

Acercamiento

entre lo sonoro y lo visual

Un arte audiovisual

Pensar en la conjunción entre las artes sonoras y las artes visuales, en toda la gama de posibilidades en que se pueden combinar y enriquecer mutuamente, nos puede llevar a una cantidad impresionante de resultados. Es bien conocido que cualquier trabajo audiovisual no es percibido de la misma manera si las voces, ruidos u otros sonidos cotidianos apropiados a la secuencia visual están ausentes. Esto es muy perceptible en la industria cinematográfica pero no sólo en ella; tampoco un anuncio publicitario impacta lo mismo con música que sin ella e incluso una noticia informativa cuando se acompaña de imágenes exige a veces la introducción de algún motivo musical, incluyendo cualquier tipo de *performance* que lleve estos elementos.

Las relaciones que tienen la música y las artes visuales son tan estrechas que ambas forman parte de un todo y se extienden a otras disciplinas como la danza, el teatro e incluso a las obras literarias. Todas comparten elementos estéticos y artísticos en la composición como el ritmo, el tono/color, el espacio, la dirección, siendo éstas sólo una parte del gran espectro de elementos. En la música un compositor que trabajaba esta relación entre lo sonoro y visual era Scriabin, quien poseía sinestesia, la habilidad de percibir mediante un sentido estímulos normalmente perceptibles mediante otro sentido. En el caso de Scriabin, él se jactaba de poder oír colores. En su obra *Prometheus: Le poème du feu* (1910) concibe una obra llena de colores con un juego de luces en la sala de concierto, el compositor preveía la utilización de un

MARTÍN REYNA ZÚÑIGA

teclado luminoso que proyectaba colores relacionados con el plano armónico de la obra con la ayuda de una notación especial que presenta indicaciones sobre algunos colores ligados a determinados tonos.

Como ejemplo en el ámbito de la pintura tenemos al pintor ruso Wassily Kandinsky, precursor de la abstracción. En mi opinión una de las ideas más importantes que Kandinsky buscó representar en su gran obra fue la relación entre la música y el sonido. Así lo expresa en sus obras escritas donde añade "lo espiritual". Esto "espiritual" está muy relacionado con el "pensamiento abstracto" que los seres humanos llevamos a cabo para entender el mundo de mejor manera, el arte abstracto hizo que las últimas tendencias del arte en su tiempo se dieran en sociedades menos materialistas. Kandinsky descubrió que liberando de la representación física del mundo a ciertos elementos como el color, la línea y el plano, es decir, a los elementos básicos de la imagen, conseguía liberar el mensaje de ideas concretas hacia ideas más abstractas. Kandinsky además estudio "el sonido interior abstracto" de las formas y los elementos de la imagen (sean representaciones o puramente abstractos), entendiéndolo como "sonido interior" las sensaciones que emanan. Decía que "todo objeto, sin excepción, ya sea creado por la naturaleza o por la mano del hombre, es un ente con vida propia que inevitablemente emite algún sentido".

Del grupo de respuestas obtenido en estas entrevistas exploratorias se puede apreciar la precaria idea de la enseñanza musical que tienen los responsables de la educación primaria en Monterrey. Su escaso conocimiento sobre la materia es un argumento más para promover la educación musical desde el primero hasta el sexto grado sin excepción.

Es importante hacer notar que la SEP muestra un interés por una alfabetización musical dado que existen recursos educativos, como los ya analizados, que apoyan esta idea, pero queda claro que la información sobre la existencia de los mismos y el entusiasmo para promover su contenido por parte de los directivos y profesores es casi nulo; además la SEP debe considerar otras disciplinas como la educación física, la enseñanza del inglés y de la computación como asignaturas indispensables en la formación integral del niño mexicano y que actualmente no se llevan a cabo en el currículo de la educación pública primaria en México.

