

OPINIÓN MUSICAL

Año 4 - Número 5 - Septiembre/Octubre 2024

La revista de la Academia Internacional
de Música Bernardo Di Marco

Inteligencia artificial y música, la nueva revolución

Foto Freepik

* **Dúo Lupi-Paganini**
Compartir la vida y la profesión
a través de la música.

* **3° Jornadas de la Música
en Tucumán.**

* *Entrevista a*
Fernando Carranza,
saxofonista.

Artículo estudiantil:

Las razones del gusto y el placer
POR CRISTIAN TADEO YUCRA FONOLLÁ.

OPINIÓN MUSICAL

Año 4 - Número 5 - Septiembre/Octubre 2024

SUMARIO

- 03 **Inteligencia artificial y música.**
- 07 **Dúo Lupi-Paganini: Compartir la vida y la profesión a través de la música.**
- 16 **Entrevista a Fernando Carranza, saxofonista.**
- 19 **Artículo estudiantil : Las razones del gusto y el placer por Cristian Tadeo Yucra Fonollá.**
- 21 **3° Jornadas de la Música en Tucumán.**

STAFF

Idea original y redacción:
Bernardo F. Di Marco

Correctora:
Cecilia Majlis

Diseño & Maquetación:
María Laura Rodríguez

Usted es libre de:
Compartir - copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.
Adaptar - remezclar, transformar y construir a partir del material.
La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia.
Bajo los siguientes Términos:
Atribución - Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
NoComercial - Usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.
CompartirIgual - Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original.
No hay restricciones adicionales - No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia.
Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> o envíe una carta a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Fotos: iStock / Pixabay / Freepick

Palabras de autor

Estimados lectores: Les compartimos un nuevo número de la revista. En esta ocasión hablaremos de la inteligencia artificial. Mucho se ha hablado de este tema en estos días desde diferentes puntos de vista y, en nuestro caso, vincularemos dicha temática con la música. Los avances tecnológicos nos brindan constantemente oportunidades únicas a través de la capacidad de sintetizar y de acumular la información a nivel universal, lo cual nos plantea desafíos concretos.

Hasta hace poco tiempo, la música estaba a cargo de los artistas preparados para realizar este tipo de actividades; sin embargo, hoy, con un programa informático, podemos componer una canción a nuestro gusto o un robot puede interpretar una bella melodía. En este número analizaremos cuál es la relación entre música e inteligencia artificial, cuál es la situación en la que nos encontramos los artistas hoy frente a las nuevas tecnologías y cuál es el futuro que nos aguarda.

En nuestra primera entrevista, conoceremos a los pianistas Beatrice Lupi (Suiza) y Francesco Paganini (Italia) quienes comparten la vida y la profesión. Ambos son concertistas y especialistas en pedagogía musical y nos cuentan su experiencia sobre sus conciertos y clases en la segunda gira que realizan por Argentina.

En una segunda entrevista, Fernando Carranza (saxofonista de Córdoba, Argentina) nos relata su visión sobre el jazz, los festivales en su provincia y sobre la relación entre música y religiosidad.

Por otra parte, en nuestro espacio estudiantil, Cristian Tadeo Yucra Fonollá (estudiante de Historia de la Universidad de Buenos Aires) nos comparte un artículo sobre "Las razones del gusto y el placer".

Espero que este número les sea de interés y de utilidad.

Opinión Musical es un espacio libre e independiente de temáticas artísticas y musicales. ¿Te gustaría hacer una donación o suscribirte a la revista?

Escribinos a info.opinionmusical@gmail.com y te indicaremos los pasos a seguir.

Las ideas expresadas en Opinión Musical pertenecen a los entrevistados. Opinión Musical solamente comparte las notas enviadas por los mismos.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MÚSICA

por Bernardo Di Marco

El presente artículo de opinión surge de la conferencia número 42 del ciclo “Charlas desde El Calafate”, un ciclo de conferencias transmitido mensualmente por las redes de la Academia de Música.

Vamos a entrar en el tópico que nos concierne en este número, el cual he titulado “Música e inteligencia artificial: la nueva revolución”. Venimos atravesando diferentes revoluciones, una fue la del año 2000 con la creación de Internet con la cual han cambiado las distintas maneras de relacionarnos por lo que, hoy en día, sería imposible pensar una vida sin conexiones. Otra de las revoluciones que estamos vivenciando es la de la inteligencia artificial; se está gestando todo un movimiento que puede favorecer nuestras dinámicas no solo de relaciones, sino también de generar arte y de crear nuevas piezas musicales. Sin embargo, tenemos que prestar atención a algunos factores que pueden venir en

desmedro de nuestra actividad musical.

Si hablamos de inteligencia artificial y música vamos a referirnos a programas que crean música por sí mismos a través de la recopilación de datos. Estas aplicaciones pueden generar canciones en pocos segundos, crear canciones a partir de textos, realizar audiovisuales complejos, musicalizar letras, imitar a cantantes y demás artificios que se generan a través de robots. Estos van a acumular información de diferentes partes y van a tener la capacidad de crear una música compleja con letra simplemente con darles un título a estas aplicaciones.

Al mencionar a la inteligencia artificial también hablamos de algoritmos, de capacidad de acumular datos, de la combinación de estos (vinculación entre los diferentes datos que hay en internet dando vueltas); todo esto puede superar a la inteligencia humana. Hoy en día, con el ChatGPT, podemos elegir cualquier temática y se nos proporcionará un texto perfectamente escrito y con bastante buen contenido. Por ejemplo, si le pedimos al ChatGPT que nos realice un cuento sobre un paseo en el campo, este chat nos va a armar una historia prolijamente confeccionada. Esto puede recordarnos a una serie animada llamada Los Supersónicos, que comenzó en la década del 60, en donde había una familia que vivía en el espacio exterior en casas modernas y a la vanguardia con robots que los atendían. La familia estaba compuesta por un papá, una mamá, hijos, un perro y una robot que hacía todas las tareas domésticas de la casa. Esa realidad que se planteaba en los años 60 como una ficción, como algo de fantasía, hoy en día ha

llegado a nuestras vidas y vamos a tener, de alguna manera, que adaptarnos a ella.

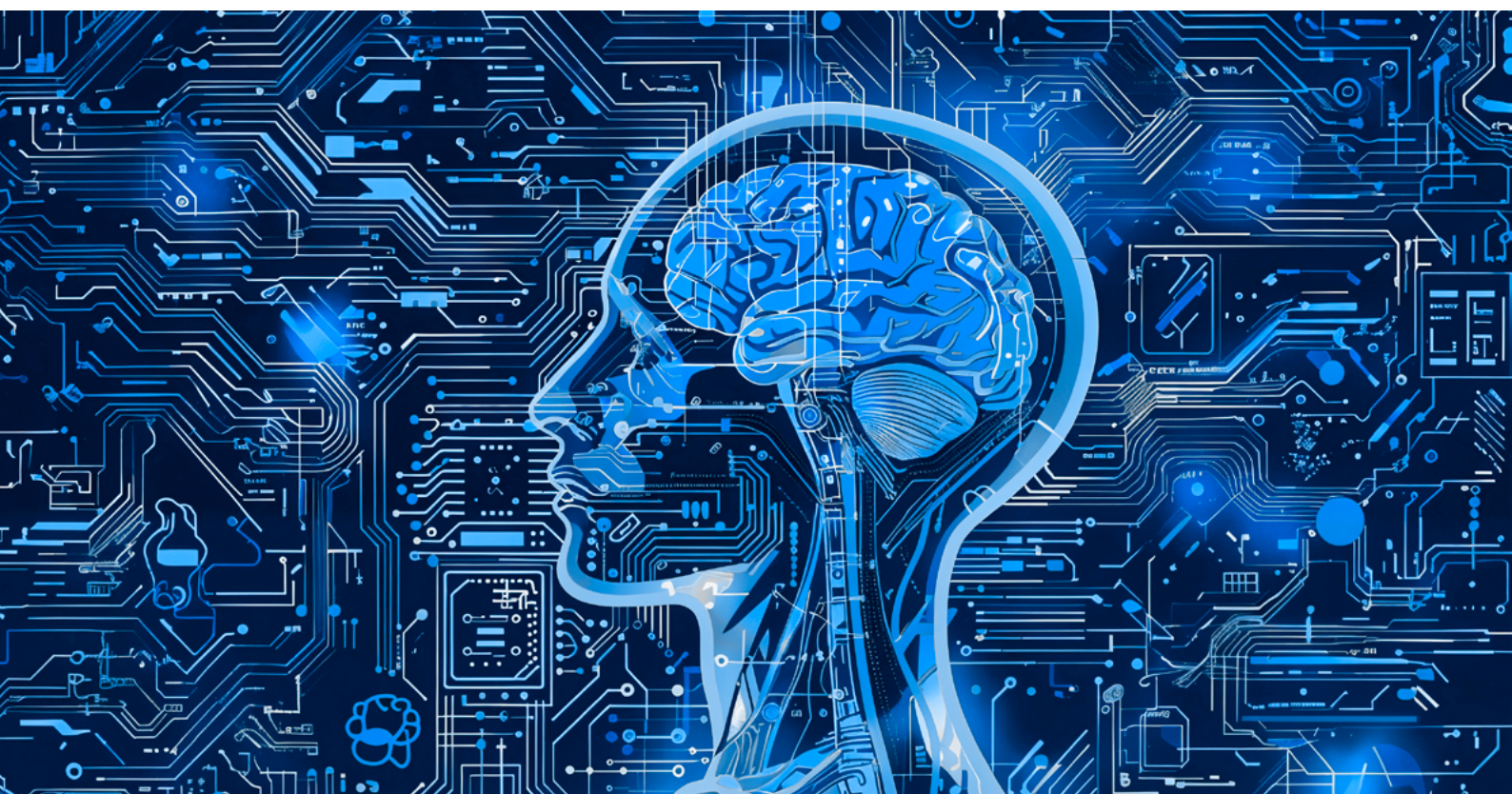
Una de las primeras experiencias de robot fue “Asimo” quien fue creado por la compañía Honda en los años 2000 y podía caminar, correr, subir escaleras y también realizar tareas domésticas como, por ejemplo, alcanzar un vaso, abrir una heladera, dar la mano. Eran reacciones simples, pero estaban preparadas para lo que iba a venir en el futuro. Otro de los robots famosos es “Sofía” que fue creada en el año 2015, es un robot con aspecto humanoide creado por la compañía Hanson Robotic de Hong Kong y tiene la capacidad de acumular datos, lo cual significa que cuando se pone en diálogo con un interlocutor humano va a ir recopilando información y, a partir de eso, va a ir creando nueva información, nuevos diálogos y nuevas capacidades para relacionarse. Lo interesante de “Sofía” es que obtuvo la ciudadanía de Arabia Saudita y se convirtió en la primera robot con aspecto humanoide que logró la ciudadanía de un país.

