

**SELECCIÓN DE
APUNTES Y PENSAMIENTOS
ACAECIDOS DURANTE NUESTRAS CLASES
No1
JUNIO - JULIO 2020
por
Felipe Cisternas y estudiantes**

**SELECCIÓN DE
APUNTES Y PENSAMIENTOS
ACAECIDOS DURANTE NUESTRAS CLASES**

No1

JUNIO - JULIO 2020

por

Felipe Cisternas y estudiantes

Las palabras, como las partituras, no sirven de mucho sin la capacidad de leer entre líneas.

* * *

Sobrepasar la incapacidad para atender a ideas que no están naciendo de uno mismo...

* * *

“La música es el estudio de las ondas del universo.”

* * *

Estamos poniendo en práctica la posibilidad de analizar, mediante el cifrado y otras herramientas, el mestizaje armónico en diversos tipos de música.

* * *

Las ideas no se expresan sólo con palabras.

* * *

No podemos sino malentendernos.

* * *

La lectura de una partitura es, sobre todo, una lectura entre líneas, es decir: una interpretación.
Una razón posible para llamar “intérpretes” a quienes tocan instrumentos y cantan.

* * *

Lo más interesante de una canción no es necesariamente lo que escuchamos venir desde las lejanías de un escenario.

El espectáculo, lo emocionante, también sería ver a la persona que compone en la acción de componer. Verla brillar en la soledad de su habitación, escuchando la resonancia del sonido en su mente...

Igual como vemos resplandecer a las criaturas que improvisan jazz, o a quien quiera que se encuentre sobre algún tipo de cuerda floja.

* * *

Tocar el instrumento musical es como continuación del lenguaje corporal.
Piensas tocando, como hablas con tu cuerpo.

* * *

¿Qué tan lejos pueden llegar a estar la partitura y la vida real?

The image displays two musical scores for the piece "Blue in Green".

The top score, titled "BLUE IN GREEN EN LA PARTITURA", is a formal score from Berklee College of Music (1970s). It includes the title in both English and Spanish, the text "THE REAL BOOK", "BERKLEE COLLEGE OF MUSIC 1970S", "(BALLAD)", and "-BILL EVANS - MILES DAVIS?". The score consists of two staves with handwritten chord symbols: $Bb\text{maj}7(\#11)$, $A7(\#9)$, $Dm7(9)$, $Db7$, $Cm7$, $F7(b9)$, $Bb\text{maj}7$, and $A7(b13)$.

The bottom score, titled "BLUE IN GREEN EN LA VIDA REAL", is a handwritten score from Columbia Records (1959). It includes the title in both English and Spanish, "COLUMBIA RECORDS' 30TH STREET STUDIO N.Y. CITY 2 3 1959", a small photo of Miles Davis, and "Kind of Blue" with a list of musicians: Julian "Cannonball" Adderley, Paul Chambers, James Cobb, John Coltrane, Bill Evans, and Wynton Kelly. The score consists of two staves with handwritten chord symbols and melodic lines. Chords include $Gm\#13(11)$, $A7(6\#9)$, $Dm6(9)$, $Cm7(9)$, $Bb\text{maj}7(\#11)$, and $A7(\#9)$. Annotations include "# B en lo acórdico" and "C en lo melódico".

* * *

No se pierde el contacto con la música sólo por no tocar.
La música que debemos mantener viva es la que no suena.

* * *

La música es mucho más que lo que se escucha. Es un estado interior.
Un kamae. Una segunda naturaleza hecha de atención.
Es maravilloso, es necesario, es parte de la existencia hacer sonar toda esa música.
Es una felicidad inevitable que requiere tanto estudio y entrenamiento, como espontaneidad.

* * *

La música nace en el contacto.

La entropía es una magnitud que expresa la cantidad de desorden en un sistema,
es decir, la cantidad de energía desperdiciada.

La segunda ley de la termodinámica nos dice que los sistemas aislados
tienden al desorden, a la mayor entropía.

Cuidar la forma de contacto que provocamos con las personas y el espacio,
en música, como en todo lo demás, es crucial, porque de ese contacto
dependerá la forma y el sonido concretos de la música que hagamos (o no) sonar.

El *feedback*.

El orden nace en el contacto.

* * *

A través del cifrado aumenta nuestra capacidad de leer entre líneas.
Es una herramienta para la mejor descripción de la música y, por consiguiente, su estudio.

