

La búsqueda del percusionista ecológico y la necesidad de abrir nuevas ramas laborables para crear conciencia social

The search for the ecological percussionist and the need to open new work branches to create social awareness

Rocío Palao Pérez

Escuela Comarcal de Música Valle de Lecrín, Granada, España
rociopalaoperez@gmail.com

Sugerencias para citar este artículo:

Palao Pérez, Rocío (2023). «La búsqueda del percusionista ecológico y la necesidad de abrir nuevas ramas laborables para crear conciencia social.». *Tercio Creciente*, extra7, (pp. 87-96), <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra7.6910>

Recibido: 21/11/2022
Revisado: 16/05/2023
Aceptado: 11/10/2023
Publicado: 30/11/2023

Resumen

El ser humano se ha ayudado de la naturaleza desde tiempos inmemoriales, por ejemplo haciendo ruido con huesos y palos para ahuyentar a los animales. Esto nos deriva al origen de la percusión. Actualmente, dentro de los sistemas educativos de música, existe una falta de conciencia en el alumnado de que realmente está haciendo sonar elementos extraídos de la naturaleza. El cambio climático, junto a macrogranjas, contaminación, sobreexplotación de recursos naturales, etc., están creando una problemática dentro de la sociedad, la cual se encuentra en un estado de conciencia dormida, donde no es capaz de asumir que la Tierra está pidiendo auxilio. Por ende, los artistas tienen un papel fundamental para despertar esas conciencias, ya sea a través del activismo, de la música, del teatro, de la danza o de la pintura. Por tanto, este artículo busca la necesidad de hacer despertar al intérprete percusionista ecológico, dando ejemplos de artistas e instrumental que emplean la naturaleza como tal y elementos de reciclaje para construir sus propios instrumentos.

Palabras clave: percusión, naturaleza, reciclaje, conciencia.

Abstract

The human being has been helped by nature since time immemorial, for example by making noise with bones and sticks to scare away animals. This leads us to the origin of percussion. Currently, within music education systems, there is a lack of awareness among students that they are actually making sound elements extracted from nature. Climate change, together with macro-farms, pollution, overexploitation of natural resources, etc.. are creating a problem within society, which is in a state of dormant consciousness, where it is not able to assume that the Earth is asking for help. Therefore, artists have a fundamental role to play in awakening these consciences, whether through activism, music, theater, dance or painting. Therefore, this article seeks the need to awaken the ecological percussionist performer, giving examples of artists and instruments that use nature as such and recycled elements to build their own instruments.

Keywords: Percussion, Nature, Recycling, Awareness.

1. Introducción

Desde el origen del mundo, el ser humano se ha ayudado de elementos naturales para hacer ruido y protegerse, consiguiendo también el descubrimiento del ritmo. Por ende, la percusión tiene su origen en la naturaleza, y esto se puede seguir observando hasta nuestros días por los materiales de construcción de los instrumentos, que a pesar de evolucionar con materiales sintéticos, no se ha dejado de explorar con elementos de la naturaleza como el bambú o la caña¹.

Aun así, actualmente se encuentra una problemática dentro del aula percutiva, quien se ha visto intoxicada por un pensamiento perfeccionista en interpretar partituras, guiados por unas normas estrictas conservatoriales pero poco ecológicas y conscientes de que el sonido se produce gracias al contacto de su cuerpo con materiales naturales.

Es indiscutible que actualmente el cambio climático está en pleno auge y que la conciencia del ser humano tiene que despertar más que nunca en todos los campos, por tanto es necesario resucitar la conexión de nuestro cuerpo con la naturaleza y hacer una escucha de esta para encontrar adaptaciones a los cambios.

Debido a esto, este artículo intenta despertar al intérprete percusionista, una conciencia activa más ecológica ayudando a una mejor conexión con sus instrumentos. Además de la posibilidad de ampliar las salidas laborales en la necesidad de nuevos proyectos educativos enfocados al reciclaje.

