

Bases teóricas para entender el concepto de topofilia en el marco de la composición de música electroacústica.

MODALIDADE: COMUNICAÇÃO
SUBÁREA: Composição e sonologia

Juan Diego Martínez Alvarez
Universidade Federal do Paraná
juan.martinez@ufpr.br

Resumen. Esta comunicación tiene como propósito sentar las bases teóricas que pretenden acercar el concepto Topofilia a la creación sonora. Conceptos que son unos de los principales en el desarrollo del proyecto doctoral titulado: Topofilia: lugar, espacio y territorio en la composición de música electroacústica suramericana. Trabajo que se encuentra en desarrollo dentro del proceso formativo del autor de la presente propuesta, y que pretende evidenciar la relación afectiva entre el compositor de música electroacústica, el lugar y la creación musical.

Para exponer lo anterior, este texto se dividirá en tres apartados principales. El primero se encargará de hacer unas aproximaciones teóricas al concepto de topofilia, acuñado por el geógrafo Yi Fu Tuan, el cual busca conceptualizar la relación afectiva entre el ser humano y el espacio habitado. Este será confrontado con otros factores (percepción, actitud, cosmovisión) que se argumentarán como determinantes a la hora de plantear los encuentros entre la topofilia y la creación musical. El segundo apartado mostrará la presencia histórica del lugar, espacio y territorio en la creación musical. Para finalizar se expondrán algunas perspectivas que se conectaran con la creación en la música electroacústica, y que se esperan aclarar al finalizar la investigación pertinente, como la hipótesis de que, en la intención del compositor de evocar, recrear o utilizar materiales de un lugar, espacio y/o territorio, hay un sentimiento topofílico latente.

Palabras clave. Topofilia, Música Electroacústica, Lugar, Espacio, Territorio.

Title. Theoretical bases to understand the concept of topophilia within the framework of electroacoustic music composition.

Abstract. The purpose of this communication is to lay the theoretical foundations that aim to bring the concept of Topophilia closer to sound creation. Concepts that are one of the main ones in the development of the doctoral project entitled: Topophilia: place, space and territory in the composition of South American electroacoustic music. Work that is in development within the formative process of the author of the present proposal, and that tries to demonstrate the affective relation between the composer of electroacoustic music, the place and the musical creation.

In order to expose the above, this text will be divided into three main sections. The first one will be in charge of making some theoretical approaches to the concept of topophilia, coined by the geographer Yi Fu Tuan, which seeks to conceptualize the affective relationship between the human being and the inhabited space. This will be confronted with other factors (perception, attitude, cosmovision) that will be argued as determinants at the time of proposing the encounters between topophilia and musical creation. The second section will show the historical presence of place, space and territory in musical creation. Finally, some prospects that will be connected with the creation of electroacoustic music, and that are expected to be clarified at the end of the relevant research, such as the hypothesis that, in the composer's intention to evoke, recreate or use

materials from a place, space and/or territory, there is a latent topophilic feeling in the creation of music.

Keywords. Topophilia, Electroacoustic Music, Place, Space, Territory.

Yi Fu Tuan y una aproximación al concepto Topofilia.

Tuan (2007) busca ahondar en la conexión entre las personas y el entorno en el que viven, explorando el significado y el sentido subjetivo que le otorgamos al espacio que habitamos. En su trabajo titulado "Topofilia: un estudio de las percepciones, actitudes y valores sobre el entorno", Tuan define el término de la siguiente manera: la topofilia es el vínculo emocional entre las personas y el lugar o entorno que les rodea. Aunque es un concepto difuso, se vuelve vívido y concreto en la experiencia personal, La topofilia se refiere a las expresiones específicas del amor humano por un lugar en particular. Para Tuan (2007) esta palabra es un neologismo que resulta útil ya que puede abarcar ampliamente todos los lazos afectivos que el ser humano establece con su entorno.

