

Apuntes sobre el espectáculo musical en vivo.

Leandro Frías (*)

Fecha de recepción: julio 2014

Fecha de aceptación: septiembre 2014

Versión final: noviembre 2014

Resumen: Desde los años 90, el sector musical ha experimentado una cantidad enorme de sucesivos cambios producidos con vertiginoso dinamismo. La era digital se instaló con rapidez y ofreció no sólo nuevas herramientas para la composición, grabación, distribución y promoción de la música, sino que modificó los hábitos de consumo de las audiencias en todos los niveles. Negocios que desde los albores del siglo XX generaron fortunas, hoy se ven menguados drásticamente. Por ejemplo, la venta de discos físicos.

Palabras clave: musical - era digital - discos

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 106]

En la era del vinilo, un aficionado visitaba una disquería, seleccionaba especialmente un disco de su gusto y volvía a su casa para deleitarse tema a tema, como si de una exquisitez culinaria se tratara. Mientras la púa recorría la espiral, el aficionado paneaba el arte de la portada y leía los textos publicados. Si se trataba de una edición de lujo podía disfrutar de materiales adicionales, como los sobres internos o mini-posters. De alguna manera ese disco era como un pedazo del artista. Era el nexo (físico) que unía al genio musical con su público. Hoy en día ese puente es digital. El aficionado puede acercarse a su artista favorito de múltiples maneras: visitar su página web, escuchar *online* un poco de música, ver sus videoclips, dejar un mensaje en su *fanpage* de Facebook (¡e incluso recibir una respuesta!) o bien descargar en unos cuantos minutos su discografía entera a través de µTorrent. Legales o ilegales, los modos de aproximación son esos. Cada época con sus costumbres...

Son múltiples los modos de conexión y llegada entre público y artista pero no existen tantos lazos físicos. Es aquí donde el concierto en vivo se encuentra con su fuerza movilizadora. Probablemente ésta sea la razón romántica por la que se han desarrollado tanto. La razón económica está más a la vista. Al decaer algunos negocios, otros son los que crecen. ¿Todos los artistas internacionales que llegan a Buenos Aires hoy en día, lo hacen porque los vuelos son gratis o porque tienen ganas de conocer a la Reina del Plata? ¿Por qué existe la tendencia de revivir viejas glorias y ponerlos a tocar? Porque el show en vivo hoy es la oportunidad de un negocio que existe, apuntalado por una editorial consecuente.

El desarrollo del espectáculo musical en vivo siempre estuvo en relación con la tecnología. Atrás quedó aquella torre de parlantes que fue reemplazada por la tecnología *line array* y las consolas digitales. Se abandonaron las viejas luces incandescentes fijas para bañar los escenarios y en su lugar encontramos la luz fría, ases proyectados por los leds, cabezales robotizados y programables. *Hardware* y *software* cumplen hoy una función primordial. Pantallas y megapantallas con diversas tecnologías de proyección soportan las espaldas de los músicos en directo.

Estos avances hicieron que el público deviniera más exigente y expectante. Espera también la sorpresa, el

mecanismo, el impacto, la publicidad, la puesta, la ingeniería, el sistema, el efecto, la participación directa a través de algún dispositivo portátil, y muchos condimentos más, sobre todo cuando presencia un concierto masivo. En un teatro o sala pequeña será otra cosa la que vayan a buscar, pero siempre será importante el standard de sonido y la iluminación criteriosa.

Numerosos son los artistas argentinos que han logrado una identidad y hoy en día viajan por América y Europa con sus espectáculos, llegando incluso a Oriente. Es un gran momento para el espectáculo musical en vivo con verdaderas oportunidades para encontrar caminos. Y como encontrarlos requerirá seguramente mucho esfuerzo, ya que la competencia es enorme, creemos que una de las claves es encontrar una identidad. Es lo que dará visibilidad al proyecto.

En otro orden de cosas, hay elementos coyunturales condicionantes de ciertos fenómenos. Como ejemplo podemos pensar en la aparición de una escena bien reconocible de autores porteños de canciones populares: Pablo Dacal, Alvy Singer, Tomi Lebrero, Pablo Grin-jot, Lucio Mantel, Pablo Echaniz, Alfonso Barbieri y muchos más (Ver *Cancionistas del Río de la Plata*, de Martín Graziano, Gurmet Musical Ediciones). Corría el año 2003 y nuestro país estaba comenzando la recuperación de una crisis económica y social que marcaría el accionar de una generación de músicos. Por un lado, en esos años se puso en valor lo argentino, lo autóctono, lo propio, y, por el otro, comenzó a existir la necesidad de generar encuentros íntimos con los espectadores, todo lo contrario a lo que parecía venirse hacia fines de los '90. Mientras empezaba a correr el sonido acústico por las salas de Buenos Aires sucede la tragedia de Cromañón con innumerables consecuencias. El sonido amplificado, el rock y las convocatorias numerosas no fueron lo que las autoridades precisamente propulsaban. Los clubes para tocar cerraban uno tras otro o eran clausurados y los músicos perdían espacios. De alguna manera, ese contexto adverso dio fuerza a estos artistas que pensaron que lo suyo estaba más allá del rock. Y así fueron dejando su marca en los escenarios de la ciudad. Se transformaron en una escena novedosa que fue creciendo y dando lugar a fenómenos masivos posteriores como Onda Vaga o el concierto colectivo *Hay otra canción*.

