa de radio, una película, un videojuego u otras formas que no son en principio musicales.) En el teatro Shakespeare agregaba a muchas de sus obras canciones populares de la época, así como canciones de compositores poco conocidos dándoles reconocimiento a los mismos, no obstante el mismo Shakespeare además de escribir sus propias obras era capaz de componer la música para éstas, “La música en las obras de teatro Shakesperianas cumple diversos cometidos: tanto para dibujar curatorialmente al personaje o para subrayar una situación dramática como para crear un ambiente propicio, una atmósfera anímica en el decurso de la trama” (Calle, 2015, p.18).

Luego de que Shakespeare sintetizara elementos musicales y teatrales, continuaron apareciendo importantes estudiosos del teatro tales como el suizo Adolphe Appia importante escenógrafo e iluminógrafo, quien realizó un valioso aporte a la música más allá de lo técnico y a mediante un extenso estudio acerca de la puesta en escena, le dio a la música la misma relevancia que la iluminación, pues la música resaltaba los valores emocionales en una función teatral.

Asimismo aparecieron ciertos términos cuyo estudio se hace necesario para comenzar a abordar el tema de la improvisación musical en el teatro: “La improvisación musical es el arte de crear y ejecutar música que previamente no ha sido escrita y que surge de manera espontánea a través de una serie de material.”(Oxford Dictionary of Music, 2010). Teniendo en cuenta que prácticamente en todas las culturas musicales hay música improvisada. Sin embargo, estas culturas difieren en varios aspectos, es entonces que a partir de acá comenzamos a entender cómo va funcionando la música al compás del teatro espontáneo, y tenemos que acotar tal como lo dice su definición la ejecución en esta modalidad

de teatro tendría que ser meramente espontánea a través de una serie de material que sería en este caso, el contexto en el que es contada la historia en conjunto con la expresión corporal de los actores.

Uno de los géneros teatrales que le da protagonismo a la música es el Musical. Este género del teatro se enfoca más en la música y la actuación y en comparación con la ópera se podría decir que en el musical se puede observar un poco más de apertura en el aspecto musical, ya que abarca géneros de música popular, idiomas, diálogos más extensos propios del teatro tradicional, sin musicalidad, entre otros.

Ya hemos revisado, brevemente, la historia del teatro musical y como comienzan a relacionarse la música y el teatro, todo esto en las modalidades de teatro enfocadas en la música. Ahora bien, en el teatro convencional y otras modalidades de teatro ¿qué importancia tiene la música, es un mero elemento que acompaña la obra o puede tener protagonismo? es allí donde comienzan las dudas.

Cuando ponemos en la palestra modalidades como teatro espontáneo, nos encontramos que la improvisación es elemento principal que permite contar historias a través de actuaciones espontáneas acompañado de un director o Curinga, de los actores y por supuesto, los músicos. La primera vez que observamos este tipo de teatro es fácil notar que la idea de la música es conectar directamente tanto con el actor como con la persona que cuenta la historia, pero ¿es música lo que oímos en este teatro? Primero debemos saber el concepto de música “Conjunto de sonidos sucesivos combinados según este arte, que por lo general producen un efecto estético o expresivo y resultan agradables al oído.” (Lexico, 2015). Por lo tanto encontramos dos elementos fundamentales que encajan perfectamente con la música que se hace en el teatro espontáneo, los cuales serían en primer lugar: conjunto de sonidos, ya que en este teatro son utilizados una cantidad de instrumentos/elementos, y quizás hasta poco convencionales para realizar perfectamente esta actividad. En segundo lugar:- con fines expresivos ya que al ejecutar la escena actores

músicos deben expresar al público que los observa todos los sentimientos encontrados en cada historia. Asimismo, se podría decir que lo que escuchamos en el teatro espontáneo sí es música, y hasta se podría decir una mezcla de música incidental y música instrumental a base de improvisación, cuyo objetivo es lograr en conjunto con los actores, el ambiente de cada situación y/o emoción que se quiera transmitir.

En conclusión dando respuesta a nuestra interrogante inicial, se podría decir que la música y el teatro han tenido una relación desde el inicio de la vida; teniendo en cuenta que son distintas maneras de exponer y comunicar todo lo que un individuo quiere transmitir a través de ellas, por ejemplo en el teatro mientras más expresión corporal o verbal se muestre al público mejor llegará el mensaje, mientras que en la música se tiene que lograr esas expresiones a través de melodías y ritmos. Teniendo en cuenta que estas dos prácticas tienen fortalezas muy bien estructuradas diferenciadas, se podría decir que la función de la música en el teatro espontáneo es la tarima artificial de sentimientos, que junto a los diálogos, movimientos corporales y expresiones de los actores, logran congeniar perfectamente para así lograr un perfecto estado de clímax en la obra. Bien lo supo explicar Adolphe Appia, en el año 1899 “Es la música la que debe sugerir al actor sus evoluciones y es la descripción de esas evoluciones sugeridas la que codifica el espacio teatral”.