Si hablamos de inteligencia artificial también tenemos que hablar de una invención reciente llamada ChatGPT que muchos ya, seguramente, conocen y aparece en todas sus variantes según las diferentes compañías. Fue desarrollado con la capacidad de acumular datos, puede crear diferentes textos de diversas calidades y puede dar-

nos una idea general sobre un tema específico. Por ejemplo, si le preguntamos cómo realizar una comida con ciertos elementos, el chat va a vincular todos esos datos y va a proporcionarnos una información bastante acertada de cómo podemos organizar un plato de comida con los ingredientes que tenemos a disposición en nuestra cocina. Estos robots de inteligencia artificial son el objetivo de grandes grupos concentrados como Facebook, Google y Tesla Motors quienes van desarrollando sus diferentes estilos de inteligencia artificial. El objetivo de estos robots de inteligencia artificial es la automatización, evitar tareas repetitivas, crear productividad y, además, generar calidad para potenciar la tarea humana.

Desde el punto de vista educativo, en ciertas universidades se está planteando la problemática de estos ChatsGPT que proporcionan textos para los estudiantes que pueden presentar ciertas tareas y exámenes utilizando solamente un dispositivo de inteligencia artificial. Debido a esto se está prohibiendo en algunas universidades y escuelas, pero la realidad es que es muy difícil detectar después si ese trabajo fue realmente producido por un estudiante o si fue copiado desde un ChatGPT.

Muchas películas de Disney están utilizando la inteligencia artificial para sus creaciones. También la fotografía ha avanzado mucho ya que hoy, por

ejemplo, podemos darle una fotografía nuestra a alguna aplicación de inteligencia artificial y esta nos va a proporcionar diferentes maneras de crear esa foto desde un determinado vestuario hasta modificar una cara con Photoshop. También los cantantes están utilizando la inteligencia artificial para mejorar sus canciones y las personas en general están creando música desde cero, solo con poner el título de una canción a una de estas aplicaciones se logra construirla.

¿Cómo va a impactar esto en nuestras vidas, en los empleos, en nuestras relaciones, en el límite entre la realidad y la ficción? ¿Por qué hoy en día ya no sabemos si una foto está o no creada con inteligencia artificial? Por ejemplo, hay figuras de edificios, de paisajes o, incluso, de ciudades que son irreales, pero están planteadas desde un punto de vista muy realístico, entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Incluso algunas plataformas de redes sociales están agregando ciertas descripciones o posts para que la gente especifique si esas fotos han sido creadas con inteligencia artificial o no porque a veces el límite entre la realidad y la ficción es muy sutil. ¿Cómo va a impactar esto en los empleos si hoy en día, por ejemplo, tenemos un ChatGPT que nos resuelve todos los problemas o todos los contenidos escolares? ¿Qué va a significar eso en el empleo de un maestro? ¿Es necesario un docente que esté al frente del aula si ya hay un ChatGPT que nos enseña todo? Son desafíos que nos van planteando estos tiempos.

Uno de los primeros experimentos de inteligencia artificial fue la creación del robot violinista creado por la empresa Toyota en Japón, hace algunos años, que puede interpretar ciertas piezas musicales en el violín. El sonido no es del todo bueno, pero la dinámica con la que han sido creados permite pulsar y frotar estas cuerdas, lo cual es bastante complejo, así que los invito a ver algunos videos por Internet que son muy interesantes. También se crearon orquestas de robots, hay bandas que interpretan trompetas, trombones y otros instru-

mentos lo cual está empezando a cambiar bastante la concepción de lo que es un ensamble, incluso sinfónico, de una banda de música. Es necesario ver el impacto de todo esto ya que por ahora son piezas interpretadas muy artificialmente, no se ve ningún tipo de interpretación musical y solamente son sonidos uno detrás de otro, pero lo cierto

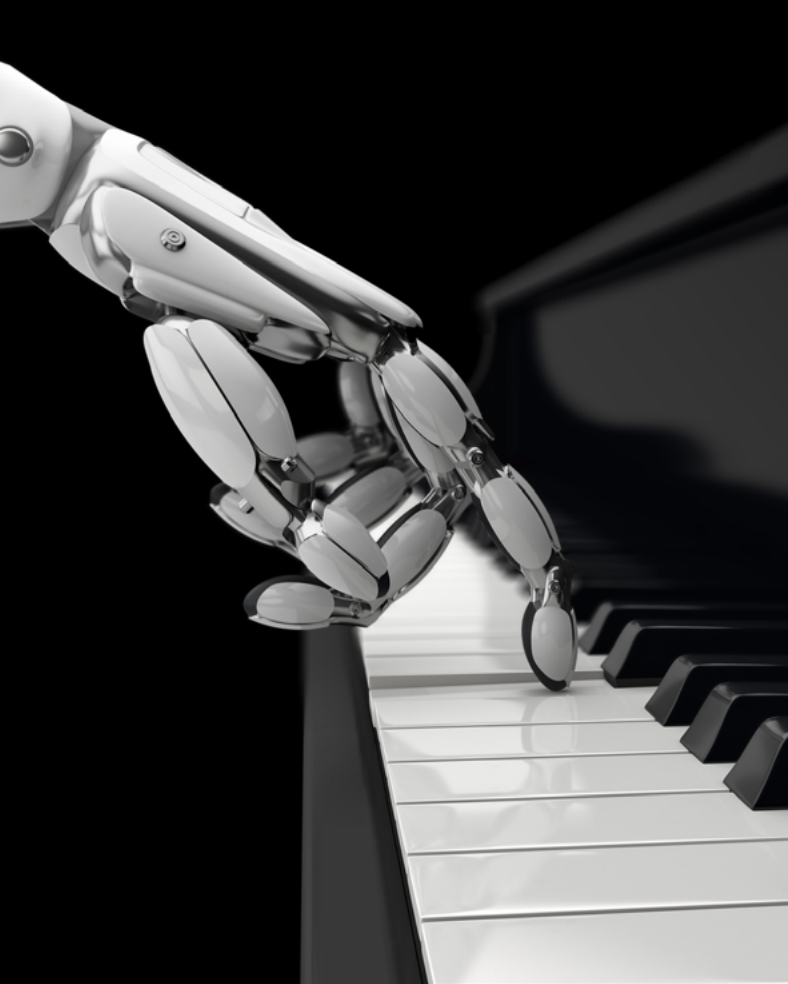
es que pueden ir evolucionando y con los años podrían llegar a lograr cierto tipo de interpretación expresiva musical si es que se los llegara a programar para tal fin.

Ahora hablemos más específicamente acerca de lo que es la inteligencia artificial en la música con la cual podemos crear canciones a partir de un título, crear la música y el texto, modificar canciones de cantantes conocidos y reemplazar su voz por la nuestra. ¿Cuáles son los objetivos que tienen estos dispositivos y aplicaciones? Los creadores

de la inteligencia artificial, especialmente en el ámbito musical, van a decir que el objetivo es la democratización del quehacer musical, es decir: facilitar el acceso a la música a todas las personas (todos pueden crear música), dar valor e importancia en la vida de las personas a lo que es el hecho musical de manera más directa y tangible, que cualquiera pueda crear una composición con una música que le guste y le parezca interesante; también se realizan concursos en estas aplicaciones musicales con premios económicos muy interesantes. Es notorio cómo se van planteando ciertas temáticas que antes no existían y que hoy en día las tenemos como herramientas. Nombremos, ahora, algunas aplicaciones de inteligencia artificial:

- **Suno AI:** Es una herramienta de creación musical que permite a los usuarios generar canciones realistas que combinan voces e instrumentación generadas por IA. A través de esta aplicación vamos a poder crear música, combinar voces, hacer una mezcla de diferentes instrumentos y crear nuestra propia canción, la orquestación, la composición, la forma musical, la poesía, la intervención de varias personas; por ejemplo, pensemos

en los libretistas, en los arregladores, en los compositores, en los instrumentistas, etc. Todo eso va a venir condensado en una aplicación de inteligencia artificial con la que, con solo apretar unos cuantos botones, vamos a poder realizar y sintetizar nuestra canción e, incluso, llegar a venderla en redes sociales. Vamos a poder ir viendo cómo estos diferentes personajes anteriormente nombrados van a ser reemplazados por todo lo que es la IA y, debido a eso, será importante estar un poco atentos para saber en qué posición nos encontramos nosotros como músicos hoy en día. Si bien esto es muy reciente, en los próximos años va a seguir evolucionando y va a traer ciertas complejidades.

