

Georgy Ligeti: Lontano. Audición interactiva con niños de 8/9 años

Olivia Concha Molinari

CONTEXTO

Las expresiones escritas que se presentarán a continuación pertenecen a tres cursos de III Año de Enseñanza Básica -ocho años de edad- de la Scuola Italiana de Santiago recopiladas en la década de los años 80*, a propósito de la *audición interactiva* de una compleja obra musical de arte del siglo XX que como profesora de Educación Musical propuse a mis alumnos. Se trata de la obra contemporánea “*Lontano*”, del compositor húngaro Georgy Ligeti compuesta en 1962.

La selección de oraciones infantiles que se transcriben a continuación - extrapoladas de textos más extensos de un total de 73 niños- surge como una de mis iniciativas pedagógico-musicales: ofrecer la posibilidad de escuchar a pequeños niños y niñas valiosas y variadas músicas -étnicas, folclóricas, populares, de arte- que raramente se escuchan en los medios de comunicación en el país, por la imposición exclusiva de la *música de consumo, la música de mercado*.

PROPÓSITOS DE LAS AUDICIONES COLECTIVAS

Mi programa experimental-musical en la Scuola comprendía: taller de movimiento (rítmica de Dalcroze), propedéutico de lecto-escritura musical y -como se dijo anteriormente- audición interactiva de variadas músicas desconocidas para los niños, como un derecho cultural de la infancia.

Se entiende por *audición interactiva* -no pasiva ni guiada- a la estrategia de *dejar en libertad al curso de escuchar o no escuchar la música propuesta por la docente*, de manifestarse, de moverse, de conversar acerca de la música escuchada, de dibujar, de hacer y hacerse preguntas, de hablar y /o escribir sobre ella, etc., transformando este espacio curricular de audición colectiva semanal (de 30 minutos) en una instancia que pretendía desvelar y estimular el mundo interior, la imaginación, las emociones de los niños, sus pensamientos, su espiritualidad convencida de que la música, más que otros lenguajes expresivos (pintura, danza, poesía, teatro, etc.) emociona, motiva, estimula, despierta y evoca recuerdos, imágenes, situaciones, intuiciones precoces, siendo -además- un óptimo espacio de ampliación cultural del curso y una inmejorable ocasión para escucharse sincrónicamente entre los niños y, para ella como docente, de conocer más profundamente el delicado e inconfesado mundo interior de niños y niñas, construyendo finalmente, todos juntos el conocimiento en comunidad.

(*Pié de página: Es oportuno mencionar que el período en que fueron escritos los trabajos infantiles ocurría durante el quiebre de la democracia en Chile acaecido en septiembre de 1973, debido al *golpe militar*. También es necesario considerar que la Scuola Italiana era y sigue siendo un excelente centro educativo de carácter privado cuyo alto nivel socioeconómico está por encima de la clase media chilena)

MÉTODO

La clase de audición generalmente iniciaba con una introducción: *“He traído una música que estoy casi segura de que ustedes no la han nunca escuchado.....Después de escuchar la música veremos ¿qué quieren hacer con esta música?”*.

Los niños luego de escuchar la obra propuesta discutían, intercambiaban proposiciones, tomaban decisiones y elegían o bailar (en ese caso la clase se trasladaba al patio o al gimnasio techado) o pintar, dibujar, percutir, imitar, cantar la música escuchada etc. pero también -y a medida que transcurría el proceso formativo- estimulados por la profesora, los tres cursos involucrados comenzaron a comentar oralmente las músicas, lo que permitió a los niños concentrarse e ir relacionando, reconociendo, profundizando auditivamente parámetros sonoros y elementos teóricos y compositivos, sosteniendo diálogos *con* las músicas escuchadas, entre ellos y con la profesora.

PROPÓSITOS DE LAS TRANSCRIPCIONES

Uno de los propósitos de las transcripciones de los ‘dichos’ de los niños -que en ese entonces se exponían en grandes papelógrafos en los pasillos de la Scuola- era aquel de compartir los comentarios escritos infantiles como instrumento de *evaluación iluminativa* al ir haciendo circular evidencias públicamente de los progresos verbales cognitivos y emocionales de los niños, que fueron creciendo, madurando e ‘interpretando’ aquello que escuchaban, signos sonoros y discursos musicales, durante el proceso formativo anual.

