

LA PALABRA EN SU VÍNCULO CON LA CANCIÓN. ENCUENTROS Y DESENCUENTROS

Paula Loewy - Julio Schinca
Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Artes

Resumen

El presente trabajo busca indagar en las relaciones entre la palabra hablada y la canción, sus modos de aparición, usos y limitaciones. A través de una producción realizada específicamente para esta investigación se intenta dar respuesta a algunos de estos cuestionamientos en el vínculo entre la producción musical y la escritura. ¿Cómo se vincula la palabra con la canción? ¿Qué posibilidades rítmicas, registrales, tímbricas, melódicas ofrece la palabra y cuáles limita? ¿Cuál es la relación entre la palabra hablada y la palabra cantada? ¿Tiene siempre la palabra hablada o cantada más pregnancia que otros elementos presentes en la obra? ¿De qué múltiples maneras puede utilizarse la palabra como material de la obra? ¿Cómo se vincula con el resto de los elementos presentes? ¿Cómo y cuánto se aleja la palabra de su uso cotidiano al estar presente en una canción o en una obra musical?

Palabras clave: palabra hablada, canción, música popular, poética

Introducción

El presente trabajo es un posible acercamiento a pensar la palabra hablada en la canción, sus múltiples posibilidades y limitaciones a partir de la composición, arreglo, interpretación y análisis de una producción realizada específicamente para el mismo. La presencia de la palabra en la canción resulta fundante. ¿Cómo se vincula la palabra con la canción? ¿Qué posibilidades rítmicas, registrales, tímbricas, melódicas ofrece la palabra y cuáles limita? ¿Cuál es la relación entre la palabra hablada y la palabra cantada? ¿Tiene siempre la palabra hablada o cantada más pregnancia que otros elementos presentes en la obra? ¿De qué múltiples maneras puede utilizarse la palabra como material de la obra? ¿Cómo se vincula con el resto de los elementos presentes? ¿Cómo y cuánto se aleja la palabra de su uso cotidiano al estar presente en una canción o en una obra musical?

La presencia de la palabra en la canción implica no sólo un diálogo con elementos armónicos y melódicos sino también con elementos culturales y contextuales presentes dentro y fuera de la canción. Así como también, la importancia en la comprensión de aquello que se quiere decir muchas veces determina su modo de aparición. Un texto que no se escucha claro se interpreta como una interferencia y no como una elección interpretativa. Hay entonces, una relación estrecha y no siempre lineal entre la palabra y la comunicación. ¿Qué posibilidades ofrece el arte para la palabra?

Santiago Rome hace referencia a algunos de estos aspectos en el siguiente párrafo:

En la canción popular existe una búsqueda equilibrada entre el diseño melódico y sus posibles interpretaciones vocales, la inteligibilidad del texto y sobre todo la síntesis entre la melodía y la palabra hablada, de modo tal que ninguna se imponga totalmente por sobre la otra. Tomando prestado un concepto de Denise Najmanovich, podríamos decir que el canto popular es una suerte de palabra encarnada que se distingue del habla, rompiendo grandes dicotomías fuertemente instaladas por el pensamiento moderno. En este sentido el canto sería una suerte de cuerpo del lenguaje, que mediante procedimientos compositivos reconfigura y fractura su uso ordinario. Las múltiples tensiones rítmicas, tímbricas y fonéticas construyen una expresividad muy compleja en la que confluyen la lengua —en términos semánticos, narrativos, poéticos, prosódicos y culturales— y la música —considerando las tradiciones, los géneros y las funcionalidades asociadas a ella— (Romé, 2018, p. 8)

A su vez, ésta relación estrecha entre la palabra y la comunicación es posible de ser ampliada en su presencia en la canción. El arte ofrece la posibilidad de extrañamiento y posibilita la transformación del material del que dispone, así como trabaja con un doble sentido entre lo que se muestra y lo que oculta ya que no busca directamente la comunicación como fin en sí mismo.

La palabra como material en la música

Para poder hablar de la palabra como material en la música, debemos primero entender a qué nos referimos cuando hablamos de material.

En el arte, el material es todo aquello de lo que dispone el artista para realizar su obra. Si el material es mutable, es su acumulación en la cultura humana lo que amplía las posibilidades de su transformación. (Alvides, Belinche, 2014 p.2)

Pensar la palabra como material nos permite no solo el análisis de aquello que suena en la obra sino también su posibilidad de intervención desde su entonación, registro, alturas, timbres, interpretación, intensidad, entre otras, con decisiones que nos lleven a aquella resultante final deseada. No solo es necesario entender la importancia semántica de la palabra sino también su disposición como un elemento posible de ser elaborado, sobre el cual se pueden realizar diversos procedimientos u operaciones.