- **AIVA:** Es un dispositivo de IA que, a partir de la recopilación de datos de la música de Bach, Mozart y Beethoven, detecta patrones y puede componer por sí mismo. Compone piezas de música clásica, piezas sinfónicas y va determinando ciertos parámetros que después va unificando, sintetizando y puede llegar a crear una composición musical sinfónica. Esto está más relacionado con las personas que hacemos música clásica y sinfónica. Lo que van a hacer estas aplicaciones es lo mismo que hace el ChatGPT con los textos literarios, pero en este caso lo harán con los compositores clásicos y van a permitirnos crear este tipo de música a través de pasos muy sencillos.

- **Udio:** Produce música basada en indicaciones de textos simples, puede generar voces e instrumentación y su versión beta gratuita se lanzó públicamente en abril de 2024. Va a mezclar voces, va a trabajar con patrones musicales que nos van a permitir crear este tipo de música a través de indicaciones muy simples y también agregarle un texto si lo deseamos.

- **Spotify:** También ha aplicado la IA a su aplicación y ha creado un DJ que selecciona nuestros gustos musicales de manera aleatoria, analiza estos datos y crea una lista de escucha para que podamos escuchar nuestras canciones preferidas; se basa en el historial que escuchamos y en los datos que tiene Spotify sobre la música que preferimos.

¿Cuáles son las previsiones que tenemos en cuanto a esta revolución de la IA? ¿Cuál es el impacto que va a producir en la música? ¿Cuál es la posición que tenemos que tomar los artistas, los músicos, los compositores? Hoy en día podemos crear nuestra propia canción sin hacer una carrera de composición de cinco años, podemos sentarnos en una computadora y hacerla. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Quiénes van a triunfar, los humanos o los robots? ¿Sucederá como en las películas de ciencia ficción donde los robots anulan a la humanidad o, incluso, la llegan a exterminar? ¿Cuáles son las perspectivas nuestras para hacer música hoy en día? ¿Cuál es la utilidad de los artistas? Y si hablamos de todo esto, ¿cuál es la calidad de esta música que se crea a través de las plataformas de inteligencia artificial? ¿Es una música de calidad, es una música buena, es una música que nos potencia, que nos hace crecer? Ahora bien, si cualquiera puede crear una música, ¿cuál va a ser el contexto de esa música, cuál va a ser el mensaje, cuáles son los límites, los textos que van a utilizar? Se pueden abrir muchas preguntas a esto. ¿Y en qué queda la mano humana? Si existe la inteligencia artificial es porque hay seres humanos que la crean aunque, por ejemplo, Sofía, el robot que tiene nacionalidad saudí, puede evolucionar en sí misma y acumular más datos e ir creando nuevos diálogos, nuevas perspectivas, nuevas informaciones. ¿Puede evolucionar eso y superar a la inteligencia humana? Son todas cuestiones que nos vamos planteando y que vamos creando hoy en día. ¿Cuál es el futuro de estas tecnologías? ¿Cuál es la posición que vamos a tener como artistas? Las preguntas quedan abiertas ●

Beatrice Lupi
y Francesco
Paganini

Foto: Simone
Mengani

Beatrice y Francesco comparten la actividad profesional y la vida. Obtuvieron el diploma de piano en el Conservatorio Verdi de Como y Milán (Italia) y realizaron dos posgrados en el “Conservatorio della Svizzera Italiana”. Actualmente, se especializan en el trabajo de dúo pianístico con el Maestro Bruno Canino en la “Academia di Musica di Fiesole” (Italia).

Han trabajado en el campo del teatro lírico (Teatro Lírico de Como, Circuito Lírico Lombardo, Festival Ópera Tigre de Buenos Aires) como pianistas y maestros colaboradores entre 2012 y 2016. Colaboraron en la promoción de proyectos musicales en Latinoamérica; en Argentina (2015-2017) y en Bolivia (2017-2020) fundaron el “Proyecto Conservatorio de Música de Sucre”. Desde el año 2011 actúan regularmente como dúo pianístico, tanto en Europa como en Latinoamérica, realizando numerosos programas de conciertos.

Actualmente viven en Italia donde trabajan como profesores de piano y música y continúan su actividad concertística con las formaciones de dúo de piano a cuatro manos, a dos pianos, como solistas y en otras formaciones de música de cámara.

De paso por la ciudad de El Calafate, con motivo de su segunda gira por Argentina y del Segundo Encuentro Internacional de Piano El Calafate, los pianistas Beatrice Lupi y Francesco Paganini dialogaron con el director de la revista, Bernardo Di Marco.

BERNARDO DI MARCO: ¿CÓMO SURGE LA IDEA DE FORMAR UN DÚO PIANÍSTICO?

BEATRICE LUPI: La idea de tocar en dúo nació de manera muy espontánea, ya son once años que tocamos a dúo, hemos empezado más o menos en 2013, estábamos estudiando en el conservatorio de Lugano, en Suiza, y los dos veníamos ya tocando con otros instrumentos, haciendo música de cámara y nos surgió la idea de hacer algunas piezas a dos pianos. Hemos empezado en la formación de dos pianos, antes que en la de cuatro manos, para un examen en el conservatorio y en un proyecto que hicimos, además, sobre una obra a dos pianos con coreografía y nos encontramos tocando juntos. Nos pusimos en pareja, también, en ese mismo período y a partir de ahí comenzó la actividad de dúo empezando con el repertorio de cuatro manos y siguiendo con el de dos pianos.

FRANCESCO PAGANINI: A dos pianos hay muchísimo repertorio interesante, entonces comenzamos por allí. También, ante la dificultad de encontrar siempre dos pianos empezamos a tocar a cuatro manos que al principio no nos llamó tanto la atención y, en realidad, es una forma de tocar muy interesante totalmente distinta y también en lo pianístico es una formación de cámara bastante explotada, pero no siempre de una forma seria. Ha sido el juego de muchos pianistas durante años y, en realidad, es un trabajo realmente intenso no solamente a nivel musical, sino también desde un trabajo técnico y de equipo. Después seguimos trabajando unos cuantos

años y llegamos hasta este punto.

B.D.M: ¿Y CUÁL FUE LA MOTIVACIÓN?

F.P: Yo pienso que la motivación fue que el piano, dentro de todo, es un instrumento que nos gusta mucho y que abre muchas puertas desde el punto de vista de la estructura musical. Nos fascinó al principio la posibilidad de usar dos instrumentos, los dos completos, para un repertorio que en realidad tiene un tejido musical orquestal, entonces es un trabajo muy interesante y, por otro lado también, es un conjunto (sobre todo cuando son dos instrumentos, pero también a cuatro manos) muy poderoso a nivel de sonido, a nivel de potencia. Se fue dando por ese lado, una forma distinta que encontramos de tocar el instrumento y entrando un poco en eso descubrimos mucho repertorio interesante y después fuimos haciendo bastante investigación; más allá de todos los arreglos que puede haber de obras orquestales o para otros instrumentos, hay muchísimo repertorio original para conjunto pianístico entonces ahí también hay que investigar bastante porque no siempre es repertorio que se interpreta.

B.L: Y aparte desde el punto de vista musical, pero también en las elecciones de vida que hicimos después de haber estudiado, los proyectos que hemos desarrollado juntos nos han llevado a poder viajar con la música a otros lados, a un público diferente y siendo los dos pianistas también esa fue la motivación.

F.P: Y sobre la marcha vimos el potencial pedagógico que tiene el conjunto pianístico. Hoy en día, a los alumnos de piano los involucramos en repertorios para duetos que creemos que es algo muy interesante y es una motivación distinta a nivel pedagógico para aquellos que siempre tuvieron una formación solística.

B.D.M: ¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS DE TOCAR A CUATRO MANOS Y A DOS PIANOS?

B.L: En ambos casos el desafío más grande es el

Nos fascinó al principio la posibilidad de usar dos instrumentos, los dos completos, para un repertorio que en realidad tiene un tejido musical orquestal.

trabajo sobre la forma de tocar y el sonido. Nosotros somos dos pianistas muy diferentes con dos sonidos distintos y un gran desafío, en cuatro manos y a dos pianos, fue encontrar un punto intermedio para que todo suene como si fuéramos uno. Creo que es el reto que en general tenemos en la música de cámara, cuando uno toca con otros instrumentos pasa lo mismo, hay que encontrar un sonido en común y, en el caso del piano a cuatro manos, es peor porque no solamente es buscar un color, sino el mismo sonido. En el repertorio de cuatro manos hay también una cuestión espacial en el sentido de que todos hemos estado estudiando y formándonos solos en un instrumento y de pronto estamos con cuatro manos compartiendo el instrumento, también cruzando las manos; no es que cada pianista tenga su porción de teclado, sino que ambos van a utilizar todo el teclado y es un desafío poder adaptarse también técnicamente. Hay mucho de relación con el otro pianista en cuanto a escucharse, a percibirse no solamente en la música, sino también en el espacio.