1 Makoto Yabuki inventó “Take marimba”, construido a partir de un conjunto de marimbas cromáticas de bambú.

2. Conexión naturaleza-intérprete y la necesidad de despertar al percusionista ecológico.

El crecimiento continuo de nuestra huella ecológica planetaria, superando la biocapacidad de renovación de los ecosistemas naturales, junto al progresivo agotamiento del petróleo barato, nos va a obligar a modificar a corto o medio plazo [...] el modelo de crecimiento continuo de la economía, que es la base del sistema capitalista neoliberal hegemónico. Dada la terquedad de las leyes físicas[...]dicho cambio inevitablemente se va a producir, pero puede darse a través de dos caminos muy distintos. El primero consiste en la progresiva adaptación de nuestra economía y nuestra cosmovisión a los límites de la biosfera, para lo cual haría falta un importante giro desde la expansión antrópica y el crecimiento continuo en el consumo de materiales y energía actual, a la autocontención y la armonía con los límites de los ecosistemas en cuanto a su capacidad de carga y bio-renovación. El segundo camino, del que ya tenemos algunos ejemplos en el catálogo de motivos que causaron la extinción de otras civilizaciones, es seguir la inercia del crecimiento actual hasta llegar inevitablemente al colapso civilizatorio. (Albelda J, 2015 ,11)

Siendo así que las conciencias sociales deben de dar un giro, y aprender a adaptarse a las consecuencias del cambio climático, por ello el artista tiene un papel fundamental debido a que su papel social, es despertar sentimientos, emociones o ideas que estén nublados en el espectador.

En este caso nos vamos a centrar en la importancia que tiene el percusionista en este objetivo y sobretodo, hacerle despertar a él mismo.

La música nos enseña a prestar atención al entorno que nos envuelve a través de percepciones, convirtiendo la vida en arte.

Una música que hace pensar y una música que sirve para encantar no hacen habitar de la misma manera. ¿Pero cuál es la música que te permite vivir? La música misma, la tierra, nosotros mismos. Para ello, es necesario el encuentro entre un tipo de música y una comprensión determinada de lo que significa la tierra y uno mismo.(Salgado C. P, 2019)

Siendo así, la necesidad de volver a conectar nuestro cuerpo con la naturaleza, nuestro cuerpo que realmente no se ha separado de la naturaleza nunca, exceptuando nuestra conciencia activa sobre este hecho. Seguimos viviendo rodeados de naturaleza, somos naturaleza. Es por esto, la importancia de hacer despertar a la humanidad ecológicamente. Actualmente encontramos problemas como las macrogranjas, la sobreexplotación de recursos naturales o el mal cuidado de nuestros océanos. Tal como dijo Jade Goodall (2022) “Todo el aire que respiramos viene de la naturaleza, todo lo que comemos, todo lo que bebemos. Tenemos que parar esa idea loca de que podemos tener un desarrollo económico ilimitado, en un planeta con recursos finitos”.

No se necesita más justificación que el contacto de la mano de un percusionista que agarra una baqueta fabricada de madera o caña, la cual golpea un parche hecho con piel de animal.

El percusionista hace sonar cáscaras de nueces, semillas, madera... Pero no solamente siendo esto, sino que dentro del aula encontramos la percusión corporal, donde el intérprete incluso llega a crear música a partir de su propio cuerpo.

El contacto, indudablemente, es directo con la naturaleza. Por eso hablamos de que la percusión, entre otros, sea uno de los instrumentos que consiguen producir música a partir de elementos naturales. Así es, por ejemplo, el sonido amable de una marimba que resulta de un conjunto de madera de palo santo. Es un privilegio, una conexión directa con la naturaleza de la cual no se hace consciente el ser que lo golpea durante su etapa educativa.

