

ÁREA MÚSICA DPTO. DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL

Facultad de Geografía e Historia Tel.: +34 923 29 44 00 Ext. 1238 Fax:+34 923 29 47 12

CONFERENCIAS

ABRAHAM PADILLA BENAVIDES

Director de Orquesta, Coro y Banda, Compositor, Musicólogo, Docente

Días 18 y 19 de Marzo de 2014 19 h.

Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia

(Entrada libre hasta completar aforo)

Día 18:

La integración intercultural desde la música Asháninka de la Amazonía peruana. De la Investigación al cambio de paradigmas.

La conferencia recorre una serie de estrategias de trabajo que en su conjunto interactúan para llevar la investigación musicológica a la sociedad general para producir una mayor comprensión del fenómeno de la interculturalidad, la pluriculturalidad y el mestizaje en un país tan diverso culturalmente como el Perú, desde el accionar artístico musical, con base en la experiencia desarrollada por el autor con la música Asháninka de la Amazonía peruana.

A partir de investigaciones de campo, el autor sistematiza una comparación entre la música tradicional peruana y la música académica occidental de los siglos XVIII y XIX para esbozar una comprensión de las razones por las cuales la educación musical en el Perú es compleja, en gran medida inadecuada a la realidad local mayoritaria y debería abordar como insumo fundamental la investigación musicológica y una alfabetización general respecto de la música contemporánea.

Específicamente, luego de recopilar y sistematizar música de la nación Asháninka en diversos viajes, el autor compone obras que integran los ámbitos de la música tradicional y la música académica, empleando además como estrategia de socialización y justicia la presencia dentro de las propias obras de una representante de la cultura asháninka con quien trabaja en su educación musical personalizada, respetando su singularidad y empleando mecanismos de adaptación progresivos para hacer posible la convivencia de dichos ámbitos de acción, tradicionalmente separados.

Se muestran además las acciones de gestión cultural, de creación de elencos, de realización de conciertos, de registro, grabación y socialización desarrolladas para que las investigaciones primarias se integren como un conocimiento amplio dentro de la sociedad peruana y propicien mejores actitudes de convivencia cultural.

La obra "ASHÁNINKA, Sinfonía Peruana en 5 Movimientos" y otras obras compuestas, dirigidas, grabadas, comentadas y difundidas reflejan esta toma de partido y son un intento, desde las características específicas de la carrera profesional del autor, de emplear todas las estrategias posibles para completar lo que piensa como fin último de sus investigaciones, es decir, la posibilidad de un cambio de paradigma de la sociedad en la comprensión de sí misma.

Abraham Padilla es compositor de la música del documental "ASHÁNINKA" del reconocido periodista José María Salcedo, el mismo que fue premiado con un fondo CONACINE del Ministerio de Cultura del Perú y que muestra testimonios de la nación Asháninka, con énfasis en la época en que dicho grupo humano fue diezmado por el terrorismo.

Se mostrarán imágenes, audios y videos.

Día 19:

Los caminos del Ensamble Contemporáneo Piedra Azul y la Orquesta Experimental del Perú como modelo para entender la experiencia humana de la música.

Esta conferencia desarrolla la multiplicidad de factores y recorridos que realiza el autor desde la creación de los conjuntos musicales Ensamble Contemporáneo Piedra Azul y Orquesta Experimental del Perú para arribar a un elenco que emplea la piedra como instrumento principal y que va complejizando su uso con el transcurrir del tiempo, llevando la sistematización de este instrumento a la escritura, la composición y la educación musical. Estos hallazgos se trasladan luego a la práctica musical con los instrumentos usuales con significativos resultados.

Son varios los factores que confluyen y nutren el trabajo de dichos conjuntos.

Partiendo de investigaciones Neurobiológicas acerca de la percepción humana, el autor se enfoca específicamente en la percepción de los sonidos y la música, como una forma de construcción de la cultura y de las relaciones sociales. De estas ideas se nutre el trabajo de un curso de Dirección Musical al interior de la Banda de la Fuerza Aérea del Perú a cargo del autor y son llevadas para aproximarse a la experiencia musical a través de una serie de acciones específicas que sensibilicen a los estudiantes a la producción del sonido musical significante como expresión de una conexión con el mundo interior. Ello lleva a nuevas definiciones de música y del hacer música, que se ponen de manifiesto a través de la creación de nuevas sintaxis y mecanismos ordenadores de los sonidos.