En este mismo sentido en relación con el proyecto de Teatro Espontáneo realizado en la comunidad de San Agustín, específicamente con los chicos del Centro de Rehabilitación la Edad de Oro, es evidente que todos los estudios y análisis mostrados en este ensayo simpatizan perfectamente con los trabajos realizados día a día en esta comunidad; ya que ellos a la hora de interpretar sus historias de vida a través del teatro espontáneo logran experimentar, aprender y sentir emociones vivas, lo mismo sucede cuando se ponen en contacto con la música que ejecutamos en este tipo de teatro, sus movimientos son totalmente

espontáneos pero a la vez cuidados tal y como se hacía en la cultura hindú, los chicos que saben de música son capaces de ejecutar algunas de sus partituras aprendidas, pero también cabe mencionar el impacto de los que nunca han tocado un instrumento, dejándose llevar totalmente por lo que ven en la actuaciones, o por la historia contada y de allí emergen una serie de melodías que encajan perfectamente con sus actuaciones, poniendo en práctica la improvisación, hecha con instrumentos no convencionales que se adaptan totalmente al contexto y logran perfectamente expresar lo que se quiere, es increíble apreciar como todo se correlaciona desde el inicio, teniendo en cuenta además que San Agustín ha sido una comunidad muy marcada por la música en la cual muchos de sus habitantes desde el más pequeño hasta el más longevo saben tocar algún instrumento, cantar, bailar y demás. Muchos de los chicos del centro de rehabilitación tienen nexos importantes con la música y nos cuentan que de cierta forma esta muchas veces los influenciaba, ellos tomaban la música de su entorno y la adaptaban con su estilo de vida callejero, no tenían idea de que la música puede llegar a utilizarse como método de expresión corporal, que podía hacerse hasta con el instrumento más pequeño que tuvieran; es por ello que me enorgullece decir que gracias a este proyecto, hemos comenzado a indagar en el estudio de la música, más allá de hacerla o escucharla, en estas actividades la estamos improvisando sin temor y expresando con emoción.

Bibliografía

(n.d). EL CANTO DE LAS AVES Recuperado el 10 de junio de 2020 de <https://sexadodeaves.com/vlog/es/el-canto-de-las-aves/>

Gabriela, D (2018) ¿Por qué cantan los pájaros por la mañana? Recuperado el 10 de Junio de 2020 de <https://www.eliberico.com/por-que-cantan-los-pajaros-por-la-manana/>

Adolphe, A. (2014) *La música y la puesta en escena*. Madrid España, Publicaciones de la ADE.

Alan, L (1994) *Folk Song Style and Culture*. Reino Unido, Taylor & Francis Inc

Ignacio, C. (2015): *La música en el teatro de Shakespeare. Un estudio holístico del concepto en sus principales obras dramáticas*. Cuadernos de Bellas Artes 45. La Laguna (Tenerife): Latina.

Carlos, S. *Música para Teatro*. Revista musical Chilena.

María Victoria A, & Joaquín Blas P. (2013). *Improvisación musical y corporeidad Acción epistémica y significado corporeizado* Buenos Aires Argentina. SACCoM

María Victoria A. (2013) El concepto de mente en teorías sobre improvisación musical Buenos Aires Argentina.

Natalia, F (2017) *INTEGRANDO LA MÚSICA Y EL TEATRO*. Madrid, España.

María Inés G. (SF) *Sonoridades. La música y el teatro*. Jean-Jacques Lemêtre. Recuperado el 16 de Mayo de 2020 de

<https://www.centrocultural.coop/revista/19/sonoridades-la-musica-y-el-teatro-jean-jacques-lemetre>

Jesús Sordo M. (2010) Teatro griego: nacimiento y evolución del Teatro Clásico en Grecia. Recuperado el 16 de mayo de 2020 de <https://www.homohominisacrares.net/artes-literatura/nacimiento-teatro-griego.php>

Musica (n.d.) Recuperado el 16 de Mayo de 2020 de <https://www.lexico.com/es/definicion/musica>

(n.d.) El Teatro Kabuki (2018) Recuperado el 5 de Junio de 2020 de <https://www.periodistaenjapon.com/teatro-kabuki>

(n.d.) El Teatro Noh (2017) Recuperado el 5 de Junio de 2020 de <https://www.japan-experience.es/para-saber/entender-a-japon/el-teatro-noh>

(n.d.) The Ramayana Recuperado el 5 de Junio de 2020 de <https://www.britannica.com/topic/Hinduism/The-Bhagavadgita>

(n.d.) Ramayana: resumen, argumento, personajes, y más Recuperado el 7 Junio de 2020 de <https://resumiendolo.com/c-literatura-juvenil/ramayana/>

Nadia G. Radulovich (2017) Gamelan, la orquesta tradicional de Indonesia Recuperado el 7 de Junio de 2020 de <https://www.asiaviewers.com/single-post/2017/06/07/Gamelan-la-orquesta-tradicional-de-Indonesia>