

“El Budismo Zen y John Cage”



en cinco anotaciones breves....

Créditos

AUTORA: Paula Irene Sanchez Montiel

DIRECTOR: Jesús M. Ortiz Morales

FECHA: Mayo de 2012

Registro original

ARCHIVO

SECCIÓN

CÓDIGO

Ommalaga

Comentario Audición

GABCAM12002

Contexto

A lo largo del siglo XX tuvieron lugar diversos cambios en la estética de la música debido a factores como los Medios de Comunicación, que favorecían el conocimiento de las actividades realizadas por individuos en diferentes lugares del planeta.

Esto produjo la inclusión de recursos motivicos, rítmicos y estructurales “exóticos” en los procesos compositivos occidentales, así como la asimilación de conceptos filosóficos que hacían referencia a la creación artística y el papel del artista con la sociedad.

Estos cambios tuvieron lugar en un siglo conflictivo, que soportó dos guerras mundiales, la guerra fría o las revoluciones bolcheviques, asistió al engrandecimiento económico de Estados Unidos, que roba el protagonismo cultural a París, y estéticamente, a una búsqueda constante en el ser humano, lleno de indecisiones y contradicciones. Ésta búsqueda será emprendida sólo por algunos pioneros, entre ellos John Cage.

En el caso de John Cage, su música se ve influenciada bajo la influencia del Budismo Zen, despojando así de toda intencionalidad expresiva al sonido, cuya única intención es no ejercer ningún tipo de control. También es característico la inclusión del Silencio.

Debido en parte a su influencia, los compositores abandonan poco a poco el Serialismo Integral, inclinándose por procedimientos compositivos que permitan romper con la idea de obra predeterminada.

En general, se adoptan cuatro procedimientos: Indeterminación, Aleatoriedad, Azar e Improvisación

¿Qué significa *Budismo Zen*?

Entendido por unos como una religión, y como una filosofía según otros, se basa en el conjunto de las enseñanzas de Buda convertidas a religión en la India, que evolucionaron a través de los siglos y que al extenderse en Japón se convirtieron en una filosofía de vida.

Muestra el *camino medio* basado en la medida, donde todo sujeto está sometido al cambio, por lo que el sufrimiento solo es el resultado del apego a las circunstancias de naturaleza caduca.

Más compleja es la disyuntiva de la Continuidad vs. No Continuidad, basada en la visión caduca del mundo y el cambio constante, y en lo que nosotros percibimos como ciclos de Nacimiento-Muerte. Todo ello no deja de ser más que parte de un ciclo mayor del cual formamos parte y por lo tanto no podemos tener consciencia de él.

No hay causa ni efecto, la vida se entiende como una sucesión de eventos que tienen lugar en el espacio y en el tiempo.

Y para John Cage, la música es uno de esos eventos, con el mismo grado de aleatoriedad e indeterminación que el resto.

¿Cómo llega hasta John Cage?

“*La música no comunica realmente a la gente*” es la conclusión a la que llega tras determinar que el propósito de la música no podía ser la comunicación o la expresión personal.

Alumno de Henry Cowell, Adolf Weiss y posteriormente, Schoenberg, ya había desarrollado la técnica del piano preparado, y realizado sus primeras experiencias electroacústicas, cuando conoce a una estudiante hindú, con quien establece un diálogo profundo, y obtiene la respuesta sobre el propósito de la **Música hindú**: “*Serenar la mente para hacerla susceptible a las influencias divinas*”. Es a partir de aquí cuando comienza a profundizar en las filosofías de Oriente y a estudiar el Budismo Zen.

Es entonces cuando remite al concepto de Continuidad-No Continuidad, refiriéndose a la música que se determina en el oyente en cuanto le presta atención, y que se finaliza cuando distrae su atención de ella.

En cuanto a su interés en el Silencio, hace referencia directamente a la *no-intención*, donde pueden surgir los sonidos ambientales y naturales del entorno en el que se interprete la pieza. Así nace la idea de 4:33.

¿Cómo influye en su estilo?

- Considera el **Arte** como representación de la vida, de lo cotidiano.
- No solo alcanza a la Música y el Sonido, también a otras ramas del arte, y por ende de la vida, en su aspecto más espontáneo, entendida como un momento.
- Un deseo por reconciliar al oyente con la Vida moderna, para concebir los sonidos convencionales como arte.
- Interrelación del espectador y la obra, forma parte integral de ella y participa activamente.
- Sustituye a menudo el concepto de Música, por el de Organización de sonidos

texto

Donde quiera que estemos lo que oímos más frecuentemente es ruido. Cuando lo ignoramos no molesta. Cuando lo escuchamos lo encontramos fascinante...el sonido de un camión, la lluvia, el dial de las emisoras....queremos capturar y controlar esos sonidos, y usarlos como instrumentos musicales.

La música que prefiero, incluso más que la mía, es la que escuchamos cuando estamos en silencio.

Jamás he escuchado un sonido sin amarlo. El único problema con el sonido es la música.

El arte no es algo que haga una sola persona, sino un proceso puesto en movimiento por muchos.

No entiendo porqué la gente se asusta de las nuevas ideas. A mí me asustan las viejas.

Obras destacadas

- **Landscape nº 1** (1939): modificación de la velocidad de reproducción de un gramófono como timbre
- **Amores** (1943): introducción de objetos en el arpa del piano. Piano preparado.
- **4'33"** (1952): silencio durante ese tiempo exacto
- **Music of Changes** (1951): aleatoriedad sonora
- **Fontana mix** (1958): manipulación de velocidades de magnetofones. Aleatoriedad e indeterminación
- **Theatre piece** (1960): músicos, bailarines y mimos actuando según el azar
- **o'oo"** (1963): experimentos con un micrófono alrededor del cuello y sonidos guturales fortísimos
- **Como pasar, patear, caer y correr** (1965): Experiencia multifacética. Narrativa y performance.
- **Musicircus** (1967): Actuaciones simultáneas : electrónica, conferencias, música de cámara, danza.
- **33 1/3** (1969): con 12 tocadiscos y 250 discos, el público se ve obligado a fabricar la música

Resumiendo.

Podemos entender entonces que tanto los acontecimientos históricos así como los contactos personales que rodearon la vida y obra de **John Cage** [entre otros, Erik Satie, James Joyce, Marcel Duchamp, Morton Feldman o Marshall McLuhan, además de sus colaboradores inseparables, el coreógrafo Merce Cunningham y el pianista David Tudor] le llevaron a tomar un camino determinado que marcó su estilo y una visión personal de la vida, de manera absolutamente casual.

Y podemos entender también que de manera absolutamente casual y no pretendida por tanto, influyó sobremanera en los artistas posteriores, y continúa influyendo en nuestros días.

Ahora bien, en cualquier caso:

No importa lo que entendamos: lo que hacemos es lo que, de verdad, entendemos.

Publicado en Gabiralia 193 nº 3. Rev.Digital (CSMM)

[Otros materiales de interés archivados en la misma sección...](#)