

PONENCIA REALIZADA EN EL 6TO ENCUENTRO DE LA CANCIÓN INFANTIL LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA- BRASIL, 2003

TRADICION E INNOVACION Un movimiento continuo en la música para niños

Judith Akoschky

Resumen

Una marcada tendencia insiste en oponer Tradición e Innovación como polos opuestos. El regreso a los orígenes y la necesidad de innovación determinan procesos aparentemente antagónicos, pero en realidad, complementarios. Tal es la paradoja del siglo XXI, que al mismo tiempo conserva y abre las culturas. Este movimiento continuo nutre a la música para niños en la búsqueda de identidad y originalidad.

Texto

CARIBE El 6º. Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y del Caribe

Ha comenzado el seminario programado dentro del 6to Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y del Caribe. Desde su creación estos encuentros son escenario de las más diversas manifestaciones musicales destinadas a los niños, constituyendo un movimiento en el que **Tradición e Innovación** se dan cita de diferente forma y modo. Este movimiento sobrevive al margen de los medios masivos dado que sus productos difícilmente se ciñen a las demandas y requisitos del mercado.

Considero a este movimiento de la Canción Infantil como destinatario de una misión que las sociedades actuales desatienden: el cuidado por la calidad de los productos culturales que acercan a los niños y sus familias. Por ser amplio, diverso, caracterizado por el eclecticismo de las manifestaciones a las que da cabida, garantiza la diversidad y la variedad y estimula en los creadores esa libertad de expresión que propicia la originalidad, la individualidad. Además propicia la aparición de talentos potenciales interesados en las realizaciones para niños.

La creación para los niños

Cuando el adulto creador busca en su historia, en sus gustos, y elige aquello que va a destinar a los niños, emprende una aventura apasionante. Tiene en mente un niño monitoreando sus decisiones y muchos niños percibiendo y aceptando o rechazando sus propuestas. Cada una de esas decisiones pasará por su propia historia, como músico, como poeta, como educador, como creador de un nuevo producto que tendrá destinatarios críticos, en muchos casos condicionados ya a otro tipo de experiencias musicales.

Quienes eligen el repertorio **tradicional**, aún con máxima obediencia a los orígenes, se sienten tentados por los arreglos instrumentales y vocales y por qué no, por las innovaciones sonoras y tecnológicas que propicia un instrumental de más reciente creación. Quienes se arriesgan más con ciertas **innovaciones** del lenguaje, incluyen en sus propias creaciones - con timidez y también con osadía- sutilezas que demandarán un tiempo de familiarización y de acomodación.

La tradición

Si bien la **tradición** tiene vigencia y hoy más que en otros periodos de la historia ha recuperado su indiscutible lugar – sea por la necesidad de la búsqueda y salvaguarda de la identidad- es indudable que la **tradición** sostiene su permanencia en callada lucha. Alterna

momentos de fervorosa euforia - acompañada por los aportes de estudiosos que operan y recuperan para el resto de la comunidad valores propios -, con períodos más pasivos en manos de la propia mecánica de la transmisión oral.

Autores creativos, comprometidos por herencia cultural o por propias búsquedas, abrevan en fuentes no contaminadas de la tradición, resaltando con respeto fuertes caracteres instrumentales o estructurales, otorgando y prodigando sus enfoques personales, y, en ocasiones, introduciendo innovaciones en un lenguaje pre-establecido. *“Es al mismo tiempo un ejemplo de regreso a los orígenes y de hibridación, dos procesos aparentemente antagónicos pero en realidad, complementarios”, dice Edgar Morín y continúa: “...las jóvenes generaciones se dedican a preservar músicas, instrumentos y cantos tradicionales. De este modo, las culturas singulares resisten y se defienden”. “Tal es la paradoja del siglo XXI, que al mismo tiempo conserva y abre las culturas”. “Este proceso no tiene nada de innovador: en el origen de todas las culturas, incluidas las que parecen más particulares, se dan encuentros, asociaciones, sincretismos, hibridaciones. Todas las culturas tienen la posibilidad de asimilar lo que en un primer momento les es ajeno, al menos en cierto umbral, que varía según la vitalidad y más allá del cual son ellas mismas las que se hacen asimilar y/o desintegrar. ¿Cómo integrar sin desintegrar? -se pregunta Edgar Morín-. “El problema se plantea de manera dramática para las culturas más arcaicas, necesitadas de las ventajas de nuestra civilización para conservar sus secretos y conocimientos”.*