Las transcripciones de sus expresiones era además una oportunidad para aprender a ‘hablar’ de música como otra de las formas de ‘comprender’ las músicas, y revelaban la fina y rica sensibilidad (varios términos y especificaciones) de los niños, resultando la audición de músicas, una experiencia significativa para ellos y un “bien cultural comprensible” para los adultos que fueron sorprendidos por las capacidades insospechadas de sus hijos

Otro propósito consistía en presentar evidencias de los niños como ‘protagonistas de su propio desarrollo’ cuando el adulto otorga a ellos tiempo y espacio curricular para expresarse como señal de estimación, de aprecio y se les escucha (se les “lee”) con atención e interés.

El objetivo final de estas notas es destacar el perfil del niño como un interlocutor válido, un ser pensante y vibrante capaz de comunicar sensaciones, percepciones, emociones, ideas y que, de no contar con esta estrategia interactiva -por ejemplo- habrían quedado inconfesadas en su mundo oculto.

A través de sus palabras, frases, proposiciones e imaginación, ellos – pareciera - demuestran ‘entender’ –en este trabajo que presentamos – la compleja obra del compositor Ligeti llegando a manifestarse en representaciones simbólicas, metafóricas, poéticas, además de concretas en lo sonoro y estructural.

RELATO

En esta ocasión la profesora solicita a los niños que abran sus cuadernos porque desea que mientras escuchan (o al término de la audición) escriban “*todo lo que pasa por sus mentes*” y les advierte que la obra que hoy escucharán es larga, de aproximadamente 10 ‘ 17 “. Ella no entrega ninguna otra indicación.

Terminada la audición los niños van dejando de escribir, la profesora inicia a recoger los cuadernos...se produce un revuelo de voces en el curso comentando lo que han escuchado por tratarse de una música “muy diferente” a la que ellos habían escuchado hasta ese momento.

Habiéndose extendido demasiado la audición, no fue posible leer los textos, como se hacía generalmente, por lo tanto el próximo paso de esta experiencia consistió en el análisis de los textos infantiles que hizo la profesora y que comunicará en la clase siguiente. Ella subrayó, destacó, **extrapoló** frases, pensamientos, “sentires coincidentes” entre los niños que dividió y clasificó en los siguientes sub-grupos o categorías:

- A) Los materiales de la música (¿cómo está hecha la música?)
- B) Referentes (lo que nos dice la música, lo que imaginamos, lo que pensamos)
- C) Emociones (lo que sentimos)
- D) Poética, poetas, metáforas
- E) Textos completos

EXTRAPOLACIÓN DE FRASES DE PENSAMIENTOS

A) ¿Cómo está hecha la música?

N1 Parece que fuera un sonido que viene de muy lejos y que se va acercando pero de pronto se aleja y se acerca y que después estuviera en las tinieblas.

N2 Da la impresión que fue hecha por un gran artista

N3 Es tenebrosa, extraña, está hecha con una inspiración importante y es música no común

N4 La música es estupenda, fantástica pero tiene algo muy penoso y que llama la atención: sus sonidos son como hipnotizadores.

N5 No es una música tranquila sino inquieta, no deja descansar a las personas. Termina más o menos agradable porque va bajando el volumen. Hay que pensar que cuesta hacer una música así.

N6 La música está hecha con dulzura y oscuridad.

N7 Esta música tiene sonidos diferentes y a mi me gusta por sus

sonidos fuertes y diferentes.

N8 Tiene un sonido fuerte al principio de terror y después se pone más fuerte y da más música.

N9 Es muy, pero demasiado silenciosa

N10 Al principio hay un sonido bajo pero después sube muy agudo; es música muy imaginaria.

N11 Estos son sonidos muy lindos aunque no se entiendan mucho.
Algunos sonidos son muy largos; hay sonidos de flauta, otros de guitarra y muchos otros instrumentos.

N12 Se me ocurre que a los que están tocando esta música les debe costar muchísimo tocarla.

N13 y los sonidos son agudos y bajos, tienen características de miedo y son medio desafinados para nosotros.

N14 Parecen instrumentos mágicos.

N15 Era una noche muy callada....

N16 No es una música tranquila es una música inquieta que no deja descansar a las personas; hay momentos que es más suave y tranquila pero vuelve inquieta

N17 Este sonido a veces parece un helicóptero o también parece un sonido histórico y también un sonido de violín...

N18 Podría parecer también una melodía de iglesia.