El espectáculo en vivo siempre ha estado condicionado por sus circunstancias económicas, sociales o técnicas. Y si bien siempre fue una parte del negocio, actualmente se ha revalorizado y ha cobrado una importancia radical en cualquier estrategia. Es lo que deben entender los músicos que hoy en día comienzan sus recorridos. No descuidar el vivo. Son muy pocos los casos que pueden gozar del privilegio de quedarse en el estudio grabando canciones sin tocar en vivo, como lo hacía Abba en su mejor momento. Más de la mitad de la fuerza de un proyecto musical está en el desarrollo de un show en vivo propio y original. El joven músico debería crear su espectáculo en vivo con un concepto claro de puesta en escena, acercándose de ese modo al teatro, aprovechando los avances tecnológicos en la medida del caso y haciendo carne los más de cien años de historia de la industria musical.

Abstract: Since the 90s, the music industry has experienced a tremendous amount of successive changes with dizzying dynamism. The digital era is installed quickly and offered not only new tools for composing, recording, distribution and promo-

tion of music, but changed consumption habits of the audiences at all levels. Business since the dawn of the twentieth century generated fortunes, today are drastically diminished, for example sales of physical discs.

Keywords: Music - Digital Age - discs

Resumo: Desde os anos 90, o setor musical tem experimentado uma quantidade enorme de sucessivas mudanças produzidas com vertiginoso dinamismo. Era-a digital instalou-se com rapidez e ofereceu não só novas ferramentas para a composição, gravação, distribuição e promoção da música, senão que modificou os hábitos de consumo das audiências em todos os níveis. Negócios que desde os albores do século XX geraram fortunas, hoje vêem-se minúsculos drasticamente. Por exemplo, a venda de discos físicos.

Palavras chave: musical - era digital - discos

(*) **Leandro Frías:** Programador, comunicador y docente. Docente de la Carrera Producción Musical, en las materias Producción Musical I y Management Artístico II (UP).

El cuerpo del actor: un mapa de su mente.

Gabriela González López (*)

Fecha de recepción: julio 2014

Fecha de aceptación: septiembre 2014

Versión final: noviembre 2014

Resumen: Entrelazando los saberes conceptuales y prácticos sobre el Entrenamiento Corporal del Actor con los saberes científicos actuales del campo de las Neurociencias, se desarrollan aspectos y alcances de los entrenamientos basados en las gimnasias conscientes. Enfocándonos en el cuerpo del Actor: que imagina, piensa, acciona y dice textos aprendidos. Un cuerpo en el que se aloja, también, su mente y, por lo tanto, su consciencia. Se relacionan los postulados de Antonio Damasio sobre la neurofisiología de la consciencia con la metodología y la práctica de las gimnasias conscientes dirigidas a la experiencia artística.

Palabras clave: musical - era digital - discos

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 109]

Y es que, a partir del pensamiento cartesiano la conciencia ganó en claridad y nitidez y, al ensancharse, se apoderó del hombre todo. Y lo que iba quedándose fuera no eran cosas, sino nada menos que la realidad, la realidad oscura y múltiple. Al reducirse el conocimiento a la razón solamente, se redujo también eso tan sagrado que es el contacto inicial del hombre con la realidad a un modo único: el de la conciencia. Quedaba la conciencia en su claridad lunar aislada hasta el propio cuerpo, donde por no se sabe qué azarosa contingencia venía a estar insertada. María Zambrano, *El hombre y lo divino*.

Para empezar, una de las dificultades de hablar en una ponencia es que lo que vengo a exponer da cuenta de experiencias. Así que les voy a proponer a todos que ahora hagamos un ejercicio muy simple, relacionado con la acción que hacen ustedes durante la exposición, que es oír. Les pido que nos tapemos y destapemos los oídos (obturándolos con el cartílago) rápido y suavemente,

mientras me siguen escuchando. Ahora que todos estamos haciendo esto, seguramente me escuchan como si mi voz estuviera amplificada y también escuchan, además de las palabras completas, algunos sonidos entre medio de lo que digo, que son los producidos por el contacto con la oreja, pero que les generan una serie de sensaciones, que parecen sonidos producidos por otra cosa. Gracias. Ahora que dejamos de hacer esto, les pido que registren cómo se sienten, si se sienten más espabilados o menos, qué sensación tienen de los sonidos que escuchan, si se sienten más presentes y más atentos, si oyen más o menos, si se imaginaron cosas mientras oían y hacían ese movimiento sobre las orejas.

Quiero aclarar que lo que voy a exponer se refiere a la experiencia directa del intérprete en la escena. Oímos hablar sobre la experiencia desde la dirección, o la coreografía, o la crítica; pero ahora voy a hacer una suerte de “zoom” y enfocar me en la persona que está ahí poniendo su trabajo al servicio del director, del coreógrafo o de su propia creación. Con este título el *cuerpo del*