*Pero es más drástica la opinión de Beatriz Sarlo, socióloga argentina, cuando se refiere a la **Tradicición**: “No hay culturas campesinas incontaminadas salvo en regiones extremadamente pobres donde el capitalismo se ha dedicado solo al usufructo y la destrucción.” Para Beatriz Sarlo no existe ese “artefacto” en estado puro. “Hibridación, mestizaje, reciclaje, mezcla, son las palabras que se utilizan para describir el fenómeno. Donde llegan los mass-media, no quedan intactas las creencias, los saberes, las lealtades. Todos los niveles culturales se reconfiguran cuando se produce un giro tecnológico de la magnitud implicada en la transmisión electrónica de imágenes y sonidos. Las culturas populares no pueden pensar sus orígenes sino desde el presente y presuponer ese presente ya es una complicación. ¿cuál fué el momento verdaderamente autóctono de una cultura que ha sido atravesada por los momentos de la modernidad? Pero las condiciones de lo que se puede hacer se hacen posibles: son modificables y dependen de las políticas culturales sobre las que los sectores populares, lamentablemente, deciden muy poco”.*

La contemporaneidad

El siglo XX se ha caracterizado por la aparición del cine, de la prensa masiva, la radio, la televisión, las redes informáticas, que han creado una realidad transcultural nacida de la comunicación entre diferentes sociedades. Este proceso continúa y se manifiesta con los siguientes rasgos:

- **La formación de una cultura transnacional** gracias a la conexión progresiva pero desigual entre la obra de diferentes países; las músicas occidentales encuentran intérpretes en todos los continentes y se abren a las músicas del Oriente árabe, India, China, Japón, América Latina, África.
- **La universalización de la cultura industrializada y mediática.** A lo largo del siglo XX los avances tecnológicos provocaron el desarrollo de la comercialización de la cultura. Pero la industria cultural no puede eliminar la originalidad, la individualidad, el talento. En todo lo relativo a lo industrial cultural hay conflicto y a la vez complementariedad entre creación y producción.
- **La sucesión de cruces y simbiosis transculturales.** Un folclore planetario que se constituye y se enriquece con nuevas integraciones y nuevos encuentros. Este folclore difundió en todo el mundo el jazz, ramificado en estilos diversos a partir de su origen en Nueva Orleans, el tango nacido en un suburbio de Buenos Aires, el mambo cubano, el rock estadounidense que a su vez produce variedades diferenciadas en todo el mundo. Integró el flamenco andaluz, la melopea árabe, el huayno de los Andes, la música celta...
- **Los regresos a los orígenes y la regeneración de las singularidades.**

Paralelamente a lo señalado, en todas partes tiene lugar un regreso a los orígenes como reacción contra los riesgos de pérdida de identidad y autenticidad. Este aspecto se da particularmente en el campo de la música. Por doquier las jóvenes generaciones se dedican a preservar músicas, instrumentos y cantos tradicionales. De este modo, las culturas singulares resisten y se defienden.

Es evidente que el desarrollo actual de la globalización cultural es inseparable del desarrollo mundial de las redes mediáticas y la difusión mundial de los modos de reproducción, y que Internet y las modalidades multimedios ampliarán esos diferentes procesos.

Las innovaciones del lenguaje

Aquí se plantea un interesante tema para nuestras polémicas: ¿cuál es el origen de las innovaciones que se introducen en el repertorio para niños? ¿Los aportes originales del arte sonoro, en particular aquellos legados por el siglo XX a la composición musical? ¿Las herramientas tecnológicas que se han sumado al instrumental tradicional? ¿Los nuevos procedimientos de registro y producción, que no sólo hicieron posible la formación de estudios y sellos independientes y que agregaron posibilidades en la estructuración misma de los arreglos vocales e instrumentales? ¿Los aportes de la investigación musicológica, etnomusicológica, el estudio de las diferentes manifestaciones de la música Popular? Si despejamos el terreno y en artificial procedimiento separamos el material genuinamente tradicional, ¿qué otros géneros y estilos bregan por formar parte del repertorio para niños?

Estos interrogantes abren la polémica e invitan al intercambio, no tanto para dar respuestas únicas, sino como modo de comenzar a definir la problemática para adentrarse en ella, es decir, “*cómo armar una perspectiva para ver*”)Sarlo, B. *Op.cit.*

El niño y la música: Tradición y contemporaneidad

He visto el temario de las diferentes mesas del Seminario. Todos aportarán a este tema central: el niño, como destinatario y receptor de nuestras creaciones, de nuestras producciones. El niño como heredero incuestionable de la tradición y también, como testigo y actor de esta contemporaneidad en una sociedad globalizada de la que, de una forma u otra, todos formamos parte.