Una vez concluido lo anterior se procedió a aplicar una encuesta a profesores de 54 escuelas primarias pertenecientes a la SEP en Monterrey. El esquema de esta encuesta derivó de aquel de la entrevista exploratoria con los cambios que se consideraron pertinentes. Los maestros encuestados laboran en los seis

no aplicación mientras la mitad restante no contestó. Prosiguiendo a la pregunta 2c que pedía jerarquizar las dificultades en orden de importancia, los resultados de acuerdo al 12.5% fueron que no cuentan con apoyo de parte de la SEP, que no hay tiempo fuera de las asignaturas base según el 12.5% y que el maestro de clase no tiene la preparación necesaria, respondido por un 12.5%. El resto no contestó. La última pregunta perteneciente al grupo 2, es decir, la 2d, se refería a la coincidencia del programa de educación musical en relación con el grado escolar. Las categorías arrojadas de acuerdo a su porcentaje quedaron como sigue: los profesores que no contestaron, con un 37.5%, de cuarto a sexto y se aplica muy poco, ambas con 25%, y los que respondieron que en primero y sexto grado.

La pregunta número 3 solicitaba ideas para mejorar la educación musical, arrojando tres categorías. La primera y sugerida por la mayoría es la referente a un curso de capacitación para el maestro de clase, seguida de la petición de un profesor especializado. Un sujeto no contestó. El hecho de que un profesor no haya respondido a este interrogante muestra una gran indiferencia hacia la sensibilización musical, alimentada porque no se considera capacitado para desarrollar ninguna actividad relacionada con esta manifestación artística y por la falta de interés por parte de los directivos de su escuela.

Es importante hacer notar que la SEP muestra un interés por una alfabetización musical, pero queda claro que la información sobre la existencia de los mismos y el entusiasmo para promover su contenido por parte de los directivos y profesores es casi nulo.

lograr éxito, iniciamos con una breve conversación, a manera de introducción. Los resultados obtenidos mediante esta técnica nos permitieron percibir que una gran parte de los entrevistados asume la importancia del arte en la edad infantil, teniendo la idea de que la educación artística es un complemento a su formación, que debe considerarse casi a la par de asignaturas como matemáticas o español. La mayoría de los padres de familia no distinguen claramente entre música, danza, teatro y artes plásticas y piensan que convendría crecer la hora a la semana a una hora y media como tiempo suficiente para las cuatro disciplinas contenidas en la educación artística. En lo referente a la exploración de las cualidades del sonido, silencio y ritmo, una gran parte dijo estar de acuerdo con este contenido, afirmando que es bueno para la formación integral de los niños. Del grupo de entrevistados vía telefónica, un número importante recomendó apoyar a los profesores y profesoras de clase en el conocimiento y manejo de los recursos educativos provistos para este fin.

Una vez hecho lo anterior, decidimos realizar un cuestionario a directivos y profesores de educación primaria de la SEP. Para esto se mejoró el esquema obtenido de la prueba preliminar del mismo. El objetivo fue indagar sobre la importancia de la educación musical, las dificultades con las que se enfrenta y los métodos que se emplean para su desarrollo. Se aplicaron un total de ocho cuestionarios.

Las respuestas de la pregunta 1, que cuestionaba sobre la concepción de la educación musical, aluden a su importancia y no a la idea que el profesor tiene sobre esta disciplina.

Sin embargo, se comprueba la relación que existe con la concepción de la enseñanza de la música. Las categorías que se desprenden de esta pregunta quedan agrupadas como sigue: en cuanto a que la música promueve el desarrollo de cualidades fue la respuesta de un 37.5%, mientras que un 25% respondió que su importancia está en su relación con otras manifestaciones artísticas, en tanto que un 12.5% dijo que genera y motiva aprendizajes. El 25% restante no contestó.