A partir de las definiciones anteriores, se puede observar una referencia constante a los vínculos que posibilitan la topofilia. Para establecer una conexión con un lugar, son necesarios estímulos emocionales que, debido a su capacidad de afectación, pueden tener diferentes niveles de intensidad, sutileza y expresión. Al considerar los estímulos generados por un entorno, es importante comprender el tipo de relación. En el caso de las propuestas de Tuan (2007), esta relación puede ser estética, apelando a la dimensión emocional del sujeto, o táctil, relacionada con la experiencia física del mismo. Siguiendo con Tuan (2007) La relación estética es efímera, ya que el primer encuentro con un lugar puede provocar una sensación de belleza inesperada. Por otro lado, la relación táctil, se puede manifestar a través de una respuesta física, como disfrutar del aire o la tierra, en tal caso, a diferencia del lazo estético, no es efímera, puesto que permanece.

Aunque existen formas particulares de enfrentarse a un lugar, las cuales inevitablemente están presentes en la relación entre lugar y sujeto, Tuan (2007) advierte que no todos los lugares tienen la capacidad de generar topofilia. El entorno no puede ser la causa directa de la topofilia, pero puede contener estímulos que, al ser percibidos, pueden evocar emociones y, por lo tanto, propiciar la generación de topofilia.

Según Tuan (2007) los estímulos sensoriales tienen un potencial infinito, y al decidir prestar atención a algunos de ellos (valorar o amar), se manifiesta la interacción entre el temperamento individual, nuestros propósitos personales y las fuerzas culturales presentes en

un momento determinado. Para comprender estas relaciones entre lo emocional y lo espacial, Tuan acude a tres conceptos: la percepción, la actitud y la cosmovisión.

Hablando de la percepción, Tuan (2007) explica cómo la forma en que percibimos afecta cómo nos relacionamos físicamente con nuestro entorno. Esto ocurre a través de nuestros sentidos, que utilizan la capacidad de reconocer ciertos símbolos que hemos construido a partir de nuestras experiencias en el espacio que nos rodea.

En cuanto a la actitud Tuan (2007) nos muestra otra influencia en la conexión entre los seres humanos y los lugares, la cual se refiere principalmente a la perspectiva cultural y se entiende como la posición adoptada hacia el mundo. Esta posición surge de la percepción individual del mundo, pero también se ve influenciada por factores como la cultura, los roles de género y otros aspectos relacionados con la ocupación o no de un territorio, lo que se conoce como visitante o nativo, entre otros términos.

Y, por último, Tuan (2007) establece la cosmovisión mediante la evaluación de los conceptos formados a partir de la forma en que percibimos las cosas y nuestras actitudes hacia ellas. Por un lado, incluye un aspecto personal, pero en su mayor parte se define por las interacciones sociales en nuestro entorno. Además, la cosmovisión también incluye las creencias individuales de las personas.

Es más estable que la percepción y se forma a través de una larga sucesión de percepciones, esto es, por la experiencia. Los bebés perciben, pero no tienen actitudes bien formadas, excepto aquellas que les proporciona la biología. Las actitudes suponen experiencia y una cierta solidez de intereses y valores. Los bebés viven en un ambiente, pero apenas si poseen un mundo y carecen de una cosmovisión (Ibid. 2007, p.13).

Tuan (2007) afirma que el conjunto de convicciones dentro del contexto de una persona tiende a crear una forma de pensar en términos opuestos. Tuan ilustra este punto al mostrar que, en muchas culturas, las personas organizan su visión del mundo espiritual dividiendo ciertos fenómenos en categorías extremadamente contrapuestas, como la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, el cielo y la tierra, o lo sagrado y lo profano.

Como se pudo ver anteriormente, hay una serie de factores que intervienen en el ser humano y la relación afectiva con su entorno, desde los principios biológicos, hasta los culturales y subjetivos. Lo anterior implica que el compositor o creador, también se ve mediado por dichos

aspectos, y este texto pretende evidenciar dicha hipótesis, por esto se tomara el rumbo hacia la presentación de esa importancia que se le da al entorno en la creación musical.

Relación entre el lugar y la creación musical.