O por lo menos una parte de su estudio: la que es analítica.

La que encuentra e inventa relaciones.

* * *

Toda interpretación es contemporánea (ni modo).

* * *

Encontrar el punto exacto de heterofonía
es parte de las cosas que hacen que una música suene viva.

En el jazz esto es muy notorio: la música es una unidad en la que cada cual es cada cual
y la uniformación, como la obediencia, no son virtudes.

* * *

La Armonía no estudia, necesariamente, los acordes.

* * *

Quizá en esta crisis es la cercanía de la muerte lo que, como siempre,
nos está empezando a dar sabiduría.

* * *

No es lo mismo un hecho que una verdad.
La verdad es algo que emerge de los hechos.

* * *

No perder el contacto con el habla.

Ejercicio: durante la canción, ir convirtiendo, paulatinamente, el habla en canto (y viceversa).

A veces uno se eleva tanto que ya no se está dirigiendo a nadie,
sino que más bien uno se ha convertido, momentáneamente,
en un evento de la naturaleza y ya no en un “mensaje”.

Y el público nos observa en ese florecer, y es parte de ese florecer
porque la flor también es la abeja,
y porque la música es (y no es) mucho más que lo que suena.

Pero luego uno regresa de esa solemnidad y vuelve a cantar mirando a los ojos.

* * *

Tocando, uno está inmerso en un mundo invisible y, de alguna manera, microscópico,
debido a la cantidad y minuciosidad de los detalles.

Un mundo en el que sobran las palabras y el tiempo nos lleva en su corriente.

Es como estar, quizá metafóricamente, en otra dimensión,
en otro universo en el que puedes tocar a gran velocidad
pero como si todo ocurriera con la justa lentitud.

Como la lentitud que vemos en los planetas y estrellas
desde nuestro minúsculo punto de vista humano.

* * *

Salvo en un estado musical, el malentendido es lo que caracteriza a la cultura.

* * *

El error es el motor de la cultura igual que en el mundo del gen.

* * *

La música puede ser expresión de la filosofía: cantas según eres.

* * *

(Otra vez el tacto)

La luz toca al ojo.

El sonido viaja por el aire y te toca

hasta el punto de mover el interior de tus oídos.

Todo es tacto. Por eso te emocionas. Porque te toca.

Y se dice, en el habla cotidiana, que algo nos tocó
cuando se quiere decir que nos emocionó.

Como también nos toca el propio mundo interior.

Nos emociona un recuerdo y también una invención.

Nos emociona fantasear y nos toca todo aquello que soñamos.

Somos lo que somos y todo aquello que nos toca,
así como la flor es la abeja y es la flor.

* * *

El caos se ordena a través del sentido en común.

* * *

Hay lugar para todas las filosofías.

Se necesita ser *empírico* a veces,
existencialista, otras.

A veces necesitamos la consciencia *solipsista*,
a veces conectar con nuestro *vitalismo*.

* * *

Al tocar música. . .

* * *

El mundo comercial suele no ser muy imaginativo.

* * *

En cualquier tonalidad tienes todas las 12 notas posibles a tu disposición.

Pero la dirección y función de cada sonido depende de su contexto.

Los acordes son ambiguos. No tienen valor absoluto.

Un Do mayor sexta no es lo mismo que un la menor invertido,
aunque se escriban y suenen igual.

La comprensión, audición e interpretación de un acorde
dependen de lo que sonó antes y de lo que sonará después.

* * *

Hay que usar la partitura para crear, no para obedecerla.

Hay que usar la armonía para crear, no como un mecanismo de control.

Porque uno usa la herramienta, no la herramienta a uno.

* * *

Lo más importante de lo que uno hace como artista, no se puede mostrar en un objeto,
o en las palabras, o en un miserable concierto. No caben ahí, en ese poco espacio y tiempo.

La plataforma es la vida, en realidad, día a día, hasta que mueres;
el entrenamiento, el estilo y la memoria, lo que expresas con tu vida, lo que dices,

lo que entiendes del pasado, lo que ves hacia el futuro,
cuál es la música en la que estás, cómo es tu poesía, de qué lienzo eres trazo.

* * *

No te encasilles ni te compares.