Para que el intérprete despierte su conciencia ecológica, uno de los primeros pasos es conocer el concepto que John Cage describe sobre música ecológica:

La música ecológica se convierte así en una música que tiene en cuenta la complejidad y la necesidad de estar abierta a las experiencias. Esta música no es un objeto; se presenta como un proceso que puede mostrar que uno ya habita el mundo, que solo es necesario dejar de encerrarlo. La escucha de esta música debe estar en relación con el mundo, aceptar su complejidad. Esto implica otro oído. Esta nueva escucha, abierta a la complejidad de los sonidos, nos permite habitar el mundo sin reducirlo. (Cage J, 1976)

Así las cosas, la música tiene que adaptarse a las necesidades de la tierra, ¿quién va a escuchar a la Tierra si no lo hacen los músicos?.

Es difícil pararse a escuchar ese latido hasta encontrar el mismo latido en la tierra, el mismo latido en el árbol o en la planta, el mismo latido en otra persona. ¿Por qué nos resulta tan difícil? Pensamos que es una cuestión de ritmos, pues cuando un grupo de personas establecen un movimiento, un sonido que se repite, los demás siguen al unísono. Hemos comprobado muchas veces cómo, en un grupo circular, si una persona comienza a dar palmadas, el grupo le sigue hasta que el círculo mantiene el mismo ritmo y que, incluso, puede ir rompiéndose hasta crear nuevos ritmos, nueva música si se consigue un nivel de conciencia similar. [...]Podríamos decir, pues, que la acción de una sola persona puede influir en el cambio de un colectivo. (Soler y Soto, 2014, p.323)

La sociedad que emerge actualmente, no puede escapar del capitalismo socio-político inculcado. Por ende, el papel del artista es de suma importancia, debido a que el artista tiene un comportamiento de innovación, creación e imaginación constante en comparación a otras profesiones con el poder de despertar conciencias, sentimientos, reflexiones, teniendo así un gran papel en el despertar del conocimiento del ser humano contra el cambio climático.

Para conectar con el instrumento, el individuo debe conectarse primero con la naturaleza y crear un “yo ecológico” distinto a toda norma conservatorial que han inculcado durante su etapa de aprendizaje, basado en unos cánones de egocentrismo y egoísmo, de un “yo solista” producido por una sociedad musical donde lo importante es ser solista o conseguir la mejor plaza de orquesta, olvidándose de todo lo ético y moral. Olvidándose finalmente, de la conexión que tiene con su instrumento y centrándose solamente en una técnica impecable.

El sentido de la pertenencia a un entorno y su naturaleza, así como las experiencias que vivamos con ambos, hacen aumentar la empatía con todo lo vivo y del mismo modo, despierta la conciencia de las interrelaciones de interdependencia entre los seres vivos y su hábitat. [...]La consciencia dormida puede ser un estado patológico de la mente del ser humano, una consciencia construida por la sociedad moderna industrializada, la cual ha creado individuos desnaturalizados, incapaces de verse y sentirse parte íntegra de la naturaleza. (Soto, M.P, 2017, p.129-130).

Esto es comparable a las rutinas y seguimientos de los conservatorios musicales. ¿Cómo puede ser que tras catorce años de carrera el músico salga al mundo sin ser consciente de que está haciendo sonar material natural? ¿Dónde está el problema? Clases de historia donde estudias la misma programación sin apenas llegar al siglo XX, clases de perfeccionamiento en la técnica instrumental hasta el último año de esos catorce, pero ¿dónde está la conciencia social y humana?.

Los músicos son artistas y como tales su objetivo es despertar emociones, sentimientos, conciencias. ¿Qué conciencias va a despertar si ni si quiera la suya misma la tiene despierta?.

Por esto, es necesario despertar a los intérpretes, quienes tienen en su mano una oportunidad de cambio, de aprendizaje y a su vez de abrir puertas a un posible futuro más concienciado y respetuoso con el mundo que habitamos.

Tras todo esto, es hora de que los percusionistas hagan artivismo musical, ellos más que nadie debido a que sus instrumentos se construyen de naturaleza.

3. Conectar-reciclar-sonar.

Una vez que el intérprete ha conseguido una conciencia activa ecológica podemos dar paso al siguiente punto.