Emiliano Seminara se refiere a las operaciones de la siguiente manera:

Tanto para la producción como para el análisis son las operaciones de adjunción, sustracción, sustitución e intercambio las que intervienen los materiales configurando en cada disciplina del arte un conjunto de técnicas que le son propias (...) En el caso de la música, la mayoría de las veces no es posible establecer una referencia externa a la obra. Las operaciones se manifiestan en una referencia comparativa entre algo que pasó en la obra anteriormente y algo posterior o entre una cualidad de una obra específica y una tendencia reconocida que remita a una constante genérica o estilística (Seminara, 2021, p.2)

Daniel Belinche agrega lo siguiente:

Los roles del compositor, del ejecutante y del público son técnicamente distintos pero siempre es la intervención subjetiva la que modifica un material dado. En las tres instancias hay un valor agregado a este material. Si bien difieren los procedimientos y el tipo de intervención no es equiparable (el manejo de las dinámicas en la ejecución; los procesos de elaboración compositiva y la escucha comprensiva) todos comprometen una acción y una apertura a los innumerables dilemas de construcción que estos roles acarrearán. (Belinche, 2006, p.114)

La poética

Por otro lado, debemos recordar que el arte trabaja con un sentido poético sobre los materiales que dispone, es decir, complejiza la percepción preguntándose por el “cómo lo dice” más que por el “qué dice”. Daniel Belinche lo explica de la siguiente manera en su libro *Arte, poética y educación*:

El arte permite una liberación sensitiva, una suerte de emancipación de los sentidos cuya función es irremplazable en tanto privilegia la corporización de lo otro. Esta emancipación se fabrica en el ámbito de la ficción, de la apariencia. La obra evita el despliegue literal de la subjetividad, la permanente revelación de las emociones. Por el contrario, la despoja, la vuelve leve o cargada de nuevas significaciones, la puede negar (Belinche, 2016, p.27)

Sobre este eje se explica el hecho de que la palabra no solamente puede ser utilizada en su carácter semántico o de significación, sino que, de hecho, se resiste a dicha simplificación permitiendo una multiplicación de sus posibilidades dentro de la producción artística.

El procedimiento mediante el cual el arte se hace posible es aquel que permite convertir algo en otra cosa, localizando el punto de partida en por lo menos dos imágenes. Este procedimiento es la metáfora. Metáfora viene del griego *methapherem*, en la reunión de meta (fuera o más allá) y *pherem* (trasladar, pasar, llevar). No emplearemos el término en su significación literaria o lingüística, sino como recurso muy general de las figuras retóricas. La reunión de dos imágenes establece relaciones inéditas que subrayan su carácter semántico. La metáfora trabaja a partir de un paralelismo cualitativo de sus componentes, aunque la semejanza no es su fundamento; en ella hay conciencia clara de no identidad que da cauce a un ente inédito. Capta un parecido entre dos cosas y los significados de alguna de ellas se adormecen. (Belinche, 2016, p.27)

A partir de la cita anterior podemos pensar que la presencia de la palabra hablada en la canción es factible de transformarse en otra cosa, se despoja de su significado único literal para vincularse con los demás elementos presentes en la obra, elementos armónicos, melódicos, tímbricos, rítmicos, texturales, entre otros, y es; a partir de ese modo de vinculación, donde se multiplican sus posibilidades.

Producción y Análisis de la obra

Para la realización del trabajo partí del siguiente texto

que no soy más ni menos
por poder de a una o de a muchas
que no soy un mundo entero
quieto ni me aburro
cuando el cuarto se queda en silencio

que la pena o la alegría
la pasión o las esquinas tienen
todo y al mismo tiempo vacío

que la vida se desdibuja
se pierde y se olvida

cuan profundo es el lago
en el que flota una hoja

cuán alto es el cielo
en donde vuela una mariposa

cuan largo es el río
en el que se hunde la piedra

cuán corto un instante
en el que mueren las cosas

A partir del mismo fragmenté una de las partes para la realización de un estribillo, un pasaje musical con misma letra y música que se repite casi igual, por lo menos en el plano de la figura, todas las veces que se presenta. En esta parte la letra es cantada por una voz aguda que realiza una melodía duplicada por una segunda voz de manera homorrítmica.

A partir de allí comenzó un proceso de preguntas sobre la totalidad de la obra. ¿Cómo podrían coexistir la parte hablada con la parte cantada sin generar fragmentaciones que fueran tan grandes que ocasionaran una ruptura en la misma? Para eso fue clave el trabajo sobre el acompañamiento o fondo de la canción ya que la repetición de ciertos parámetros, como por ejemplo un tempo estable, ciertas sonoridades, relaciones texturales, entre otros, permitieron la cohesión total.