* * *

Muchas veces buscamos mostrarnos sin ego y en tiempo presente al tocar música.
Porque la expresión de quien mira hacia otro lugar y piensa en el pasado o en el futuro,
puede llegar a ser hiriente.

* * *

Por el bien de la memoria, la academia no puede eclipsar a la tradición.

* * *

Lo necesario para tocar bien:

hacerlo diariamente, en postura y actitud (en *kamae*);

las canciones completas, sin interrumpir;

así como tomar riesgos y llenarse de información de todo tipo,
perfeccionar lo conocido y buscar lo nuevo, cada día, intensamente.

* * *

El gusto es parte nuestra, pero también nos frena.

* * *

Al tocar el instrumento musical, uno no es ni hombre ni mujer,
ni niño o niña o adulto o adulta.
No tiene importancia nada de eso durante los pocos minutos de entrega en la música
(que tampoco importa que sean pocos o muchos).

Pero al acabar la canción: trauma. Volver a la ilusión siempre es un *shock*,
después de haber estado jugando en el mundo real,
en el mundo concreto, palpable y espontáneo de cada instante del presente.

* * *

El contrapunto no reemplazó al canto gregoriano, lo usó de materia prima.

El yaraví no fue reemplazado por la danza europea,
sino que suenan simultáneamente en la música ecuatoriana,
que es tanto pentatónica como tonal.

De la misma forma que la infancia no es reemplazada por la adolescencia
ni la adultez las deja atrás, pues para tocar música hay que jugar como guaguas,
con el ímpetu de la juventud y la capacidad de interpretación y lectura de la madurez;

Crecer es sumar.

* * *

La existencia de niños y niñas prodigio demuestra no que existan genios,
sino que estudiar en el conservatorio o la universidad
no es condición para tener un fraseo natural.

La condición sería conectar con esa parte infantil de uno mismo,
que es capaz de soltarse, entregarse, fantasear, abstraerse y jugar,
sin forzar, sin cansancio, espontáneamente, con naturalidad
y la felicidad de ir reaccionando, instante por instante, a todos los estímulos.

Lo que alguien de corta edad no puede hacer, es interpretar.

Interpretar una partitura, quiere decir traducirla. Para eso hay que estudiar.
Hay que leer y ganar experiencia. El niño prodigio toca un fraseo sin conocer mundo.
Y se expone para el asombro de sus seres queridos,
que pasan a ser público y el aplauso un premio.
Como le ocurrió a Mozart y Beethoven y a Mendelssohn
y a tantas otras personas dedicadas a la música.

Hay que estudiar. Cada cosa tiene su ciencia, incluso el sentir.

* * *

Reflexión, entrenamiento y tradición oral.

* * *

La música, como el color y todo lo demás, vibra.
El universo es música.

* * *

Lo que tiene la ficción de realidad, lo que tiene la realidad de ficción.

* * *

Para poder tocar un instrumento musical,
tienes que dominarte y sentir profundamente, al mismo tiempo.

* * *

No puedes dejar que la expectativa te haga olvidar el hecho de que tienes el dardo en la mano.

No puedes dejar que la expectativa te haga olvidar el hecho de que estás haciendo música,
como no puedes dejar que la expectativa te haga olvidar el hecho de que estas besando unos labios.

* * *

Es difícil mantener buenas relaciones en un grupo de trabajo o en un grupo musical.
Estos consejos quizá ancestrales vienen bien en la vida musical y laboral:

No suponer.
Honrar la palabra.
Dar lo mejor de ti.
No tomar nada personal.

* * *

Celebremos la reflexión musical...

La reflexión musical significa más de una cosa:
por un lado reflexionar acerca de la música en términos técnicos, sociales, científicos y filosóficos;
también reflexionar con el instrumento musical al tocar;
y también significa reflexionar usando la notación musical al componer, orquestar o hacer un arreglo.

* * *

Intento de publicidad No1:
Complementa (equilibra) tus estudios académicos con tradición oral: toma clases particulares.

* * *

Mejorar el fraseo puede ser como tararear con el instrumento.

* * *

Relajación, entrega y ritmo.

Tensión, represión, cuadradez.

* * *

Las Clases de Armonía en las instituciones, en realidad deberían llamarse Clases de Sistema Tonal, ya que la armonía no estudia los acordes, sino que los acordes ocupan la armonía; y deberían comenzar no estudiando la monodía acompañada, sino la monodía medieval y el contrapunto (que, por cierto, además, en la realidad musical no se concibe por especies).