La importancia de crear nuevas ramas laborales dentro de la música es real, ya que el futuro incierto de los músicos es bastante alto. El mundo laboral musical te abre las puertas a cubrir plaza de profesorado, plaza en una orquesta... Pero olvidamos que el mismo músico tiene en su mano la posibilidad de crear su propio trabajo, no solo con conciertos, sino con proyectos artivistas que ayuden a mejorar la conciencia ecológica de la sociedad.

El percusionista tiene más puntos a favor ya que conoce a la perfección el funcionamiento de muchos instrumentos de la familia de la pequeña percusión. Como puede ser un sonajero, unas claves, panderos...

Si el intérprete ha conseguido la conciencia ecológica, una parte importante para seguir ampliándola es experimentar e investigar sobre materiales naturales y/o reciclados. A continuación se da paso a ejemplificar acciones e instrumentos extraídos de la propia naturaleza y seguidamente, del reciclaje.

3.1. Instrumentos creados a partir de la naturaleza.

Como se ha descrito anteriormente, la percusión goza de instrumental creado a partir de recursos naturales. A continuación, se muestra una serie de ejemplos de estos instrumentos, que a pesar de no tener la suficiente importancia dentro del ámbito de formación en los conservatorios, son de relevancia para la conciencia ecológica del percusionista.

En primer lugar se presenta a los artistas Daniel Raimondo y Cristina Bolla, ambos se dedican a la investigación y construcción de instrumentos para percusión a partir de una planta en concreto, la lagenaria. Esta planta tiene como característica que es hueca, solo contiene semillas y su cáscara es dura y rígida por lo que los humanos la han estado usando como transportadora de líquidos. Produce frutos de distinta forma y tamaño, además de distintas tonalidades de verde.

Esta planta es muy usada en la construcción de marimbas africanas, usándolas de resonadoras para las láminas. En este caso, ambos investigadores le han dado varios usos construyendo shekeres, güiros, maracas, kalimbas o putipús, entre otros.

Quizás el instrumento que más destaque dentro de las construcciones de ambos investigadores sea el Zulivo. Su construcción se basa del cuerpo de dos calabazas junto con la unión de un soporte de plástico y uniendo a esto seis cuerdas afinables. Esta inspirado en el berimbau² y usa la misma técnica.

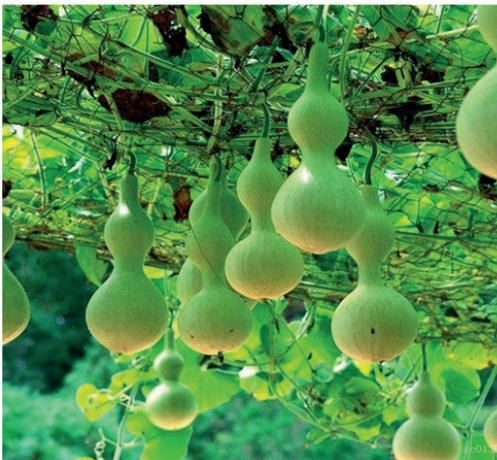

Figura 1. Anónimo (2020) <https://buenaondamate.com/es/lagenaria-siceraria/>, Ejemplo de planta lagenaria

Figura 2. Raimondo <https://www.artigianodel-suono.com>, Shekere construido por el autor.

2 De origen africano, fue introducido y difundido en Brasil, por los esclavos negros. En la actualidad es instrumento infaltable en la capoeira. Desde hace casi veinte años participa ocasionalmente en conjuntos de música popular y jazz brasileños.

Otro artista creador de instrumentos percutivos a partir de la naturaleza es Hernán Vargas³, con su proyecto, Suena Barro. En palabras del propio autor:

“Es un proyecto multidisciplinario integrado por ceramistas, músicos y luthiers, que apunta a la investigación y formación en construcción de instrumentos de cerámica, así como a su ejecución colectiva. También es en sí mismo, un ensamble que combina instrumentos aerófonos, idiófonos, membranófonos y cordófonos, construidos a partir de barro. Suena Barro se encuentra desarrollando investigaciones en torno a guitarras, charangos, tambores, udus, arpas, saxos, entre otros. A su vez, el equipo que la compone, realiza charlas, talleres y conciertos en distintas partes del país y del mundo.” (Vargas H, 2018)

Este proyecto cuenta con un elemento natural al alcance de todo el mundo: el barro. Además cuenta con el punto a favor de que el coste es bastante bajo por lo que no tiene fronteras para descubrir estos instrumentos.