F.P: Yo diría que hay algunos desafíos técnicos. Por ejemplo, hablando de cuatro manos, al compartir un instrumento el primer desafío es el uso del pedal, es algo que para un pianista es natural utilizar y cada uno tiene su forma de usarlo, pero en el repertorio de piano a cuatro manos no siempre lo usamos para nosotros mismos, sino que hay que compartirlo. Después también la escritura para piano a cuatro manos exige otro tipo de técnicas por los registros, por las posiciones (como decía Bea) y también porque el piano a cuatro manos también tiene su parte de juego de mala-

bares, cruces, cosas raras lo cual es un reto desde el punto de vista técnico. En dos pianos también hay varios desafíos técnicos, en general el piano es un instrumento que no perdona desde el punto de vista del conjunto. El conjunto (y como decía Bea) y el color son dos retos grandes y entonces la idea es saber mezclarse y sonar como una persona sola. Después otra cosa importante es el hecho de que el piano de por sí es un instrumento polifónico y, al tener más manos en el instrumento eso también se multiplica, entonces hay también un trabajo de organización musical bastante importante, por un lado para valorar todas las potencialidades del instrumento, pero también cuando se trata de una escritura que imita la orquesta valorar todos los distintos timbres y colores que puede dar el mismo instrumento.

B.L: Sí, exacto, es como una orquesta, realmente hay que entender las jerarquías o los distintos timbres para que se entienda lo que estamos escuchando y no se genere confusión.

B.D.M: ¿QUÉ REPERTORIO HICIERON PARA ESTA FORMACIÓN? ¿CUÁL ES EL REPERTORIO REPRESENTATIVO?

F.P: Digamos que el piano a cuatro manos nació durante el clasicismo.

B.D.M: HAY UN CUADRO DE MOZART CON LA HERMANA QUE TOCAN A CUATRO MANOS.

F.P: Sí, hay un par de sonatas interesantes ahí.

Concierto *Chanson Créole*. Cave di Marmo, Arzo, Suiza. 31 agosto de 2024.

Foto: Simone Mengani

Después con Beethoven hubo también algunas cosas, pero después el que impulsó de una forma importante el piano a cuatro manos fue Schubert.

B.D.M: EN EL BARROCO EN EL CLAVE NO EXISTÍA EL CUATRO MANOS, ¿CÓMO SE INTERPRETABA LA MÚSICA PARA TECLADO EN AQUELLA ÉPOCA?

F.P: No, el cuatro manos no, también por una cuestión de número de octavas. Desde el punto de vista de cuatro manos, digamos, que desde el final del clasicismo y principios del romanticismo, de ahí para adelante, hay muchas obras. También existen muchas versiones y arreglos de obras orquestales o de cuatro manos. En cambio el repertorio para dos pianos sí nació antes, Bach compuso varios conciertos para dos, para tres y para cuatro claves, ya es una cuestión más virtuosística. Cuando surgen las obras para dos instrumentos, para dos pianos de verdad dejando afuera un poco el discurso barroco, es con la apoteosis del piano del romanticismo. En cuanto a nuestro repertorio, empezamos con los grandes clásicos como Brahms, Schubert, Ravel, Debussy.

B.D.M: OBRAS ORIGINALES, ¿NO?

B.L: Obras originales para cuatro manos y también para dos pianos.

B.D.M: POR EJEMPLO, *MI MADRE LA OCA* DE RAVEL QUE ES PARA PIANO A CUATRO MANOS.

B.L: Y, por ejemplo, con Debussy están los *Seis epígrafes antiguos*, *La Petit Suite*. Hemos empezado por los grandes clásicos que siempre se tocan, grandes obras maestras y hemos ido luego buscando nuevo material, siempre tratamos de ir a buscar obras que no se tocan tan seguido, pero que tienen algo para decirnos a nosotros, al tiempo presente.

F.P: También nos hemos dedicado bastante al siglo XX. A la música contemporánea de por sí no muchísimo, en dúo pianístico no hay tantas cosas de música contemporánea, pero sí al siglo XX en general.

B.D.M: PARA CITAR OTRO EJEMPLO, LA OBRA DE MILHAUD *EL BUEY SOBRE EL TEJADO*, ¿ES ORIGINARIA PARA CUATRO MANOS?

F.P: De esta obra existe una versión para cuatro manos y una versión para orquesta.

B.D.M: ¿LAS DOS VERSIONES SON ORIGINALES DEL AUTOR?

FP: Sí, es como *Las danzas eslavas* de Dvorák, que existe una versión original del autor para cuatro manos y otra para orquesta. Hay que ver con atención ahí cuando están a cuatro manos porque a veces eso se usaba como un boceto, entonces hay autores que lo hicieron como para ver si funcionaba antes de pasarlo a la orquestación, en cambio hay otros que hicieron una versión original. Hay que poner un poco de atención, pero sí existen versiones originales de muchas obras. Y ahora, en este último período, nos hemos dedicado bastante a repertorios medio desconocidos, estamos profundizando, también, un poco autor por autor.

3° Jornadas de la Música Tucumán-Gira Lupi Paganini.
Concierto de Piano y Violín. Auditorio Centro Cultural
Virla. San Miguel de Tucumán, Argentina, 7 de agosto
de 2024

Foto: Lidia Linares

Hay autores, hasta en la época moderna, que escribieron bastante, uno de estos es Milhaud que escribió bastante para dúo pianístico y entonces estamos analizando, investigando un poco el repertorio que existe y tratamos siempre de armar, de trabajar repertorios temáticos y buscamos un hilo conductor entre distintas obras y ahí vamos un poco revelando qué existe. La verdad es que hemos descubierto muchísimas obras, hasta hay obras originales editadas en la historia, pero que nadie más tocó. Ahora, por ejemplo, estamos tocando una obra a dos pianos de Milhaud y la partitura tuvimos que comprársela usada a un señor en el Estado de La Florida porque hace cincuenta años que no se interpreta.

B.D.M: EN CUANTO A LOS PROGRAMAS DE CONCIERTO QUE ELIGEN, ¿CUÁL SERÍA EL HILO CONDUCTOR?

B.L: Hemos organizado muchos programas de concierto, en estos años hemos armado mucho repertorio para ambas formaciones de cuatro manos y dos pianos y, para dar un ejemplo, hace algunos años presentábamos un repertorio que llamábamos “Sinfonía migrante” en el cual el hilo conductor era, justamente, elegir obras de compositores que en su vida hubieran vivido de alguna forma la migración. Ya sea por tener que salir de su propio país por cuestiones de guerra, por ejemplo, o por conflictos o por la simple curiosidad de moverse a otro país o a otro continente, en general era encontrar la conexión entre el continente europeo y Latinoamérica. Y también en el mismo repertorio había compositores que nunca se movieron de su lugar, pero vivieron la llegada de otros y se dejaron influenciar por eso. Por ejemplo, el repertorio que estamos haciendo ahora de dos pianos son puras danzas.

F.P: Mezcla de estilos, entonces por eso se llama *Chanson Creole*, porque tiene que ver con una mezcla cultural.

B.D.M: ¿*CHANSON CREOLE* QUÉ SIGNIFICARÍA?

B.L: En francés, *Chanson Creole* sería el título de una parte de una composición que tocamos, pero nosotros le pusimos ese título a todo el concierto porque expresa muy bien la idea de “canción criolla”, es una mezcla de estilos y de culturas.

F.P: También nuestra vivencia por el continente latinoamericano nos llevó a investigar, entonces

ahí también encontramos algunas obras interesantes de compositores directamente de Latinoamérica o que, de alguna forma, vivieron una parte de su vida en el continente americano y nos dejaron bastante. Un ejemplo práctico en Argentina fue Guastavino que compuso muchas obras para dúo pianístico, eso también fue parte de nuestra investigación.

B.D.M: USTEDES ESTUVIERON UN TIEMPO VIVIENDO EN BOLIVIA, FUNDARON UN CONSERVATORIO QUE SE TITULÓ “PROYECTO CONSERVATORIO DE MÚSICA DE SUCRE”. CUÉNTENOS UN POQUITO SOBRE EL PROYECTO.