Por otro lado, la aproximación se realiza nutriendo la experiencia de contenidos filosóficos acerca de la interacción del ser humano con el medio y específicamente con la piedra, como un objeto

cristalizador de las energías del cosmos y con el cual se relacionan las acciones del conjunto para tender los puentes entre la experiencia humana y el medio que nos rodea. Este enfoque facilita las acciones de investigación y descubrimiento organológico de la piedra, creando una serie de formas de producción de sonido a través de un laboratorio de trabajo de conjunto, lo cual implica que ciertas texturas y elementos son sólo posibles al estar presente un conjunto y otras de manera individual. El autor crea y sistematiza la forma de producción de los sonidos y compone obras para su aplicación. Además se plantean una serie de acciones para el descubrimiento de la conexión personal con el sonido y con el conjunto de compañeros como modelo de trabajo. Se propicia la composición y creación de nuevos efectos y partiendo de este tipo de sonido se explican todos los parámetros y aspectos de la música, desde la notación hasta el hecho mismo de la dirección musical. El autor sistematiza la escritura de la piedra para su empleo al lado de otros instrumentos.

La identidad del sonido de la piedra, elemento tan usado en el ande peruano para la construcción de edificaciones precolombinas y presente en el imaginario del ser humano desde tiempos muy remotos, permite una conexión sutil pero profunda entre quienes trabajan con la piedra como instrumento musical, descubriendo en el proceso una suerte de ADN musical, que finalmente también resulta terapéutico.

El eliminar como punto de partida la notación musical, la teoría occidental, las dificultades técnicas de otros instrumentos, entre otras consideraciones, coloca a todos los integrantes del conjunto de estudiantes de dirección en el mismo nivel de posibilidades para el aprendizaje de la piedra como instrumento forzando a cada uno a agudizar sus sentidos para encontrar gestos sonoros significativos.

Este proceso se realiza también con instrumentos peruanos tradicionales, a saber, diversos tipos de flautas, quenas, pinkullos, zampoñas, semillas, sonajas, tambores, charango, etc.. y se mantienen todas las demás consideraciones, consiguiéndose con ello un real descubrimiento de la conexión del sonido con el Ser humano y del trabajo de conjunto. Posteriormente se integra a esta forma de trabajo el empleo de los instrumentos que tradicionalmente usaba cada uno en el conjunto (Saxofón, clarinete, trompeta, trombón, percusiones, etc..) y se siguen los mismos procedimientos, teniendo como resultante que cuando ya está presente nuevamente todo aquello que se quitó inicialmente, la conexión con el sonido, la música y el tocar en conjunto han adquirido un nuevo nivel de profundización y la experiencia se ha tornado altamente significativa a nivel humano y como consecuencia de ello, musical. La expertise de los integrantes en la ejecución de la piedra ha elevado sus capacidades a nivel de solistas. El autor ha creado muchas obras que destacan esta cualidad y ha integrado la piedra a composiciones para otros elencos que han sido estrenadas por el conjunto español Taller Sonoro, la Orquesta Sinfónica de Trujillo, el Taller de Música Contemporánea de Trujillo, entre muchos otros.

Estos elencos se han presentado en instancias de gran exigencia artística como el Festival Internacional de Música Clásica Contemporánea de Lima, al lado de artistas de primer nivel mundial, así como ha participado con diversos elencos, como el Coro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuartetos de cuerda o conjuntos de viento, la Orquesta Intercultural Americana, la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, así como han sido reseñados en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales.

El hecho que los integrantes de estos elencos sean músicos militares ha llamado también poderosamente la atención y ha concitado que el artista español Fernando Sánchez Castillo realice un video arte y un documental al respecto.

La obra más difundida de este elenco actualmente es la SUITE LÍTICA No. 1.

Se mostrarán imágenes, audios y videos.