Hernán Vargas ha investigado acerca de este elemento consiguiendo sonidos extraordinarios como el contacto del barro seco junto con el agua. Como novedad, este artista busca sonidos nuevos aunando nuevas tecnologías junto a sus instrumentos.

3.2. Instrumentos creados a partir del reciclaje.

Encontramos instrumentos que ya han sido creados a partir de ciertas investigaciones como el flairdrum. Desde 2015, un grupo de amigos, Julián y Daniel, se interesaron por crear un instrumento a base de botellas ° de plástico recicladas, que junto al contacto con una lámina de metal y una válvula de bicicleta produce que la botella pueda hincharse para encontrar el tono adecuado. Además este instrumento cuenta con el premio Maker Music Festival en 2021.

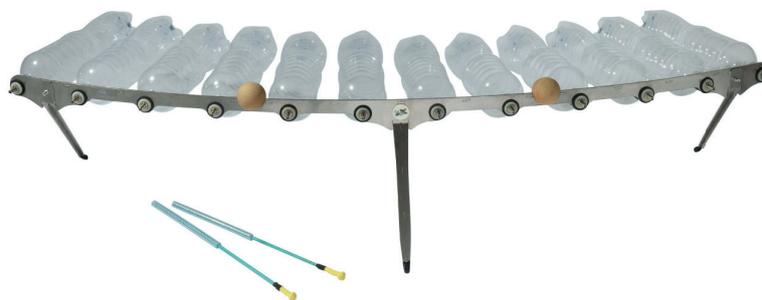

Figura 2. 3 . Flairdrum construido por Daniel y Julián

3 Más información sobre el artista y ejemplo de sus obras: <https://www.youtube.com/watch?v=N4gdtmj0faQ&t=164s>

Otro ejemplo que nos ayuda a entender esta necesidad de reciclar es lo ocurrido en Cateura, un pueblo pequeño de Paraguay, a manos de Favio Chávez⁴, quien lanzó en 2007 un proyecto llamado “Sonidos de la Tierra”, actualmente conocido como *LandFill Harmonic Orchestra*⁵, para abolir la delincuencia juvenil.

En este pueblo cuentan con una gran problemática ya que viven rodeados de toneladas de basura, es un lugar donde la población cuenta con muy poco ganancial económico, pero gracias a este proyecto han convertido la basura en una nueva posibilidad de vida.

LandFill Harmonic Orchestra trata de usar materiales encontrados en contenedores para convertirlos en instrumentos, creando así una orquesta. Este proyecto resultó ser todo un éxito. En palabras de Ilda Peralta (2014) “más de 6.000 chicos y chicas forman parte de orquestas en más de 160 comunidades de Paraguay. Desde el inicio del programa, los niños y jóvenes que pasaron por la experiencia de Sonidos de la Tierra ya superan los 10.000.” (p.73)

Este proyecto cuenta con multitud de beneficios como es la conciencia de reciclar, la ayuda para alejar la delincuencia a los jóvenes de la ciudad. Gracias al dinero que recaudan pueden ayudar a las familias a arreglar sus casas y darle alimento.

Figura 4. (2018) <https://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/landfill-harmonic-orchestra-performing-regina-1.4681331>, Componente de *LandFill Harmonic Orchestra*.

4 Músico, técnico de reciclaje y director del proyecto “Sonidos de la Tierra”.

5 Más información acerca del proyecto <https://www.youtube.com/watch?v=7AOnZb7ZlJI>

4. Conclusiones

A partir de esta investigación se puede concluir confirmando que el papel y la necesidad de despertar al percusionista artista es real. El cambio climático ya no tiene vuelta atrás y solo nos queda la adaptación a estos cambios, pero si que se puede conseguir un cambio de conciencia en la humanidad ya que seguimos viviendo de la naturaleza.