F.P: Desde que éramos muy jóvenes tuvimos interés en el continente latinoamericano y este interés fue creciendo a medida que también avanzaron nuestros estudios en el ámbito pedagógico, no solamente en lo musical; Latinoamérica mantiene un potencial pedagógico y musical en algunos proyectos que nos interesa mucho. Nuestro primer contacto con Bolivia fue hace mucho tiempo, trabajamos con la música, en un principio, desde un contexto social; después nos fuimos a vivir a Argentina y ahí conocimos un poco más la realidad pianística y empezamos a tener otra vez contactos seguidos con Bolivia y la misma Universidad de Sucre nos propuso armar un proyecto para construir la carrera de Formación Musical. La realidad con la cual nos chocamos fue la de encontrar mucho talento, mucho interés, pero también mucha falta de instituciones, de docentes y de formación, entonces decidimos dedicarnos a eso un tiempo tratando de armar un proyecto que se gestase aprovechando la posibilidad que nos dan los medios modernos, armamos un equipo de docentes internacionales a los que les pedimos que intervieran virtualmente, pero también una parte del año de manera presencial y que formen no solamente a sus alumnos, sino también a los futuros docentes a nivel local. Así que abrimos este proyecto que fue buena parte de nuestra vida durante estos años porque nosotros estuvimos a cargo de todo el proceso de enseñanza y también a cargo de todo lo relacionado con la administración, con la sustentabilidad y con proyectos externos. En su momento pensamos que la motivación fuerte fue la oportunidad que se dio de crear algo que diera realmente oportunidades, creemos mucho en la posibilidad de generar oportunidades desde un punto de vista igualitario. La verdad es que la realidad boliviana con la cual nos encontramos fue muy interesante, pero también tuvimos muchas

dificultades desde el punto de vista burocrático; aparte en esos años Bolivia cambió muchísimo, entonces todo eso nos dejó con varias problemáticas. A pesar de todo, este proyecto dejó una huella importante en la ciudad de Sucre y fue una experiencia muy importante para nosotros porque tuvimos que replantear todo nuestro conocimiento, nuestra forma de enseñar, nuestra forma de pensar para adaptarlo a un contexto distinto. Pensamos, hasta el día de hoy, que fue una gran oportunidad porque fue dejar de tener una página en blanco y tener que escribir desde cero que es algo que casi nunca pasa, que realmente da la posibilidad de hacer algo interesante y de usar todas las posibilidades que uno tiene, pero también es una responsabilidad fuerte y es bien difícil al principio porque es muy fácil caer en muchos prejuicios o repetir cosas que hemos vivido. Es así que el proyecto fue sobreviviendo a varias dificultades y al final no terminó como queríamos al principio (eso es lo lindo de armar proyectos grandes), pero al mismo tiempo nos asombró ver cómo, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que pasó, sobrevivieron muchas cosas y hasta el día de hoy de ahí surgieron muchas cuestiones interesantes tanto a nivel local como a nivel del equipo de docentes, fue una experiencia para todos enriquecedora. Es una parte importante dentro de nuestras vidas.

B.L: Y de lo que somos hoy.

F.P: A pesar de habernos ido en medio de la pandemia de Bolivia, en realidad nunca se ha terminado este proyecto y ha abierto muchísimas puertas. El objetivo de dar oportunidades se ha logrado plenamente.

”

... este proyecto dejó una huella importante en la ciudad de Sucre y fue una experiencia muy importante para nosotros...

B.L: Incluso ahora hay nuevos proyectos que están naciendo a partir de las personas que estuvieron como estudiantes o como docentes o asistentes. Están ahora desarrollando nuevas ideas, nuevas realidades y creo que también fue por ser parte de lo compartido.

F.P: Y aparte del conservatorio mismo surgieron muchos proyectos en la sociedad boliviana interesantes. Lo planteamos desde el principio como una institución que no sea solamente una academia, sino que también esté abierta a lo que es el entorno social por cruzarnos, también, con alumnos totalmente distintos. Realmente si pensamos en varios alumnos que tuvimos al principio, parecía imposible.

B.L: Diferentes edades, contextos, ciudades...

F.P: Y entonces nacieron también muchos proyectos tanto pedagógicos como artísticos interesantes desde el conservatorio y eso también fue una experiencia enriquecedora para nosotros. Todavía la puerta está abierta porque tuvimos que escribir un proyecto de carrera universitaria y plantear cómo debería ser un formato de universidad y todo esto ahora está en las manos de varios de nuestros asistentes, entonces para el futuro pueden surgir, también, otras cosas.

B.D.M: Y TAMBIÉN VIVIERON EN ARGENTINA UN TIEMPO. EN MAR DEL PLATA, EN MIRAMAR.

B.L: Antes de Bolivia estuvimos dos años y medio en Argentina. Empezamos en Mar del Plata en la cual hemos armado un centro cultural junto con otro músico argentino que conocimos en Suiza que estaba dedicado, más que nada, a la música clásica, pero la idea era que fuese un centro artístico y pedagógico. Nosotros mismos ofrecíamos conciertos, clases y cursos, pero también el centro estaba abierto a otros artistas o músicos.

F.P: Y después ahí conocimos muchos lugares de Argentina y entramos por distintos caminos, tanto pedagógicos como artísticos; fueron años muy intensos desde el punto de vista pedagógico y humano, pero también desde lo musical y artístico.

B.D.M: ¿Y EN MIRAMAR TAMBIÉN ESTUVIERON TRABAJANDO EN UN PROYECTO DE CONSERVATORIO O ESTABAN TRABAJANDO DENTRO DE UN CONSERVATORIO?

B.L: Estuvimos colaborando en una escuela de música de unos músicos de Miramar que viven allí y que armaron una escuela que ahora se desarrolló en diferentes ramas, estuvimos colaborando con ellos y trabajando y viviendo un tiempo ahí.

F.P: También con orquestas escuela de la costa.

B.D.M: EL AÑO PASADO, DURANTE LA PRIMERA GIRA, ESTUVIERON POR VARIAS CIUDADES DEL PAÍS. CUÉNTENNOS UN POQUITO SOBRE LA GIRA 2024 EN ARGENTINA.

B.L: Es la segunda gira, la primera fue el año pasado. Este año ha sido un trabajo de construcción de la gira mucho más largo, nos ha llevado varios meses de organización, pero vamos a estar en Argentina cinco semanas (ahora estamos en la mitad, más o menos) y se construyó de esta forma: hemos empezado por la región de los Siete Lagos, hemos ido a Bariloche (el camping musical), ahí hemos empezado con el primer concierto, en ese lugar ya habíamos tocado el año pasado y hace muchos años también y aparte de Bariloche queríamos conocer otros lugares de alrededor entonces fuimos a tocar a San Martín de los Andes y a El Bolsón y de ahí nos vinimos para Calafate justamente contigo, Bernardo, y trabajamos con tu Academia dando clases magistrales, no solamente tocando, sino también colaborando a nivel pedagógico. De Calafate iremos para la Costa Atlántica, vamos a tocar y dar clases en Miramar, justamente volviendo a los chicos de la escuela de música en la cual hemos trabajado cuando vivíamos acá y ahí daremos clases magistrales y concierto. Luego concierto en Mar del Plata, en Pinamar y de ahí nos iremos hasta Buenos Aires (donde tendremos dos conciertos) y, para terminar, en San Miguel de Tucumán otra vez contigo, Bernardo, para las Jornadas de la Música.

B.D.M: Y DE AHÍ DE VUELTA A ITALIA.

B.L: Y de ahí de vuelta a Italia, sí. Sabemos que muchos pianistas le tienen alergia a la idea de tocar en un teclado o en condiciones que no sean las del teatro perfecto, pero nosotros con las giras tratamos siempre de poder ir a conocer realidades musicales y también de poder tocar ahí donde si no hay un teatro y no hay un piano es muy probable que la gente de allí no haya escuchado muchos conciertos de piano, entonces la idea es buscar lugares en los cuales se pueda llevar algo diferente.

F.P: También es la realidad del repertorio, lo vivimos en nuestra propia piel desde ambos lados entonces es útil siempre tener alguien que apoye las realidades; desde el punto de vista de la motivación, desde el punto de vista musical el intercambio de músicos es siempre interesante. Entonces

II Encuentro Internacional
de Piano El Calafate-Gira
Lupi Paganini. Hotel Design
Suites El Calafate, Argentina.
20 de julio de 2024.

la idea de la gira en realidad nació antes, pero con el tema de la pandemia las distancias se hicieron más difíciles. La idea es ir, tocar, claramente si hay teatro es maravilloso, pero también apoyar las realidades que existen, apoyar el trabajo que se hace en los distintos sectores, sobre todo donde sea más difícil por cuestiones geográficas, por miles de cuestiones. No es tanto ir a lucirse en conciertos, sino conocer y entender un poco las realidades musicales y escuchar las particularidades de cada lugar, de cada estructura, de cada institución.

B.L: Y eso nos aporta también a nosotros mismos.

F.P: Eso nos mantiene en camino como docentes y como músicos y es interesante ponerse en discusión; entender y trabajar en distintos contextos es muy enriquecedor.

B.D.M: CREO QUE LO MÁS IMPORTANTE, MÁS ALLÁ DEL PIANO, ES PODER LLEVAR LA MÚSICA A LUGARES DONDE A VECES NO LLEGA.

F.P: Claro. Nuestro instrumento es el peor en ese sentido porque es un instrumento que normalmente es difícil de llevar.

B.D.M: JUSTAMENTE ANOCHE, CUANDO DIMOS EL CONCIERTO EN EL CALAFATE,

ME COMENTABA UNA SEÑORA QUE ERA LA PRIMERA VEZ QUE ELLA ASISTÍA A UN CONCIERTO DE ESTE TIPO Y QUE SE EMOCIONÓ, ENTONCES QUÉ IMPORTANTE, ¿NO? QUÉ IMPORTANTE PODER HACER QUE GENTE QUE NUNCA ESCUCHÓ UN CONCIERTO TENGA ACCESO A ELLO.

B.L: Y aparte la satisfacción. Es lindo cuando tocamos en salas, en teatros y sentir la satisfacción de tocar, aunque sea en un teclado, de tener un público muy interesado que al final del concierto se quede para hablar, para charlar con nosotros; es una satisfacción mucho más grande que tocar en un teatro e irse rápido después del concierto.

