

El proyecto *Musical Bridges* acerca la música clásica indostana al público de Barcelona

Universitat Pompeu Fabra, 13 de mayo de 2019

Rafael Caro Repetto

El El Music Technology Group (MTG) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), con el apoyo de Phonos, organizó el pasado mayo un evento dedicado a la música clásica indostana. Dicho evento contó con la participación del joven virtuoso indio del tablā Amit Mishra, que ofreció un concierto de dicha tradición musical. Inicialmente se anunció también la participación del joven y aclamado intérprete indio de bansurī Bhaskar Das, quien por cuestiones administrativas tuvo que cancelar su viaje. Afortunadamente, la sesión pudo llevarse a cabo gracias a la colaboración de dos músicos amateurs miembros del MTG, a saber: Ninad Puranik al armonio y Venkatesh Shenoy Kadandale a la bansurī. El concierto estuvo precedido de una charla introductoria a la música clásica indostana a cargo de Rafael Caro Repetto, investigador del proyecto del MTG *Musical Bridges*¹, en el marco del cual se organizó dicho evento.

El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones está permitiendo la movilidad global de una cantidad creciente de representaciones digitales de diferentes manifestaciones culturales. En el ámbito musical, esta

situación permite el acceso directo e inmediato a una enorme y creciente cantidad de material multimedia procedente de un cada vez mayor número de tradiciones y prácticas de todo el mundo. Sin embargo, esta accesibilidad a los datos no implica necesariamente la comprensión del fenómeno musical, aunque sí propicia una creciente concienciación y sensibilidad hacia la diversidad cultural, y por ende musical, y un también creciente interés por la comprensión de prácticas, estilos y sistemas musicales procedentes de otros marcos culturales.

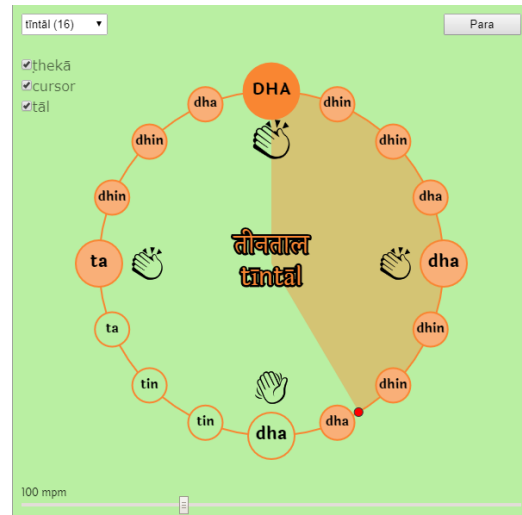
Amit Mishra al tablā, acompañado al armonio por Ninad Puranik

Prueba de esta concienciación e interés es el creciente número de cursos sobre tradiciones musicales del mundo, especialmente notable en los currículos de educación oficial del ámbito anglosajón, así como en la creciente publicación de materiales educativos, entre los que se

¹ <https://www.upf.edu/web/musicalbridges>. Este proyecto se desarrolla con el apoyo de RecerCaixa, un programa impulsado por la Obra Social “la Caixa” con la colaboración de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP).

podrían destacar las colecciones *The Garland Encyclopedia of World Music* (Routledge, 1988-1994), *Músicas del mundo* (Akal, 1997-2005, 13 vols.), o *Global Music Series* (Oxford University Press, 2003-2013, 24 vols.), entre otras muchas colecciones y monografías. Todas estas obras tienen en común el formato, consistente en un libro que presenta el contenido teórico o descriptivo, acompañado de un CD con ejemplos musicales que ilustran los conceptos abordados en el texto. Este formato, sin embargo, puede adolecer de algunas limitaciones. Quizás la más importante sea la dificultad de percibir en la grabación musical que se provee como ejemplo los conceptos explicados en el texto, especialmente tratándose de tradiciones musicales ajenas. Al mismo tiempo, debido a la propia capacidad física del soporte, los ejemplos musicales contenidos en el CD son escasos, en ocasiones reducidos o simplificados, lo que limita notablemente la exposición del oyente a la práctica tratada. No pocas publicaciones recurren a notación musical en pentagrama para guiar la escucha, lo que sin embargo restringe su alcance a lectoras formadas en dicho sistema de notación.

El proyecto *Musical Bridges* surge con el fin de aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para el conocimiento de tradiciones musicales ajenas y abordar las limitaciones que presentan los materiales disponibles actualmente. Su principal objetivo es el desarrollo de herramientas computacionales que permitan la visualización de determinados elementos musicales, de manera que pueda guiar de

Herramienta desarrollada en el proyecto *Musical Bridges* para ayudar a la comprensión del tāl, y usada durante la charla sobre música clásica indostana.

forma intuitiva y sin necesidad de formación previa en teoría o notación musicales la percepción auditiva de dichos elementos. Para el desarrollo de tales herramientas, *Musical Bridges* se apoya en los corpus de datos creados en un proyecto previo del MTG, *CompMusic*². En dicho proyecto se abordó el estudio computacional de cinco tradiciones musicales, a saber: música clásica carnática, música clásica indostana, música turco-otomana de makam, música del jingju de China y música andalusí, para lo cual se crearon sendos corpus de investigación, consistentes en grabaciones musicales, metadatos, partituras, textos, etc. Algunos de estos corpus cuentan además con anotaciones realizadas por expertos sobre diferentes aspectos musicales. Las herramientas desarrolladas en *Musical Bridges* consisten en interfaces interactivas accesibles online, en las que se ofrecen visualizaciones de elementos escogidos