Por esto, se concluye con el concepto de despertar al percusionista ecológico desde la intervención educativa, ya no solo en su proceso de formación conservatorial, sino también en desplegar esa mirada hacia el instrumental que tiene en sus manos.

Además, tras esta reflexión, cabe añadir que la posibilidad de abrir nuevas fronteras laborales gracias a esto es posible. No podemos escapar del capitalismo globalizado, pero podemos adaptarnos a él haciendo conciencia ecológica.

Se ha visto la posibilidad de crear instrumentos con elementos naturales, pero también con elementos del reciclaje. Quizás la clave para el futuro sea fijarnos en los músicos de *LandFill* y crear vida a través de la reutilización de elementos denominados como basura.

Referencias

- Albelda, José & Sgaramella, Chiara (2015). Arte, empatía y sostenibilidad. capacidad empática y conciencia ambiental en las prácticas contemporáneas de arte ecológico//art, empathy and sustainability. empathic ability and environmental awareness in contemporary ecological art practices. *Ecozon@: European Journal of Literature, Culture and Environment*, 6(2), 10-25. <https://doi.org/10.37536/ECOZONA.2015.6.2.662>
- Anónimo. (2022). La sexta. Retrieved from https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/mujer-tenia-que-ser-sandra-sabates/reflexion-jane-goodall-pandemia-nos-hemos-buscado-nuestro-maltrato-animales_2022011961e88663fd726300017dc011.html
- Baquero, Tomás (2017). Focos de subjetivación: John Cage junto a Guattari y Foucault. Paper presented at the IX Congreso Internacional De Investigación Y Práctica Profesional En Psicología XXIV Jornadas De Investigación XIII Encuentro De Investigadores En Psicología Del MERCOSUR.
- Daniel y Julian. Flairdrum. Retrieved from <https://www.flairdrum.com/en/product-category/instruments-2/>
- Ferreya, Ilda Peralta (2014). Paraguay: Sonidos de la tierra. música con objetos reciclados. *Aularia: Revista Digital De Comunicación*, 3(2), 73-76.
- Heredia, Juan Manuel (2011). Deleuze, von uexküll y “la naturaleza como música”. *A Parte Rei*, 75(1-7), 15.

- Llorente Espino, Miquel (2015). Tambores de la evolución. © Boletín De La Asociación Primatológica Española, 2015, Vol.22, Núm.2, P.42-45, <https://doi.org/10.24137/raeic.2.4.7>
- López, Rocío (2015). The sound of garbage: The landfill harmonic orchestra. Maker music festival. (2021). Retrieved from <https://www.makermusicfestival.com/>
- Museo de Instrumentos Musicales Dr. Emilio Azzarini. (2013). Berimbau. Retrieved from <http://sedici.unlp.edu.ar/>
- Raimondo, Danilo & Bolla, Cristina Artigiano del suono. Retrieved from <https://www.artigianodelsuono.com/it/>
- Ruiz, María Isabel, & Soto Sánchez, Maria Pilar (2014). Los latidos de la tierra: Arte ecológico para acompañar nuestros ritmos. *Arte Y Políticas De Identidad*, , 321-336.
- Pardo Salgado, Carmen, (2016). Una música para habitar el mundo, en *Musique et écologies du son. Propositions théoriques pour une écoute du monde*, París, L'Harmattan. (Publicación en español en el boletín del IVAM <https://ivam.es/es/actuales/carmen-pardo-salgado-una-musica-para-habitar-el-mundo/>)
- Soto Sánchez, Maria Pilar (2017). Arte, ecología y consciencia: Propuestas artísticas en los márgenes de la política, el género y la naturaleza.
- Vargas, Hernán (2018). Proyecto “Suená barro”. *Info Cerámica*, Retrieved from <https://www.infoceramica.com/2018/08/proyecto-suená-barro/>