B) Lo que nos dice esta música

N1 Esta es música del espacio.

N2 Esta música es como si pasara un ovni.

N3 Es como un platillo volador que viaja a la tierra y que no conoce nada de los humanos.

N4 Parece un platillo volador que está despegando y luego vuela por el espacio

N5 Se me imaginó un platillo volador con extraterrestres muy raros que

capturaban aviones de la fuerza aérea de USA

N6 Me imagino una nave espacial su sonido me gusta mucho. Me imagino cuando la tierra se comenzó a formar.

N7 El maestro hizo esta música para llenar el corazón de alegría y de paz, pero la tranquilidad para tener más amistad, para que no haya más guerras ni batallas, ni violencia.¹

N8 Esta música serviría para una película donde haya una escena de miedo.

N9 La música está hecha de feos recuerdos y de algo horrible que sucedió de noche, en la calle.

N10 Esta música me parece solitaria. Una noche tenebrosa.

N11 Me da la impresión de estar en el pasado, antes que Colón descubriera América y también en el futuro volando en el espacio.

Esta música me sugiere un lugar solitario donde los dioses van a ver los sacrificios y todos se asustan en las tinieblas

N13 No se define que representa.

N14 Siento en mi corazón que es parte de nuestra vida, como si estuviera en el espacio volando

N15 ...pareciera que hay mucha oscuridad

N16 Esta música me parece espacial porque es muy extraña

N17 Me parece música de películas, de cine, de televisión

N18 Me imagino que es una persona que va a matar a otra.

N19 Me da la impresión de un instrumento que estaba tocando una persona triste.

N20 Me parecen las estrellas, el cielo, el universo....

N21 Soñando una pesadilla y despierta se cae en un precipicio sin fondo

N22 ...como en la noche oscura con tinieblas, como si uno fuera solo

caminando y no se oye ningún ruido

me gusta porque es bonita y muy interesante, como un
intermedio de la muerte

C) Lo que sentimos

Bella, da susto, da terror

Tenebrosa.

Me siento en un túnel oscuro

N4 Da miedo pero es hermosa.

Es tenebrosa, es fuerte.

Es intranquila, no me gusta.

Yo siento que es mala, no me gusta mucho

Siento algo feo, alguien me llama en la noche pidiéndome ayuda

Lo que uno siente de noche en un cementerio

N10 Estoy sola, perdida en cuevas desconocidas, voy por largos
túneles.

Me gusta porque es bonita y muy interesante y como un
intermedio de la muerte

N12 Hay mucha oscuridad, está todo negro.

N13 Da miedo, como si fuera un barco en una tormenta terrible,
como de fantasía

N14 ...como en una noche oscura con tinieblas, como si uno fuera
solo caminando y no se oye ningún ruido

N15 Esta música me hace sentir como si la tierra explotara sobre mi.

N16 Esta música la encuentro muy bonita y tenebrosa y es una de
las músicas que más me gustan.

N17 Yo tengo miedo de esta música.

N18 me da miedo escucharla, es como un sueño sin fin

N19 la música es para mi bella porque es buena, es tranquila y lenta y
algunas veces es fuerte, porque es romántica

N20 es tenebrosa, es relajadora, es suave, es como encantada

D) Poética, poetas, metáforas

Es comprensiva y se relata de los mismos sonidos repetitivos y
es suave.

Es un umbral de sonido y misterio.

N3 Me recuerda la prehistoria, cuando me sentía sola

Siento como si alguien estuviera recordando cosas antiguas y
muertas.

N5 Siento como si yo estuviera en un bosque que nunca conocí

Parece la soledad de una persona. Muchas personas están
sintiendo el sonido del silencio.

Parecen galaxias perdidas en el infinito.

N8 Al inicio parecen las tinieblas.

N9 Me da miedo escucharla es como un sueño sin fin.

N10 es un sonido que se siente cuando aparece una sirena en el mar

N11 siento como si yo estuviera en bosques que nunca conocí

N12 El maestro hizo esta música para llenar el corazón de alegría y de
paz, pero la tranquilidad para tener más amistad, para que no haya
más guerras ni batallas, ni violencia.