² <https://compmusic.upf.edu/corpora>

relevantes para cada una de las tradiciones musicales estudiadas, a partir de las grabaciones de audio contenidas en los corpus de *CompMusic*. En consecuencia, los elementos abordados en cada herramienta son ilustrados con un número importante de ejemplos de interpretaciones reales y completas, es decir, no adaptadas para su uso didáctico. Si bien pueden utilizarse como material de estudio autónomo según el ritmo y las necesidades del usuario, estas herramientas están concebidas para su uso como soporte a actividades educativas, tanto presenciales como on-line, en las que el contenido y el uso de la herramienta son presentados por una especialista, y donde el elemento concreto tratado en cada herramienta es puesto en relación con la estructura general de la práctica, el estilo y la tradición musical correspondientes, así como del contexto cultural, social e histórico del mismo³.

En consecuencia, *Musical Bridges* tiene como finalidad última contribuir a la divulgación de las tradiciones musicales estudiadas entre el público local, aportando herramientas computacionales de apoyo a actividades educativas de carácter general. Es, por tanto, de acuerdo a tal afán que el proyecto organizó la sesión de música clásica indostana llevada a cabo en el edificio Tánger del campus de Poblenu de la UPF el pasado 13 de mayo de 2019, con la participación de Amit Mishra, y la colaboración de Ninad Puranik

³ A fecha de escritura de esta reseña, el proyecto *Musical Bridges* se encuentra en pleno desarrollo de dichas herramientas. Los primeros prototipos, concernientes a la música clásica indostana y la música del jingju de China, están disponibles a través del siguiente enlace: <https://www.upf.edu/web/musicalbridges/recursos>

y Venkatesh Shenoy Kadandale. Siguiendo los fines didácticos de *Musical Bridges*, el evento se estructuró en dos secciones. En primer lugar, una charla introductoria a los dos principales elementos que vertebran la música clásica de la India, a saber, *tāl* y *rāg*, con el objetivo de facilitar a los oyentes no familiarizados con esta tradición musical la comprensión de las piezas que se interpretarían en el concierto que se ofreció durante la segunda sección⁴. Para la presentación de dichos elementos, el investigador de *Musical Bridges* Rafael Caro Repetto se sirvió de las herramientas computacionales desarrolladas a tal efecto. En el caso del *tāl*, Caro se concentró en *tīntāl*, invitando al público a marcar el ciclo rítmico con los tradicionales gestos de la mano con la ayuda de la visualización mostrada en la correspondiente herramienta. Además, el investigador invitó a Amit Mishra a desarrollar el *tāl* con improvisaciones al *tablā* mientras el público continuaba marcando el ciclo rítmico. Para el caso del *rāg*, Caro utilizó una herramienta desarrollada específicamente para la ocasión, en la que un cursor se desplaza sobre la escala de un *rāg* determinado de acuerdo con una interpretación a tiempo real. Para ello invitó a Venkatesh Shenoy Kadandale a demostrar con el *bansurī* los *rāgs jog*, *bhairavī* y *miśra bhairavī*.

La segunda sección del evento consistió en un concierto de música clásica indostana, en el que los aproximadamente cincuenta asistentes al evento pudieron

⁴ Los vídeos de ambas secciones pueden consultarse en el siguiente enlace: <https://www.upf.edu/web/musicalbridges/charla-concierto-mishra>

Amit Mishra (tablā) y Venkatesh Shenoy
Kadandale (bansurī)

experimentar los conceptos previamente presentados. La primera pieza consistió en un solo de tablā en tīntāl. Durante esta pieza, en la que estuvo acompañado al armonio por Ninad Puranik (que además de músico es estudiante de máster e investigador del MTG), Amit Mishra demostró las características del estilo interpretativo del gharānā de tablā de Benarés, llevando tīntāl a sus extremos de complejidad y velocidad, y llegando incluso a poner en apuros a Puranik.

A continuación, Venkatesh Shenoy Kadandale (músico, doctorando e investigador del MTG) a la bansurī junto con Amit Mishra interpretaron una pieza en la forma *ālāp-joḍ-jhālā-bandīś* en rāg jog y tīntāl, en la que Kadandale mostró su sólida formación como intérprete y un notable conocimiento del rāg, al tiempo que Mishra continuó dejando patente su virtuosismo y capacidad de improvisación explotando al máximo el tāl y aprovechando cada figura melódica de la bansurī para insertar una compleja y veloz figuración de tablā. El concierto concluyó, según la costumbre habitual, con un breve y ligero *dhun* en rāg bhairavī, concretamente en su variante *mīśra bhairavī*, y *dādrā tāl*, que dio la oportunidad a Mishra de mostrar su formación original como vocalista al cantar el inicio del *dhun* tras el *ālāp* de Kadandale. Los tres músicos, y en especial Mishra, recibieron un cálida ovación del público asistente.