

Criticalidad musical

Jessica Gamiño González* y Ángel Garduño-Sánchez
09 octubre de 2018

“Todo en la música es tensión y relajación. Ya sea en la armonía, melodía, timbre, muchas notas, pocas notas. Esos contrastes son los que hacen que la música tenga forma”, dijo Rodolfo “Toto” Merino, músico bajista y compositor originario de Michoacán, durante el Jueves de Música del Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) de la UNAM el pasado 4 de octubre.

De forma similar a como ocurre con los sistemas complejos, donde el punto de equilibrio o criticalidad se encuentra entre la robustez (o rigidez) y la adaptabilidad de un sistema, al hacer música de improvisación el músico enfrenta la rigidez de la técnica musical y la adaptabilidad en la producción de los sonidos buscando llegar a un punto de equilibrio.

Toto Merino presentó un set de improvisación utilizando únicamente el bajo eléctrico, sus dedos y “algunas charritas” (un hilo, un cuchillo sin filo y un cilindro de fierro). Para el bajista, la improvisación es “entrar en un estado de flujo, de amar todo lo que suena”.

Comentó que se acercó a la música a partir de la improvisación, pues siempre le gustó el hecho de hacer música de la nada. A pesar de ello, estudió un par de años en la Facultad de Música de la UNAM y se ha preparado con Remi Álvarez en improvisación y jazz, además de haber estudiado armonía y arreglo.

Merino es integrante de varias bandas entre ellas *Turbochango*, banda conformada por un cuarteto de músicos jóvenes dedicados a la interpretación de composiciones originales y a la exploración de la improvisación colectiva a través del tratamiento libre del jazz. Además de *INK AL*, un dúo de exploración musical que, de acuerdo a su página oficial en Facebook, mezcla sonidos de diferentes corrientes del rock con letras “agridulces”.

Improvisación: lo efímero de la música

Para Merino, la composición y la improvisación: “es el mismo proceso, la única diferencia es el tiempo que tienes para hacerlo”. Sin embargo, destacó que la improvisación, tanto para el músico como para el espectador permite dejarse asombrar con la ruta que tomarán los sonidos y lo efímero del momento.

“Esta música”, dijo al terminar una de sus interpretaciones, “ya se perdió, como lágrimas en la lluvia, ya no existe. (...) Mucho de la improvisación es dejarse llevar por esta cualidad misteriosa y efímera.”

Para el músico, en la improvisación la construcción no es lineal, sino esférica, pues existen diferentes puntos llegando a un mismo centro, o sea, el propio músico. Es por ello que disfruta explorando el instrumento, depurando su técnica, ampliando su conocimiento y, sobretodo, privilegiando el amor a la música. Mismo amor que se encarga de transmitir a partir de las clases que imparte de forma particular a jóvenes interesados en conocer el instrumento, más no “la forma correcta” de hacer música, enfatizó Merino.

Confesó que su método de enseñanza está basado en la pedagogía crítica, propuesta por el teórico de la educación Paulo Freire, aplicada a un enfoque más pragmático. “Me enfoco en enseñarte cómo funciona el instrumento y de esta forma tú encuentras lo que quieres decir. Lo importante es hacer y perseguir el sonido que tienes en tu cabeza”, dijo.

Durante su presentación, el también integrante de *Basstards*, ensamble dedicado a la improvisación, interpretó una versión de la canción *El Toro Pinto*, originaria de Michoacán, Estado donde nació Merino. Además, improvisó –con ayuda de sus “chatarritas– una pieza llamada *Desobedece a la morsa*, pieza a la cual calificó como “ruidosa” y que dedicó a uno de sus amigos.

En entrevista afirmó que le gustan los contrastes drásticos y destacó que en la improvisación es necesario desapegarse de los sonidos considerados “correctos” o “bonitos”, para poder ir generando “forma a través de la no forma”, lo cual asoció con la complejidad.

Previo a terminar su presentación, exhortó a los oyentes a “empezar a escuchar la música desde una perspectiva más amplia, para así ahorrarse muchos disgustos”, pues sea cual sea el género lo importante es dejar a la música ser y amarla en cualquiera de sus formas.

Finalmente, Toto Merino invitó a la audiencia a su presentación el 31 de octubre en el Foro Alicia junto a la banda *Luz de Riada*.

*Becaria del Programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE308217