N13 Cuando termina todo está en silencio y de nuevo la oscuridad de la
noche

--

E) TEXTOS COMPLETOS

“Me parece que estuviera en el desierto, que el sonido viniera de muy lejos y que se va acercando, pero de pronto se aleja y se acerca y que después estuviera en las tinieblas. Y de pronto se recordara el pasado; parece una música de cementerio recordando los parientes muertos que estuvieran volando por el cementerio y pareciera que estuvieran llamando y me llevaran a las tinieblas bien oscuras. Parece un cuerno tocando suavemente”

N1

“Esta música me parece solitaria, muy bella, esta música también es muy tranquila, como si fuera un milagro que ha hecho alguna persona, nunca la he oído, también es muy fuerte, nunca la he escuchado. Esta música me parece muy antigua me parece que un cazador quiere matar a un pájaro cuando fui al bosque y me mandaban a buscar toda la leña que encontrara por ahí cerca. Es muy pero demasiado silenciosa jamás la podré volver a escuchar es muy bella, también me recuerda la prehistoria cuando me sentía sola, me parece una noche tenebrosa, he tratado de escuchar esta música y lo logré y me parece tan bella. Así es la música”

N2

Es una música agradable, hermosa
bella, bonita y dulce.
Me da pena, me gusta, me da miedo,
es religiosa, es relajante,
es clásica, es ruidosa,
es bellísima, tranquilizante
buena y linda.
Me preocupa

N1

La música es bonita pero muy suave y muy extraña.
Dice que todo era paz.
Pero llega la destrucción y no queda nadie.
Y después vuelve la vida.
Llega un remolino y destruye casi todo.
La destrucción sí, pero sobreviven algunos y vuelve la
vida y vuelve la paz.

Los sonidos fuertes ¿qué representaban?
La destrucción.
Los sonidos graves ¿qué representaban?
La paz.
La paz ¿era intermitente o prematura?
Era intermitente.

N3

Yo siento que algo se libera en mi
cuando escucho esta música
pero sólo sucede
algunas veces.

N4

La música es una cosa importante para mi
es una cosa bella, es real,
es romántica y espléndida,
es música,
es sincera, es tímida,
es fuerte, es suave.
¿Por qué es así?

N5

COMENTARIO FINAL

La lectura colectiva de los resultados de la audición confirmó a los niños, como en otras ocasiones, que las opiniones frente a una obra de arte pueden ser semejantes pero también muy diferentes, hasta opuestas por lo que fueron aprendiendo que frente a la belleza de una pintura, de una poesía, de una música hay muchos maticesEl arte ofrece variadas 'lecturas' tan variadas como somos de variadas las personas ...nadie debería imponer al prójimo su 'propio gusto' (subjetivo) por lo tanto es bueno aprender a ser flexibles, tolerantes y saber aceptar las opiniones del 'otro' y de la 'otra' (compañera, amiga, pariente) como legítima otra y tan aceptable como la propia.

LOS NIÑOS SE PREGUNTAN

En esta ocasión es tanta la sorpresa y el asombro que causó entre los niños la música de Ligeti que por primera vez asoman preguntas.

¿Cómo el hombre inventó la música?

¿Cuántos instrumentos hay en el mundo?

¿En qué siglo se inventó esta música?

¿Quién fue el hombre que inventó esta música?

El rock ¿Es música?

¿Por qué la gente tiene sentimientos distintos sobre la música?

¿Quién inventó las notas musicales?

¿Hay música solo donde uno canta o también cuando solo aparece la música?

N3 ¿Con cuáles instrumentos se toca esta música?

¿Por qué siento esto?
¿Por qué me dan estas ansias?

¿Se grabó de algún programa?

N6 ¿Estoy soñando?

¿Es como un tipo de ópera?

¿Cómo se llama?
¿Quién es el autor?

¿Cuáles son sus instrumentos?

¿Cómo pueden hacer esta música?

N11 ¿Cómo esta hecha esta música?
¿Por qué es tan miedosa?
¿Por qué es tan diferente a las otras?

CODA

Impresionante y grato ha sido encontrar en la prensa nacional una entrevista hecha al laureado poeta chileno Nicanor Parra donde menciona que está interesado en la poesía de los niños y declara:

“Los niños expresan lo que sienten. Dicen lo que piensan, no lo que les conviene. Hay que registrar lo que dicen, pero sin intervenir. Cuando el autor mete mano, se estropea todo” (Diario “La Tercera”, sábado 27 de marzo de 2010, p.99)

Es lo que he hecho desde hace muchos años.

Olivia Concha Molinari
La Serena, mayo 2023