Mendívil (2016) sostiene que, a lo largo de la historia, las personas han utilizado la música como una manera de expresar su conexión con la tierra en la que vivimos. Sin embargo, las relaciones entre la música y los sentimientos de arraigo territorial o espacial son más complejas de lo que se podría inferir de una simple melodía que elogie las maravillas naturales del lugar donde nacimos. Por lo tanto, es relevante presentar la pregunta planteada por Mendívil en su texto *En contra de la música: ¿Cómo se relaciona la música con los lugares?*

Además, Mendívil (2016) agrega que la música no está únicamente ligada a la tierra como una forma de presentarla a los extranjeros, ya que la expresión musical en honor a la tierra de origen es un tema recurrente en muchas culturas, y existen diversos enfoques al respecto. En la tradición musical estadounidense del género country y en las melodías pastorales de los habitantes de Cerdeña, es común entonar melodías que elogian las colinas, los ríos y los senderos. Por otro lado, en naciones más recientes como Uzbekistán y Moldavia, se componen piezas grandilocuentes dedicadas a la tierra, en forma de reverentes odas a la patria.

La idea que se busca plantear en este texto, presenta algunas formas de aproximar la creación musical con el entorno que rodea al compositor. teniendo en cuenta que a través de la música se pueden plantear esos rasgos identitarios que parten de las manifestaciones musicales presentes en determinados territorios.

Hay múltiples evidencias que dejan ver como la música se transforma en una manifestación determinante de la cultura de un territorio, ejemplos como el de las tribus nombradas por Alan Merriam (1964) en su famoso libro sobre la antropología de la música, donde se refería a las características de la música de una tribu de África central llama los Songye:

Cada canción es conceptualizada y reconocida por lo que es: una canción de guerra, una canción de nacimiento, una canción de baile social, una canción de muerte. En otras palabras, los Basongye no abstraen la música de su contexto cultural; de hecho, su sistema conceptual simplemente no les permite hacerlo, y la música no puede abstraerse del contexto. (IBID, 1964, p. 262).

Otras de estas disposiciones, se pueden notar de las formas musicales propias de cada territorio, que cumplen el papel de identificación sobre el mismo. En el caso de las culturas de América del sur donde diferentes ritmos musicales se presentan como característicos de cada región, y, por lo tanto, hacen parte de las manifestaciones que permiten generar topofilia en él. Teniendo en cuenta el sentimiento de arraigo generado por estas músicas, podemos encontrar ritmos como el bambuco, cumbias, que hacen parte de la tradición colombiana, los joropos y el alma llanera de Venezuela, la samba y bossa nova de Brasil, la música andina de Perú o Ecuador, o los tangos argentinos.

Junto con lo anterior, también se pueden ver aquellas formas musicales que están creadas con la intención de generar arraigo, que posteriormente se manifiesta en el patriotismo o nacionalismo, Mendivil (2016, p. 92) muestra como Benedict Anderson, el conocido historiador de Estados Unidos, ha descrito con precisión la realidad del nacionalismo como una entidad política concebida en la mente, con límites definidos y un poder autónomo. Anderson argumenta que es imaginada porque sus integrantes frecuentemente se identifican y se sienten afines, aun sin haberse conocido personalmente; también es limitada, ya que incluso la más amplia de estas comunidades supone la existencia de fronteras que la separan de otras; y es soberana debido a su compromiso con el ideal ilustrado europeo de la independencia. A lo anterior Tuan añade:

Hay dos clases de patriotismo, el local y el imperial. El patriotismo local descansa en una íntima experiencia de lugar y en la impresión de que lo bueno es frágil, es decir, que la perdurabilidad de lo que amamos no está garantizada. El patriotismo imperial se alimenta del egoísmo y orgullo colectivos. (Tuan, 2007, p.140).

Desde el nacimiento del Estado moderno en Europa, el patriotismo como emoción ha estado raramente ligado a una localidad específica; se lo evoca, por un lado, con categorías abstractas de orgullo y poder y, por el otro, a través de ciertos símbolos como, por ejemplo, la bandera (...) Patriotismo significa amor a la terra patria o suelo natal (Tuan, 2007, p.139).

Es fácil relacionar las ideas de Tuan y Mendivil con representaciones musicales como los himnos nacionales, que evidentemente nacen con la idea de conmemorar el amor por esa tierra sagrada, o el suelo natal. Junto con lo anterior, también es posible encontrar obras musicales con la intención de usar el sonido para evocar un entorno, Según Walker (1983, p. 467) citado por Puccini (2022, p.19) la rapsodia número 14 de Franz Liszt, incorpora motivos de

canciones populares húngaras, destacándose la canción "Magasan repül a darú, szépen szól". Esta melodía se presenta como tema principal en la estructura de la obra.