F.P: Y aparte los grandes teatros nacen también porque hay interés por parte del público y ese interés hay que construirlo. Los músicos tienen una gran responsabilidad que es la de interesar a la sociedad, la música es como cualquier tipo de arte entonces hay que dedicarse con humildad, incluso en los lugares que no están en las mejores condiciones, pero toda la gente se merece que llegue la cultura y, quizás por no tener el mejor instrumento, estas personas quedan excluidas. Obviamente que es un placer tocar en las mejores condiciones,

pero eso cierra muchas puertas y, quizás, estas mismas condiciones puedan llegar a muchos más lados al generar un interés por parte de la sociedad, si nos quedamos aislados de la sociedad no estamos interactuando y no estamos entendiendo como artistas qué hay del otro lado y de qué forma también podemos intervenir en eso y proponer.

B.D.M: ¿CUÁLES SON SUS PROYECTOS A FUTURO?

B.L: Hemos estado en estos años estudiando y perfeccionándonos en dúo pianístico con el maestro Bruno Canino en Italia y ahora estamos apuntando a poder estudiar y preparar repertorio para dos pianos y orquesta y estamos viendo opciones de poder estudiar realmente eso en algún conservatorio. El próximo desafío es ese porque es una experiencia que no tenemos como dos pianos solistas con orquesta, tenemos experiencia del piano en la orquesta que es diferente. Junto con eso va también la organización de nuevas giras, volver a lugares en los cuales hemos estado para continuar una colaboración con las realidades con las cuales nos hemos encontrado y poder ampliar hacia otros lugares.

Concierto Chanson Créole. Cave di Marmo, Arzo, Suiza. 31 agosto de 2024.

Foto: Simone Mengani

B.D.M: ¿TIENEN ALGÚN LUGAR, ALGÚN PAÍS POR DONDE LES GUSTARÍA COMENZAR?

B.L: Argentina está en nuestros corazones, seguramente vamos a volver.

B.D.M: SE VISLUMBRA LA TERCERA GIRA, ¿NO?

B.L: Sí, y estamos organizando para volver a Bolivia también.

B.D.M: ¿CONCIERTOS EN EUROPA?

F.P: Sí, en Europa ahí donde vivimos.

B.L: Ahí la idea es seguir tocando, pero la gira como viaje por el momento la hemos pensado para este continente, entonces nos gustaría poder recorrer un poco y tocar en Chile que conocemos, pero no por haber tocado.

F.P: Perú también, Colombia.

B.L: México. El mundo es grande, así que de a poquito.

F.P: Digamos que el interés, desde un punto de vista de giras y de viajes es hacer continente latinoamericano. Nuestra vida está dividida entre estos dos continentes, hasta diariamente porque damos clases, trabajamos con Bolivia cotidianamente y con Argentina también.

B.L: Y en estos continentes los dos nos desarrollamos.

F.P: Durante el año vivimos en Italia entonces es más fácil de ahí moverse; cuando tenemos un tiempo más largo nos movemos para este continente. Quizá algún día eso cambie.

B.D.M: ¿QUÉ SIGNIFICA LA MÚSICA PARA USTEDES?

B.L: Yo creo que, en parte, escuchando, leyendo lo que venimos contando en estos 40 minutos de entrevista, creo que ya se puede entender un poco cuál es nuestra visión y qué representa la música para nosotros. Todo el aspecto humano, de encuentro y también pedagógico y artístico, por supuesto, es lo que representa. Pero también quería agregar otra cosa que con la pandemia se hizo

*...El instrumento y la música
no te dejan solo en ningún
momento porque siempre estás
estudiando, investigando,
escuchando...*

más evidente, nos encontramos pensando que por suerte somos músicos y nunca estamos solos. Es decir que el instrumento y la música no te dejan solo en ningún momento porque siempre estás estudiando, investigando, escuchando y eso a nosotros, por ejemplo en la pandemia, nos salvó porque al estar encerrados, al estar sin poder hacer nada, solamente estar en casa en realidad no lo sufrimos demasiado porque lo hemos aprovechado para tocar, estudiar, tocamos juntos también, eso ayuda, pero en ese sentido la música es una compañía de vida también.

F.P: También a través de la música como forma de expresión entramos en contacto con épocas, lugares y con nosotros mismos de una forma muy interesante. La música clásica un poco se trata de eso porque en realidad es música a través de la cual nosotros conocemos realidades que muchas veces no vivimos por razones geográficas o por razones históricas, entonces podemos leer lugares, podemos leer la historia a través de las formas artísticas y podemos leer, también, a las personas a través de eso. Por eso también el apoyo pedagógico es muy interesante porque nos permite entrar en contacto con la realidad de otro ser humano desde un punto de vista profundo y eso también en nuestro mundo que es tan variado, tan conectado hoy en día nos ayuda a encontrar una forma de comunicación más profunda, no tan superficial; por eso, también, nos dedicamos a la música, aparte de que eso se ha vuelto un componente fundamental de nuestra vida, no pasa un día que no toquemos, que no enseñemos. Ser artista hoy en día conlleva muchas responsabilidades porque es una visión realmente interesante de la sociedad, del mundo y de nosotros mismos. También significa siempre estar en camino que es algo muy positivo, nos mantiene en un movimiento muy interesante con nosotros mismos y con las demás personas que hace que sea una vida realmente enriquecedora en muchos aspectos ●

*Fernando Ángel Carranza nació el 28 de junio de 1970, es un músico y saxofonista tenor nacido en Río Cuarto, Córdoba. Se autodefine como un melómano, sin especializaciones, como un fanático y un entusiasta del aprendizaje autodidacta. Tiene tres discos en su haber: **Cristo es jazz (también)!!!** bajo un sello discográfico independiente con producción y dirección artística de su autoría, **Entrega Total** (2016) en el que intentó transmitir un mensaje de inspiración con sólidas bases bíblicas y **Dios BePop** (2019) en el cual se encuentran influencias muy diversas como funk, jazz fusión, baladas, swing y algún toque de folklore argentino.*

Foto: Liz Mellano Pedernera

1 CONTANOS UN POCO SOBRE TU TRAYECTORIA MUSICAL

Mi viaje con la música comenzó en la adolescencia con un grupo de amigos. En escaso tiempo y gracias a la película *Cerca de medianoche*, de Bertrand Tavernier, me enamoré del saxo tenor; en el film se muestra a un admirador de Dexter Gordon que lo sigue a distintos bares de París y, más allá del timbre del instrumento, lo que me atrajo mucho fue su espíritu. Comencé tocando el clarinete, que tiene algunas similitudes con el saxo en cuanto a que trasponen igual, pero realmente no me sentía cómodo con el timbre del instrumento y su voz. Mi pasión por la música era y es tan grande que comencé a tocar guitarra y algo de bajo y teclado, todo de manera autodidacta, pero apoyándome en material teórico que me llegaba de diferentes fuentes. Fui adentrándome, luego, en

el estudio de la armonía musical con Jorge Jewsbury en mi ciudad, Río Cuarto, quien no solo es un increíble músico, sino también educador. La armonía es un área de la música que me atrae muchísimo y, hasta el día de hoy, complemento mi estudio con el desarrollo técnico del instrumento con clases particulares con el saxofonista de la Sinfónica de Córdoba y profesor de “La Colmena”, Guillermo Rebosolán. Luego formé parte de distintas agrupaciones de la ciudad, siempre trabajando con música instrumental, con improvisación y arreglos. Tocábamos temas propios y en ese momento comencé a componer mis propias canciones, los géneros eran el folklore y el tango fusionado con improvisación más propia del jazz. Posteriormente, integré una agrupación de jazz fusión por más de diez años, también aportando mis ideas, canciones, arreglos e improvisación. Al mismo tiempo que ensayábamos y tocábamos en vivo, comencé a gestar un acercamiento a la teoría

musical propia a la que le di forma y que no fue hasta hace unos años que me atreví a plasmarla en el *Libro Azul de práctica emotivo sensorial en música* (2020), que intenta brindar una visión más amplia dentro de la música modal, que se acerca lo más posible a las emociones y sensaciones entendiendo que el músico debe, primordialmente, transmitir su sentir y su visión de vida. Luego, con otra agrupación, comencé a intervenir con composiciones propias basadas en ideas del libro, pero su duración en el tiempo fue escasa. En ese momento, fines de la década de los 90, Dios me llamó a seguirlo y tuve un despertar espiritual el cual no hizo más que resignificar y reforzar todo lo que venía haciendo, comprendí que todo me era dado por Dios a través de Su Hijo Cristo Jesús. Desde entonces, todo el material que he compuesto está dedicado a Dios y a la Santa Iglesia Católica que me da cobijo y soporte espiritual. Así decidí comenzar con una carrera solista que dio lugar a tres CD publicados hasta la fecha: *Cristo es jazz (también)!!!*, *Entrega Total* y *Dios Bepop*.

2 ¿CUÁLES SON LOS GÉNEROS MUSICALES EN LOS QUE HAS INCURSIONADO?