En relación a la pregunta 2, que indagaba sobre la aplicación del programa de educación musical en el primer grado, el 75% contestó que no y el 25% que sí, quedando de manifiesto que tres cuartas partes de los sujetos entrevistados no lo aplican por no conocerlo y por considerarlo como una disciplina ajena a la educación en el aula. La pregunta 2a, que buscaba conocer cómo se aplica el programa de educación musical, la categorizamos en dos líneas. La primera abarca las respuestas que aclaran el uso de estímulos sonoros, ocupada por un 50% de los entrevistados y la otra, que engloba la utilización de talleres extracurriculares fue respondida por el 37.5%. El 12.5% que quedaba no respondió.

El siguiente reactivo (2b) cuestionaba lo referente a las dificultades de aplicación del programa de educación musical. Las respuestas obtenidas muestran que sólo un sujeto dijo no tener ningún problema al respecto, aclarando que era la primera vez que esto se hacía en su escuela en 50 años. En cuanto al resto de los entrevistados, una parte afirmó a

Entender el arte abstracto es saber comunicarse con las sensaciones interiores que la imagen provoca, sentir la imagen y tener conciencia del sentimiento en sí mismo.

Entre algunos de los elementos compositivos que comparten las diferentes artes encontramos el color, la dirección, el espacio, el ritmo, siendo éstos parte del amplio espectro de elementos que coinciden en la conformación de las obras sonoras y visuales.

Los colores se comprenden no sólo desde los del espectro solar sino que se incluyen los neutros como el blanco, el negro, los grises y sus variaciones: esto en música sería como hablar del timbre, el timbre depende de la cantidad de armónicos que tenga un sonido y de la intensidad de cada uno de ellos, cualidad que permite diferenciar un sonido de otro, sea este musical o no. La paleta del pintor sería como la orquesta para el director ya que cada instrumento tiene su "timbre/color" característico, esto se asocia también a las armonías de una obra sonora y la tonalidad de los colores en las visuales.

La dirección y posición depende de cómo está relacionada con el observador y la ubicación con otras formas cercanas. Así como es para una pintura, es para otro tipo de obras de arte, en la música, la danza y teatro la relación entre el lugar donde se encuentran los músicos, bailarines y actores en cuanto al espectador tiene mucha importancia. Al tener una instalación audiovisual que funcione en tiempo real este elemento de dirección juega un papel fundamental

Es bien conocido que cualquier trabajo audiovisual no es percibido de la misma manera si las voces, ruidos u otros sonidos cotidianos apropiados a la secuencia visual están ausentes.

al manipular la atención de los sentidos de los espectadores en la dirección que se quiera.

El espacio en pintura puede ser ocupado o vacío, liso o puede ser ilusorio para sugerir profundidad, para la música es referirse al espacio sonoro: qué tan grave puede moverse la música en la composición y para los humanos el rango de audición es de 20 a 20.000 herz y existen rangos que no son audibles para el humano (infrasonido, ultrasonido)

El ritmo es un flujo de movimiento controlado o medido. En la pintura el ritmo puede verse asociado a la trayectoria, cómo va llevando el cuadro la mirada del espectador con cierto "ritmo", en la textura de pinceladas bruscas y rápidas. En música más allá de la duración que asignamos a las notas el ritmo se extiende hasta el fraseo así como en las obras literarias. Y este elemento es de gran importancia ya que todo está en movimiento desde en la naturaleza misma de lo micro en las partículas cuánticas hasta lo macro en el movimiento del sistema solar, recordemos el viejo axioma hermético que dice que: "Nada está inmóvil; todo se mueve; todo vibra". El trabajar estos y otros elementos para crear una obra que involucre más de una de las artes nos permite ser más coherentes con lo que queremos expresar, viéndolo como un todo y no como artes separadas, hacia un resultado enriquecido, más aún cuando se trabaja en colaboración con otros artistas. Los elementos expuestos son sólo parte de los que pueden utilizarse para realizar un análisis que nos permita notar la relación estrecha entre lo sonoro y lo visual.