Iglesias (1999) expone la obra el *Concierto de Aranjuez* de Joaquín Rodrigo, cuyo título hace referencia al famoso sitio real cerca de Madrid. La composición refleja los jardines del palacio real de Aranjuez, aunque el concierto en sí es música pura sin un programa explícito. Sin embargo, el autor situó la obra en un contexto histórico y cultural, evocando el ambiente estilizado de las Cortes de Carlos IV y Fernando VII, con referencias a las majas, los toreros y los sonidos españoles de la época.

En la tradición musical latinoamericana, también se encuentra el ejemplo de "Paisaje cubano con lluvia" de Leo Brouwer, Molina (2003) muestra esta obra que utiliza el discurso sonoro para evocar un lugar específico. A través del título y la música, el compositor nos transporta simbólicamente a un paisaje cubano con lluvia, creando una experiencia auditiva que nos remite a ese entorno culturalmente definido. Por otro lado, las bachianas brasileiras de Heitor Villa-Lobos, para ser más específicos vamos a tomar como ejemplo la bachiana brasileira número 2. Según Pupia (2017, p,101) en esta pieza se puede observar con mucha claridad la herencia de la música bachiana, gracias a la aparición de texturas contrapuntísticas y corales, junto con esto, algunos elementos se pueden asociar con la música barroca de Johann Sebastián Bach, pero sumado a lo anterior Pupia dice:

La música brasileira es evidente en los cuatro movimientos. En diversos momentos ocurre una sobreposición de distintas figuraciones que remiten a los estilos variados de la música popular brasileira. Observamos varios lenguajes heredados del choro, da las modinhas y serestas, de la música campesina, nordestina, indígena y afro-brasilera. (Pupia, 2017, p,101)

Prospectivas del proyecto de investigación

Después de reconocer estas formas de relacionar el lugar y territorio dentro de la creación musical, nos lleva a preguntarnos ¿Cómo se presentan estas manifestaciones topofílica en el compositor? ¿Cómo presenta el imaginario respecto al lugar, al espacio y al territorio en la creación de obras para música electroacústica?

La intención de esta aproximación teórica a la relación entre el entorno y la música, por un lado, y al compositor con la topofilia por el otro, busca encaminar esta propuesta de investigación a la búsqueda de las reflexiones de diferentes creadores de música electroacústica a cerca de su relación con el lugar, con el espacio y el territorio, puesto que se propone que el cambio de lenguaje en las manifestaciones musicales, también modificó la forma de relacionarse entre el compositor y sus diferentes entornos, lo cual nos puede llevar a nuevas maneras de reflexionar sobre conceptos determinantes como los son la identidad, la patria, el nacionalismo, etc.

Referências

TUAN, Yi Fu. *Topofilia: Un estudio sobre percepciones, actitudes y valores medioambientales*. Ed. 1. Barcelona: MEDUSA, 2007. P.351.

MENDÍVIL, Julio. *En contra de la música: herramientas para pensar, comprender y vivir las músicas*. Ed. 1. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Gourmet Musical Ediciones, 2016. P. 224.

IGLESIAS, Antonio. *Escritos de Joaquín Rodrigo*. Ed. 1. Madrid: Alpuerto, 1999, p. 284.

PUCCHINI, Raphael De Lima. *Estudo analítico acerca da rapsódia húngara nº 14, de Franz Liszt*. São Paulo, 2022. 100 f. Instituto de artes, Universidade Estadual Paulista “Júlio De Mesquita Filho” 2022 Disponível en: <http://hdl.handle.net/11449/242402>

PUPIA, Adailton Sergio. *Intertextualidade na bachianas brasileiras n. 2. De heitor villalobos*. Curitiba, 2017. 123 f. Universidade Federal do Paraná, 2017. Disponível en: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/47173>

MOLINA, Sidney. *Construção da mentira em Paisaje Cubano con Lluvia de Leo Brouwer: uma análise semiótica*. *Galáxia*, São Paulo, v. 3, n.6, p. 121-144. 2003. Disponível en: <https://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/view/1338/828>