Hablando de los géneros musicales en los que he incursionado, casi toda mi carrera ha estado guiada por el jazz (como jazz fusión) y, en menor medida, por el rock y el rock progresivo o canciones de música popular, pero siempre con el aporte de la improvisación. A fines de la década de los 80, y fuertemente influenciado por el rock nacional y extranjero y por la música de Lito Vitale cuarteto que mezclaba el jazz con el folklore y el tango (y el tango propiamente de la mano de Ástor Piazzolla), fue el caldo de cultivo que nos llevó a un grupo de músicos locales a formar una agrupación llamada "Con los ojos eternos", siempre con composiciones propias. Luego descubrí la música de Pat Metheny Group y de Mike Stern, dos guitarristas norteamericanos que hacían jazz fusionándolo con rock, bossa nova y muchos ritmos de todo el mundo. Esto despertó mi curiosidad y me llevó a integrar otra banda local que se llamó, en primera instancia, "Proyecto Babel" y, posteriormente, "Moebius", también hacíamos composiciones propias en donde explotábamos al máximo la armonía y la rítmica y se podían encontrar influencias de Chick Corea, Weather Report, King Crimson y muchos otros. Luego de esta incursión formé una efímera agrupación que se llamó "Vianumen" en

donde, siguiendo con la filosofía de componer material propio, pude incorporar música basada en el libro de mi autoría, *Libro Azul*. Terminada esta etapa me dediqué a estudiar jazz tradicional, desde lo más básico hasta composiciones que requieren más dedicación por su complejidad melódica y armónica. Luego, comencé a componer música para mi incursión como músico solista y allí nació "Fernando Carranza Jazz", actualmente "Fer Carranza Jazz". La improvisación es la característica distintiva del jazz, es la creación de líneas melódicas espontáneas (en el momento) sobre una base rítmica y armónica ya predeterminada, característica que hizo que la armonía musical se llevara hasta un extremo sin precedentes de desarrollo y estudio. Esto se puede aplicar a cualquier ritmo musical, motivo por el cual cuando ello ocurre se denomina fusión o jazz fusión.

3 ¿QUÉ RELACIÓN ENCUENTRAS ENTRE EL CRISTIANISMO Y LA MÚSICA JAZZ?

La relación entre el cristianismo, en mi caso el catolicismo, con el jazz es un tema muy subjetivo del cual puedo solamente aportar una visión parcial, es decir, que tiene que ver con mi visión individual y personal vinculada a mi relación con

Foto: Liz Mellano Pedemera

Dios porque, a pesar de la mala prensa que tiene la religión, esa es la meta de la Fe en el Único y Verdadero Dios. La improvisación musical, que es el eje distintivo del jazz y que es un fluir creativo en el momento, se asemeja mucho a la renovación espontánea que Dios Padre está realizando permanentemente en toda la Creación y me hace comprender que el jazz, por su libertad, es lo más similar a lo que Dios desea hacer en nuestros corazones: liberarlos de la carga del pecado. Además, me siento verdaderamente agradecido de haber recibido este don de la creación musical, es por ello que todo mi material está dedicado a Él. Casi todos los temas que he compuesto tienen relación con el catolicismo, solo basta ver la lista de composiciones de mis CD: *La Verdadera Vida en Dios* (tema de mi primer disco *Cristo es Jazz (también)!!!*), *La Flagelación* (tema de mi último disco *Dios Bepop*), *Déjate Amar* (tema incluido en *Entrega Total*, mi segundo material discográfico). Todos estos son claros ejemplos de mi relación permanente con Cristo Jesús y he interpretado mi música en asambleas de la congregación "Talita Kum", en asambleas de La Hermana Consagrada Adelina Peralta de la ciudad de Río Cuarto, solo por mencionar algunos. No me parece adecuado hablar de un estilo de jazz cristiano, que en mi caso sería jazz católico, porque el jazz da tanta libertad que no hace falta nombrarlo o encasillarlo en un subgénero de esa manera; es jazz, pero la inspiración para mis composiciones proviene de lecturas bíblicas, de experiencias místicas, de lecturas del obrar de Dios en el mundo cada día.

4 ¿CUÁLES SON LOS EVENTOS DE JAZZ MÁS IMPORTANTES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA?

El evento más importante en la provincia de Córdoba en materia de jazz es el Festival Internacional de Jazz de Córdoba (CBAJAZZ) que se realiza en el mes de noviembre en la Capital y en sub-sedes y que este año será la edición número 15. Participan alrededor de cuarenta agrupaciones artísticas nacionales, así como también invitados internacionales. Es un evento muy esperado por los amantes de la música y una política de estado que lleva expresiones artísticas de primer nivel a todo el público. Cabe mencionar que tuve la oportunidad de participar en la sede Río Cuarto en algunas ediciones, siete u ocho tal vez. Además, he participado como banda soporte de músicos

Foto: Liz Mellano Pedernera

de Buenos Aires como Adrián Iaies y Guillermo Vadalá, entre otros; de Brasil como Curupirá o de Cuba como Yusa. Verdaderamente fueron experiencias magníficas, muy disfrutables, y siento que, en lo personal y también en lo grupal, nos otorgaron muy buenas sensaciones de lo que estábamos entregando al público.

5 ¿QUÉ SIGNIFICA LA MÚSICA PARA VOS?

La música para mí significa mi forma de expresión más elevada, es por ello que decidí que las temáticas de mis composiciones estuviesen relacionadas a la Fe, que considero la forma más elevada y el estado más alto que puede alcanzar el ser humano ya que hemos sido llamados a formar parte del cuerpo místico de la Iglesia, cuya cabeza es Cristo Jesús ●

OPINIONES MUSICALES CON SABERES EN FORMACIÓN

Foto: Cristian Tadeo Yucra Fonollá

Cristian Tadeo Yucra Fonollá, nacido en CABA en el año 2002, es escritor y compositor (sobre todo en formato sinfónico-digital) y estudia Historia en la Universidad de Buenos Aires. Parte de su trabajo puede escucharse en plataformas como Spotify, YouTube o Apple Music.

*Es feliz miembro de la familia del Taller de Corte y Corrección y en el año 2022 ganó el primer premio de poesía en el certamen literario “Premio Elisa Gort” organizado en Chubut. Ha publicado un cuento y varios poemas en **La Capital** en el año 2024.*

Las razones del gusto y el placer

ARTÍCULO DE OPINIÓN POR
CRISTIAN TADEO YUCRA FONOLLÁ

“Sobre gustos no hay nada escrito”, ¿cuántas veces se ha dicho semejante frase? Permítame discrepar: sobre gustos **hay** escrito, y bastante. Eso de que el gusto, como facultad subjetiva, no es materia opinable me resulta una pereza intelectual o un pretexto de la ignorancia.

El gusto es pensable, mensurable, comparable, “filosofable”, o como más se prefiera. Al gusto podemos someterlo a examen: ¿por qué nos gusta Mahler?, ¿por qué nos gusta Caravaggio?, ¿por qué, Fidias?, ¿por qué, Borges? Uno puede ignorar las causas minuciosas por las cuales le gustan el helado de sambayón y no pasaría mucho, desconocerlas no nos borrará del mundo, ni tampoco borrará al helado de sambayón. Pero cuando la lente se enfoca en temas tan trascendentales como el arte,

conviene que uno juegue a conciencia, convienen la lucidez y la curiosidad. Es más, incluso cuando se tratare de futilidades como el helado, si se incorporan ideas tales como las trazas del sabor o el retrogusto (se me indultará por no ser un avezado gastronómico), se empiezan a atender categorías que podrían iluminar algo de nosotros mismos. Sí, de nosotros. Ya lo dijo Pizarnik: “Si digo sol y luna y estrella me refiero a cosas que me suceden”. Por si alguien todavía lo dudaba, lo sentencio más claro: todo alude a nosotros, y saber por qué nos atraen las cosas nos acerca al autoconocimiento.

En definitiva, no hace falta preguntarse: ¿Por qué me gusta el *Concierto n.º 20* de Mozart? Pero, ¿por qué no preguntárselo? Al final de la inspección —o introspección—, lo único que puede acechar es una respuesta que nos dé una clave sobre nosotros, sobre nuestro propio placer. Si sondeo mi propio gusto, quizá amplíe lo que me gusta. Entonces, atención, quizá yo resulte más feliz. Esa

Uno puede disfrutar de algo y, tras la pregunta, puede comprender los porqués de su gusto. Pero, también, uno puede disfrutar gracias a que ha aprendido algo nuevo.

revelación puede guiarnos hacia otro placer, ojalá hacia un placer mejor.

Sin embargo, en ocasiones se da el proceso inverso: primero el acercamiento a ciertas nociones y categorías de un objeto, luego el gozo de tal objeto examinado. En pocas palabras, uno puede disfrutar de algo y, tras la pregunta, puede comprender los porqués de su gusto. Pero, también, uno puede disfrutar gracias a que ha aprendido algo nuevo. Cuando el espectador aprende a reconocer en Andrea Mantegna (pintor italiano del siglo XV) los antecedentes de ciertos pintores renacentistas, ya puede leer la obra de una manera y, con suerte, habrá empezado a gozar intelectualmente de ella. Para apreciar hay que discernir; para gozar, hay que pensar. Y si uno es sensible, aquel saber no será neutro.

Llegamos a un punto crucial en esta digresión, puede que el único relevante: ¿qué tendrá que ver el saber con el gusto, el placer con el conocimiento, el saber con el sabor?

Desde el latín, saber y sabor están emparentadas: *sapere* y *sapor*. Aquel que sabe, saborea; aquel que saborea, sabe. Sin retruécanos de por medio, conocer nos acerca a lo bello. Platón dijo, o se olvidó de decir, que “la Verdad y la Belleza comparten alcaoba”. Alguien dijo que, si el sabor viaja desde la lengua hasta el cerebro, el saber viaja desde el cerebro hasta la lengua (y a través de ella se difunde al mundo). Tener la facultad de apreciar la perspectiva aérea de un Leonardo, las armonías oscuras de un Prokófiev, las hipálages de un Borges, permite acercarse al placer que a otros les está vedado por mero desconocimiento. Para desear, antes hay que conocer; si no conozco lo que deseo, voy mal.