Por esta razón, y fundamentalmente por la necesidad de acotar el tiempo de mi participación, dejo a los niños en buenas manos y poso nuevamente la mirada y el análisis en el adulto creador. El adulto que se pelea o amiga con sus propias tradiciones; el creador que busca, compone, recompone, y se instala en un punto desde el cual, con desvelos o sin ellos, tendrá mucho por hacer y deshacer, por elegir, por combinar y recombinar, por tomar decisiones, en una palabra, por crear, en esta oportunidad, para los niños.

Retrato del creador

Dice Beatriz Sarlo en su libro “Escenas de la vida posmoderna”: *“El retrato que propongo intenta probar la variedad con la que trabaja el arte. Ella cruza y superpone capas muy distintas: cultura de masas, grandes tradiciones estéticas, culturas populares, el lenguaje más próximo de la cotidianidad, la tensión poética, dimensiones subjetivas y privadas, pasiones públicas. Allí están las huellas, evidentes o secretas, de experiencias que todos compartimos pero que, por alguna razón, sólo pocos hombres y mujeres transforman en la materia de un objeto estético. Así transformadas, permiten un conocimiento y un reconocimiento de condiciones comunes: son lo que somos, pero de manera más tensa, más precisa, más nítida y también más ambigua. Una distancia – que es la forma estética- hace posible ver más. Nadie está obligado a vivir la situación en que nos coloca el arte. Sin embargo, por principio, nadie está excluido”.*

“La intensidad formal y semántica se alcanza cuando, de aquello que está a la mano, algunos hombres y mujeres producen configuraciones especiales, de una arbitrariedad necesaria”. No existe un solo tipo de artista: cada uno tiene sus estrategias para elegir las materias y deliberar sobre las

formas, soportar los límites o transgredirlos, exponer lo que se cree saber, hablar o callar sobre eso que hace. No se es artista de un único modo, porque se trabaja con instrumentos que cada cual aprende, modifica o inventa. No se es artista de un único modo, porque algunos experimentan la plenitud del significado y otros viven con la incertidumbre de que algo, finalmente, pueda ser dicho. No se es artista de un único modo, porque la red invisible de experiencia y cultura, de razón e imaginación, de lo que se sabe y de lo que nunca podrá saberse, está tejida siempre con hilos distintos.”

En la diversidad de ejemplos que escucharemos a continuación, hay una pequeña muestra de esas decisiones y opciones originales destinadas a acercar la música a los niños.

Discografía:

Selección - a través de fragmentos de temas - de algunos de los muchos creadores partícipes de este Movimiento de la Canción Infantil que hoy nos convoca.

“**Mi herencia musical**” - El taller de los Juglares (Venezuela)

“**Brincando de roda**” - Solange María e coral infantil - Arreglos y dirección Antonio Madureira

“**Estás creciendo**” - María Teresa Corral - Sello: la Cornamusa , Bs. Aires

“**Cantigas de roda**” - Sandra Peres e Paulo Tatit - S: Palavra cantada

“**Música na escola**” - Bello Horizonte - Minas Gerais - Brasil

“**Con los pájaros pintados**” - Julio Brum - Sello Ayuí, Uruguay

“**Se me lengua la traba**” - Caracachumba – Buenos Aires

“**Ruidos y ruiditos**” - Vol. 3 - Judith Akoschky - sello Tarka, Bs. Aires

“**Barcos y mariposas**” - Mariana Baggio - Buenos Aires

“**Carí caracué**” - Los musiqueros - Buenos Aires

“**Caramelitos surtidos**” - La chicharra: Caqui Dutto y Eduardo Allende - Córdoba

“**Murucututu**” - **Grupo Rodapiao** - S: Palavra cantada

Bibliografía:

Edgar Morín (filósofo y sociólogo francés): Artículo: La cultura, en la globalización (diarios Clarín y La Stampa, 2003).

Beatriz Sarlo: “*Escenas de la vida posmoderna*”, Editorial Ariel, Bs. As., 1994

Judith Akoschky: en “*Artes y Escuela*”, Editorial Paidós, Bs. As., 1998

Judith Akoschky:

Autora de la serie discográfica “Ruidos y Ruiditos”, del libro “Cotidífonos” y del C.D. que lo acompaña “Cuadros Sonoros”. Co-autora de “Artes y Escuela” y de “Recorridos Didácticos” de la editorial Paidós. Miembro del Consejo Asesor de la revista Eufonía de la Editorial Graó de Barcelona. Autora del Diseño Curricular de Música para la Educación Inicial y de los

lineamientos para la Formación Docente, de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.