Es importante destacar que el solo hecho de que el texto se presente dentro de un entramado musical, por más de que sea hablado, requiere de decisiones interpretativas como son el tempo en que se lee, el registro (agudo, medio, grave, más cercano al registro de la palabra hablada o más lejano), decisiones en la intensidad (fuerte, medio o suave), en el fraseo y articulación.

Por otro lado, la melodía que aparece en la introducción se presenta también al final con otras fuentes y timbres. Esto refuerza la idea de totalidad y acciona sobre la percepción permitiendo un reconocimiento del material y un cierre que remite al inicio. También hay ciertos timbres que se repiten, pero presentados de otra manera o cumpliendo otros roles en la canción.

En la introducción me pareció interesante acudir a sonidos asociados a elementos referenciales, es decir, que nos remiten a cierta situación contextual o circunstancial,

como es el uso del sonido de la pava o el sonido del sorbo del mate. La presencia de los mismos tiene, justamente, la intención de situar a quien escucha en un paisaje sonoro cotidiano.

La obra juega con lo lleno y lo vacío y con el contraste entre las partes. Cada sección tiene un desarrollo textural diferente a partir de la aparición de ciertos elementos que no estaban presentes en la sección anterior y que nos permiten reconocerlas e identificarlas.

Por momentos lo que sucede en el plano musical establece una relación más directa con lo que dice la palabra como por ejemplo cuando se nombra la palabra vacío se refuerza lo que se dice a partir de un silencio y por otros esa relación no es tan directa y queda librada a la interpretación de quien escucha.

Formalmente, podemos describir la siguiente estructura:

Introducción
Estribillo
Estrofa
Estribillo
Estrofa final

En la introducción aparece una melodía realizada por un sintetizador como figura por sobre un fondo simple que consta de un piano realizando acordes plaqué y ruidos cotidianos y suspiros.

Luego irrumpe el estribillo con dos voces paralelas realizando una melodía a voces acompañadas por una guitarra y unos chasquidos

Luego aparece la primera estrofa con la voz hablada y un fondo despojado casi de silencio, solo interrumpido por algunas acotaciones de la voz y una melodía cantada por lo bajo.

Luego se repite nuevamente el estribillo ahora con otro acompañamiento donde se reemplaza la guitarra por un bajo y un piano y una contramelodía realizada por el piano.

La última parte consta de una voz que narra el texto y un acompañamiento conformado por la misma melodía que había aparecido como figura en la introducción ahora como fondo y realizada por la voz y el sintetizador en simultáneo. A su vez aparece un fondo de voces susurradas.

La relación entre las partes se da a través de la yuxtaposición de una parte con otra o de la imbricación a partir de un sonido, en general producido por el sintetizador, que se inicia en el final de una parte y se prolonga hasta el comienzo de la siguiente.

Para el trabajo me enfoqué en explorar algunas de las posibilidades que ofrece la voz y la palabra como material.

Por un lado, pensando en que en el arte el “cómo decir” es más importante que el “qué se dice”, utilicé diferentes formas de emisión de la voz:

La voz cantada,

La voz hablada,

La palabra susurrada,

Suspiros y sonidos realizados con la voz

Por otro lado, exploré diferentes roles que puede tomar esa voz: voz principal hablada, voz principal cantada, acotaciones, pensamientos de quien narra, contramelodías, melodías que acompañan el texto, palabras que se refuerzan a partir de su repetición o superposición, entre otras.

En la totalidad de la obra la voz que narra el texto principal se establece en un primer plano. A su vez esa textura se complejiza a partir de la presencia de otros elementos. Por momentos la voz aparece en el fondo en forma de colchón sonoro a partir de la superposición de capas de palabras susurradas que se alejan de la intencionalidad de transmitir un mensaje.

Conclusiones

A lo largo del presente trabajo se exploró la relación entre la palabra hablada y sus formas de aparición en la canción. En cuanto a esto, se puede observar que desde su materialidad la palabra cuenta con infinitud de posibilidades, modos de emisión, timbres, entonaciones, rítmicas, colores, alturas, intensidades, duraciones y que, a su vez, dentro de la canción, puede tener distintos roles o funciones. Estos hechos, permiten un abanico de infinitas dimensiones a través de la utilización de distintos recursos interpretativos que la alejan de su uso cotidiano. La presencia de la palabra en la canción implica un diálogo con elementos armónicos y melódicos que interactúan con elementos culturales y contextuales, dentro y fuera de la misma.

Asimismo, los límites entre la palabra hablada y la palabra cantada se tornan difusos. La palabra hablada se vuelve un material en la música en tanto cuenta con una intencionalidad estética y poética. Aparecen elementos en donde lo cotidiano se vuelve presente en lo artístico y en donde incluso lo artístico se colma de colores cotidianos, teniendo en cuenta que el contexto de producción forma parte de la obra, así como el sujeto que la produce y que hay elementos de ambos presentes en la misma.