Con este panorama parece que aquellos que más conocen, que más variedad de espectro han sabido apreciar, que han ido más allá de un reducido habitáculo de placer, que se han atrevido a saber y

a ponderar otros siglos de la historia de la música, que se han detenido a preguntarse los espinosos porqués, que se han detenido a ponerle palabras a su placer, aquellos (digo) tienen el privilegio de acrecentar su felicidad. ¿No es evidente que aquel que conoce a Leonardo, a Prokófiev y a Borges está más encaminado hacia la fruición que alguien que los desconoce, que alguien que ignora el inicio del *Otello* de Verdi, que alguien que ignora las arias de Puccini?

Quisiera terminar con una amenaza, preguntarnos por qué si nos gusta algo puede incluso conducirnos a la inquietante revelación de que, en verdad, eso no nos gusta y que nos gusta otra cosa. El implacable profesor de piano Ives Castagnino, glosado por Alejandro Dolina, escribió que el melómano no existe, que a nadie le gusta la música, sino los “adornos” que se le anexan. ¿Qué “adornos”? Las luces sobre los cantantes, los trajes que ellos usan, su atractivo físico, la hipnosis del baile o de cualquier efecto repetitivo, las letras de las canciones, la doctrina política detrás, los posibles abordajes amorosos en un concierto, la fama de los que cantan (o dicen cantar), los escándalos públicos que ellos protagonizan, pertenecer a un grupo o diferenciarse de uno. El mismo Castagnino confiesa que él tampoco ama la música: “Amo, eso sí, el dulce llanto que me provoca. Los delicados razonamientos que me inspira. Amo la forma en que rima con mi tristeza. Amo la hermandad de los acordes y el aparente litigio entre escalas simultáneas. Amo leer como cartas de amigos muertos las antiguas partituras. Estas cosas, claro, no son la música”.

Pregúntese, lector, por qué le gustan las cosas que le gustan. Si el coraje no le es ajeno, una vez hecha la pregunta lo único que resta es ahondar el placer a través de cierto camino o darse media vuelta y emprender uno opuesto ●

3° Jornadas de la Música en Tucumán

Del 5 al 9 de agosto del presente año se desarrollaron en la ciudad de Tucumán las 3° Jornadas de la Música. El evento fue organizado por la Academia Internacional de Música Bernardo Di Marco en conjunto con artistas locales, invitados de otras provincias y del exterior.

Masterclasses 3° Jornadas de la Música Tucumán

Foto: Lidia Linares

El lunes 5 y el martes 6 de agosto se llevaron a cabo clases magistrales para pianistas y música de cámara a cargo de los maestros invitados, Beatrice Lupi (Suiza) y Francesco Paganini (Italia), quienes visitaron la provincia como parte de su gira de conciertos por Argentina. Asimismo, el profesor Bernardo Di Marco impartió clases de interpretación técnica e instrumental para alumnos de violín y viola.

En el ciclo se presentaron, también, conciertos. El miércoles 7 de agosto a las 20hs en el Centro Cultural Virla, el dúo Lupi-Paganini realizó un concierto de piano a cuatro manos. Se escucharon las *Variaciones sobre un tema original en La b mayor D 813* de

Franz Schubert, *Sept chants du terroir op. 73* de Vincent d'Indy y las *Danzas Esclavas* de Antonín Dvorák.

El jueves 8 de agosto a las 20hs en el Centro Cultural Virla, el músico Bernardo Di Marco dio un concierto titulado "La Música del Siglo XX y XXI para viola solista". Se escucharon la *Elegía* de Igor Stravinsky, la *Sonata op. 25 no.1* de Paul Hindemith, la *Cadencia para viola sola* de Krzysztof Penderecki, *Lugar* de Luis Menacho, la *Passacaglia* de Bernardo Di Marco y *One finger* de Garth Knox. El concierto contó con la participación de las artistas visuales del Colectivo "Fantasía Efímera" Camila Pereyra, Irene Scotti Donnantuoni y Renata Comesaña con fotografías de Federico Dutelli, producido por Her-

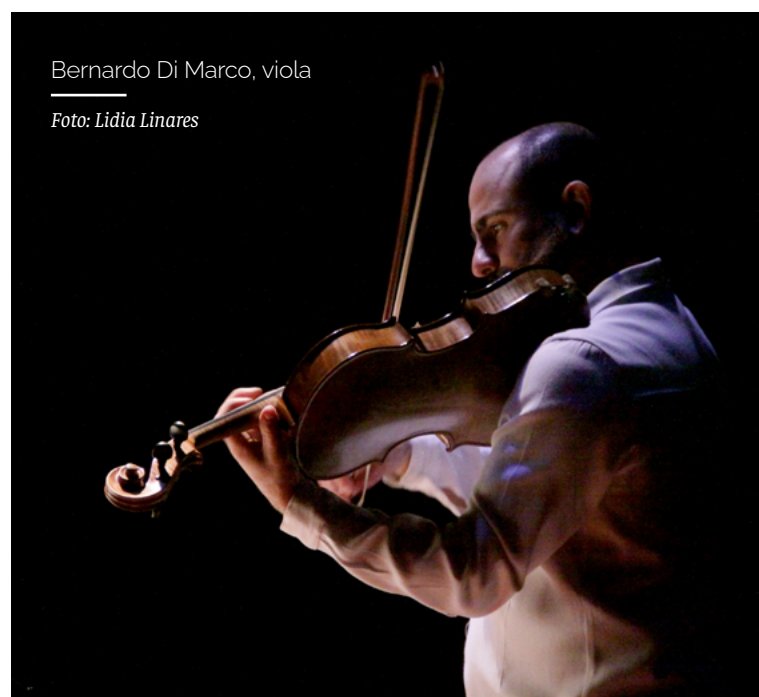
Foto: Lidia Linares

Beatrice Lupi y Francesco Paganini al piano
junto a Bernardo Di Marco en violín

nán Arrese Igor (profesor titular de la cátedra Taller Básico Escenografía III y TPP, FDA-UNLP) y con la curaduría de Luis Menacho, director de la plataforma MICRO (forum) y profesor titular de la cátedra de Composición II de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata.

El ciclo concluyó con un concierto de tango el viernes 9 de agosto a las 20hs en el Centro Cultural Rougés. En esta ocasión participaron el pianista pampeano Gastón D'Amico quien, con Di Marco al violín, interpretaron obras de Piazzolla, Mores, Gardel, entre otros conocidos autores del género.

Las Jornadas de la Música son encuentros que se realizan durante el año en dos oportunidades: en el mes de febrero en El Calafate, provincia de Santa Cruz, y en agosto en la ciudad de Tucumán y tienen como objetivo clases para alumnos y conciertos con maestros locales e invitados, lo cual potencia la cultura local y regional. Este es el tercer año en el que se organizan los eventos tanto en el norte como en el sur del país ●

Bernardo Di Marco, viola

Foto: Lidia Linares

Gastón D'Amico en piano junto a Bernardo Di
Marco en violín interpretando obras de tango

Espacio de escucha

Para conocer la producción artística de los entrevistados escanear el código QR.

**Beatrice Lupi y
Francesco Paganini** interpretan
obras de piano a
cuatro manos

**Fernando
Carranza**
interpreta obras
en su álbum
Dios Bepop

**Publicaciones de
Cristian Tadeo
Yucra Fonollá**

Álbum Desvarío
Refinado

ESTUDIÁ GUITARRA EN LA ACADEMIA

- ENSEÑANZA PERSONALIZADA
- TODAS LAS EDADES
- CON O SIN EXPERIENCIA

B ACADEMIA
BERNARDO
DI MARCO

📍 Sedes: El Calafate/El Chaltén
INFO E INSCRIPCIONES 📞 11 6461-9289

bernardodimarco.com

Diseño: Sebastián Wenger

ESTUDIÁ MÚSICA

FORMACIÓN EN MÚSICA
VIOLÍN/VIOLA/PIANO
COMPOSICIÓN MUSICAL

- ENSEÑANZA PERSONALIZADA
- TODAS LAS EDADES
- CON O SIN EXPERIENCIA

B

ACADEMIA
BERNARDO DI MARCO

SEDES: EL CALAFATE/EL CHALTÉN
CURSOS A DISTANCIA ONLINE

INFO E INSCRIPCIONES
📞 +54 9 11 6461 9289
ACADEMIA.DIMARCO@GMAIL.COM

Diseño: Sebastián Wenger

PREPARÁ TU INGRESO A CONSERVATORIOS Y UNIVERSIDADES DE ARGENTINA Y EL MUNDO

SOLFEO | ARMONÍA | CONTRAPUNTO | MATERIAS TEÓRICAS DE LA MÚSICA

B

ACADEMIA
BERNARDO DI MARCO

SEDES EN ARGENTINA: EL CALAFATE/EL CHALTÉN/SAN MIGUEL DE TUCUMÁN | RESTO DEL MUNDO: CURSOS ONLINE
SOMOS LÍDERES EN ATENCIÓN PERSONALIZADA | CONSULTÁ POR UNA CHARLA GRATUITA DE ASESORAMIENTO
AL WHATSAPP 📞 +54 9 11 6461 9289 | ACADEMIA.DIMARCO@GMAIL.COM

Diseño: Sebastián Wenger

Para publicar un aviso. Enviar un correo electrónico a la siguiente dirección : info.opinionmusical@gmail.com

B ACADEMIA BERNARDO DI MARCO

/ Academia Bernardo Di Marco