* * *

Acá en Chile, músicos y ninjas.

* * *

Posible artículo: *El problema de la uniformidad y la evaluación en la educación musical.*

* * *

¿Por qué la originalidad ya no es una prioridad?

* * *

Lo modal se analiza horizontalmente y no depende de la sensible.

Lo tonal se analiza tanto en lo vertical como en lo horizontal y depende de las sensibles y su dirección y resolución.

* * *

Quizá es la intuición artística la que está en la base de toda decisión.

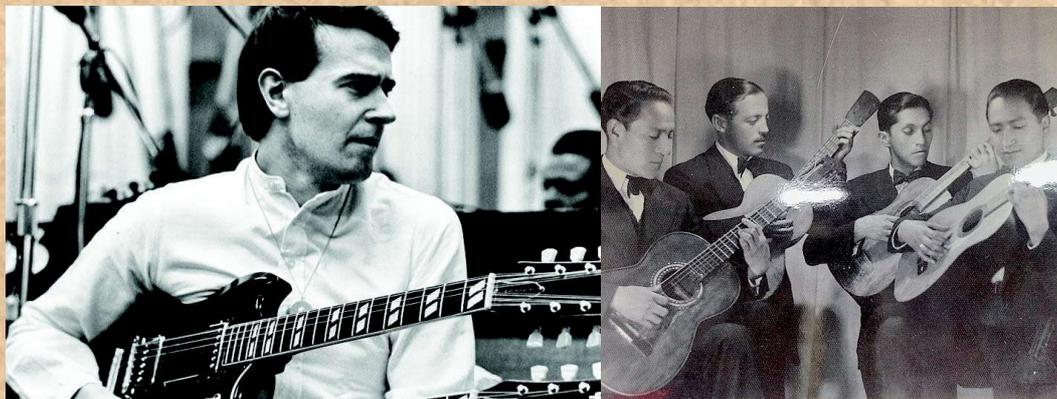
* * *

La espontaneidad exige técnica.

La técnica de no perder el control y saber a cuál impulso subirse.
Nada que un músico iluminado no te vaya a enseñar simplemente tocando.

* * *

En este momento generacional, podemos escuchar
a John McLaughlin y a los Nativos Andinos con la misma entrega.
Y nuestro punto en común para ello sería el amor a la guitarra
(una de las maravillosas máquinas que hemos inventado
para entrar en contacto minucioso con cada instante del Tiempo).

* * *

Poesía y música son lo mismo. Sólo que una es con palabras y la otra con sonidos.

* * *

Hay una parte de uno que está creando para ser comprendida.

* * *

Es nuestra misma inseguridad lo que no nos da voz.

* * *

El entrenamiento va limpiando el ruido mental.

* * *

La falta de calidad es consecuencia de una incapacidad momentánea para la entrega.

* * *

Así como el metro y sus centímetros se doblan en bucles en las volutas de un vestido
(sin que por ello no existan las medidas exactas de la tela) así mismo el pulso en la música fluctúa.

* * *

Hay músicas que cambian y se transforman, como en la [música clásica](#).

Hay músicas que repiten lo mismo [una y otra vez](#).

Toda música exige algo distinto a la memoria. Provocan distinto afecto.

El cuerpo reacciona diferente. A veces es música que te arrastra [como un río turbulento](#) y otras es como si te rodeara un agua calma, en la cual uno puede existir, [como en meditación](#).

Hay [músicas breves](#), como miniaturas, y [extensas](#) como novelas, como si el tiempo fuera un lienzo y según su tamaño exigiera un acercamiento distinto.

Hay músicas llenas que te muestran todo y otras más vacías que te van dejando las cosas a la imaginación.

Hay músicas para distraerse, para divertirse, para usar de fondo, para bailar, para meditar, para pensar; música que te comunica un universo de ideas y música que te envuelve en la [pura experiencia sonora](#)...

* * *

La estructura de la música occidental nace del encuentro entre la armonía y el verso, y se vuelve arquitectónica en la partitura.

* * *

Galleta de la Fortuna:

La música no se estudia de una sola forma.

Es propicio encontrar el propio camino, a la vez que mezclarse.

ciudad-escondida.com

musicambigua