Por otro lado, se encontró que una de las limitaciones del uso de la palabra en la canción es su significado e inteligibilidad, ya que si la palabra no se comprende podría ser considerada una interferencia. Esta limitación se reserva al plano de la figura ya que como acompañamiento la palabra puede tomar infinitud de modos de sonar y alejarse de su característica semántica para acercarse a su concepción como material. A partir de comprender que la semántica de la palabra es importante, pero también lo es su disposición como un elemento susceptible de ser elaborado, se acuerda con Belinche y Benassi que “en el arte y en su poética, la voz se resiste a convertirse en un mero vehículo del concepto” (2016, p. 35). De esta manera, se puede decir que la palabra se presenta en la obra y se multiplica incluso alejándose de su significado inicial.

Referencias

Alvides, M. Belinche, D. (2014) Materiales, Colección de textos breves n°1. (Apunte de Cátedra) Introducción a la producción y análisis musical. Facultad de Artes. Universidad Nacional de la Plata. La Plata, Argentina

Belinche, D. Larregle, E. (2006) (2°ed) Apuntes sobre apreciación musical, La Plata. Argentina. Editorial de la Universidad Nacional de la Plata.

Belinche, D. (2016) Arte, poética y educación, La Plata, Argentina, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata.

Belinche, Benassi (2016) Cantar, resplandores tardíos de la civilización y la barbarie. Revista Clang (N.º 4), Facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata.

Blas Pérez, J, Tellez Machuca, D. (2019) Canción, oralidad y corporeidad. El análisis de la canción como performance Revista Clang (N.º 6) Facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata.

Chatelet, G. Troitiño, L. (2019) La composición colectiva de una canción Debates en torno al Fenómeno Artístico Revista Clang (N.º 6), Facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata.

Romé, S. (2018) La canción y la academia. Desencuentros, debates y perspectivas. Revista Clang (N.º5) Facultad de Artes. Universidad Nacional de la Plata.

Seminara E. (2021) Operaciones en la música. (Apunte de Cátedra) Introducción a la producción y análisis musical. Facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata. La Plata, Argentina.

Link a trabajo de producción

<https://drive.google.com/file/d/1Jbn5Dk2pOACf-6JoPWOVKk-h4Smjf3FN/view?usp=sharing>

Anexos

Distintos usos de la palabra hablada

Gill Scott Heron The revolution will not be televised

https://www.youtube.com/watch?v=vwSRqaZGsPw&ab_channel=AceRecordsLtd

When the revolution comes The last poets

https://www.youtube.com/watch?v=8M5W_3T2Ye4&ab_channel=Zarndi

Nach Lo imposible

https://www.youtube.com/watch?v=JqdNGI42fAY&list=PLKoCAS-kLBQBBUbbvKHsJy9BctTijZUoj&ab_channel=Ignaciolbarra

Mi guitarra y vos (drexler)

https://www.youtube.com/watch?v=Ecv0thGeVS8&ab_channel=JorgeDrexler-Topic

https://www.youtube.com/watch?v=xugOpnmEjek&ab_channel=Cruza (en vivo)

Ana tijoux Sacar la voz

https://www.youtube.com/watch?v=VAayt5BsEWg&ab_channel=NacionalRecords

Todo se transforma

https://www.youtube.com/watch?v=YevVoXYUEXY&ab_channel=CantoYoVideoLyrics

Empatía (Paula Loewy)

<https://open.spotify.com/track/0alRGe3HOsYdWuyBAFDsmK?si=acafc11b2ed94ef8>

Lo que adentro ruge afuera es un simple maullido

https://www.instagram.com/tv/CSH1B5pn8PW/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Jane Birkin et Serge Gainsbourg - Je T'aime,...Moi Non Plus

https://www.youtube.com/watch?v=k3Fa4IOQfbA&ab_channel=glivingston73

Leonard Cohen

https://www.youtube.com/watch?v=2AMMb9CiScI&ab_channel=LeonardCohenVEVO

https://www.youtube.com/watch?v=v0nmHymgM7Y&ab_channel=LeonardCohenVEVO

Pincha poesía

<https://www.instagram.com/pinchapoesia/>

Pattie Smith

https://www.youtube.com/watch?v=M_ciiCyxOJA&ab_channel=mchughjo

Versión original (Nirvana)

https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg&ab_channel=NirvanaVEVO

Out of range Franca

https://www.youtube.com/watch?v=0BvCMkycuMw&ab_channel=Franca

El precio de la fama Leo Masliah

https://www.youtube.com/watch?v=K8JjLb9YXfc&ab_channel=aranjuex

Ya se acabó (paula Loewy)

https://www.youtube.com/watch?v=dabBW-CJaV4&ab_channel=paulaloewy