Mesomúsica. Un ensayo sobre la música de todos – Carlos vega

Introducción

El nombre “mesomúsica” con el que Carlos Vega designa a la habitualmente denominada “música popular”, fue propuesto en la Segunda Conferencia Interamericana de Musicología celebrada en Bloomington, Indiana, en abril de 1965.

Sin hablar de la historia tradicional que hasta hoy es una historia fragmentaria de la música superior, ni de la filosofía o especulaciones acústicas, ni métodos pedagógicos ni de la sociología de la interrelación ni de técnicas. Conviene que demos otras vueltas a la música, a ver si mirando bien hallamos algo que merezca consideración en la música misma.

1.Nombres

Música Superior: Se refiere a la altura del pensamiento, a la hondura del sentimiento y a la maestría de la técnica, alude a las grandes formas y evoca por asociación a las altas clases sociales.

Música Culta: se relaciona con el esfuerzo de los estudios e indica también una jerarquía elevada con el énfasis en la técnica. La música culta generalizada suele llamarse “música clásica”, en un sentido general que incluye un nexo con la idea de “modelo perdurable”, digno de la historia.

Música moderna / Música actual / Música del porvenir / Nueva Música: Son cronológicas, se asocian en su momento con las concepciones mas recientes y es clara su alusión a los grupos técnica y sensorialmente más avanzados. En resumen, las ideas “superior-culta-clásica-moderna-actual-nueva” conciernen directamente a la música conceptual y técnicamente más avanzada y aluden al grupo de realizadores y aficionados de *elite* y al grupo social adinerado (entendido o no) que apoya y costea los últimos movimientos superiores y otros movimientos culminantes de la historia. En todo caso, **alto nivel. A ESTAS ESPECIFICACIONES DE NIVEL ELEVADO SE OPONE LA EXPRESIÓN “MUSICA POPULAR”.**

Música popular: es múltiple, pero en casi todas sus acepciones se relaciona con las clases sociales medias e inferiores, grupos rurales o folclóricos. Se contrapone a las clases cultas, alude a los grupos semiletrados e iletrados comunes, llanos, no cultivados. En castellano es sinónimo de plebeyo y tanto pueblo como plebe equivalen ocasionalmente a lo ínfimo de la plebe. Con frecuencia “popular” es voz despectiva, en el sentido inferior. En el **orden musical** indica ideas y técnicas mediocres y si la intención es peyorativa, sugiere medios o elementos de mínima calidad. “Música Popular”, en castellano significa también música difundida y es en este caso donde interviene esa desusada acepción de “pueblo” que incluye a todos los habitantes de una región o país. Es la acepción política, extraña a nuestros problemas.

La expresión música popular en el sentido de “música difundida” no determina jerarquías. Cierta “música clásica” puede ser “popular”, es decir “difundida”. ***La donna e mobile*** es clásica y es popular, **pero no es mesomúsica**. Tampoco es mesomúsica la música folclórica, aun cuando suele llamarse “música popular”, música del pueblo. **La voz popular carece de nitidez para los estudios musicológicos.**

Música vulgar: se refiere a la del “vulgo”, define una música todavía inferior a las otras. Ordinaria, plebeya, baja de técnica rudimentaria con el énfasis puesto en el mal gusto.

Música ligera: Señala un carácter melódico agradable, una técnica media y géneros o especies simples. “Música melódica” se refiere a la “música ligera” en un orden vocal menor, el del cantante melódico.

RESUMEN:

Música Superior: Creaciones que se manifiestan en los niveles artísticos mas elevados: experimentales, vanguardia y las escuelas pasadas vigentes (modernas, centrales, clásicas o históricas) todas en relación la *élite* sensorial y con las clases superiores (adineradas).

Música Popular: Creaciones menores fuertemente asociadas con la vaga idea de “pueblo”: clases medias, clases bajas, clases menos ilustradas y grupos folclóricos.

Música Ligera: Creaciones breves, entre superiores y populares, expresivas, amenas, alegres sin profundidad, sentimentales.

Ese pobre vocabulario, entre cultural y social, no es suficiente ni para los especialistas. Falta una buena discriminación general de las clases de música en si y en sus relaciones con los grupos profesionales, clases sociales/culturales y la ordenación de la correspondiente nomenclatura.

2.Mesomúsica

Es el conjunto de creaciones funcionalmente consagradas al esparcimiento (melodías con o sin texto), a la danza de salón, a los espectáculos, a las ceremonias, actos, clases, juegos, adoptadas o aceptadas por los oyentes de los países que participan de las expresiones culturales modernas. Durante los últimos siglos el mejoramiento de las comunicaciones ha favorecido a la dispersión de la mesomúsica de tal manera, que hoy solo se exceptúan de su influjo los aborígenes mas o menos primitivos y los grupos nacionalizados que aun no han completado su ingreso a las comunidades modernizadas. (Esto se puede linkear con el texto de Chico Mello). **Pero como la mesomúsica no es una música definitivamente occidental sino una “música común”** pueden existir focos excéntricos con dispersión por extensas áreas.

Convive con los espíritus de los grupos urbanos al lado de la música culta y participa en la vida de los grupos rurales al lado de la música folclórica.

****

Tal como la música superior (opera, sinfonía, cantata, oratorio, suite, ballet), la mesomúsica se manifiesta en **especies.** En rigor, la música solo se expresa en sus especies. Las especies para la danza se distinguen con el mismo nombre de la danza total (coreografía-música): contradanza, minué, vals. Polca, fox trot. Las especies de canciones suelen carecer de un nombre particular característico de su floración o mejor, se llaman simplemente “**canción”** y los interesados se entienden. En muchos casos reciben denominación propia. Por ejemplo: **Tonadilla** se llamó la especie española breve de hacia 1900 que dejó varias obritas maestras, como “Mimosa”; **Canzonetta** fue la canción napolitana de la misma época que pervive en joyas como “Catarí” En todos los casos la unidad -la pieza suelta- tiene su nombre particular, como es sabido, por exigencias de ejecución y consumo primero, y después por rigores de identificación.

Antaño hubo melodías de danza que, dotadas de un texto, se desprendieron de su coreografía y circularon como canciones con el nombre de la danza total: vals, alemanda, bolero, etc. También las hay en nuestros días. En Sudamerica hubo especies liricas puras de dispersión continental, como el **yaraví** y el **triste.**

3 Dinámicas (Como se expande).

Estas especies se lanzan por el mundo y al cabo de medio siglo o uno entero ceden el éxito a especies nuevas que reemprenden sus triunfales andanzas, requeridas por necesarias funciones de esparcimiento o evasión.

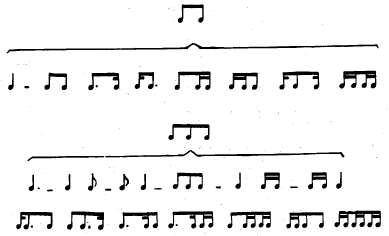
La mesomúsica obedece el régimen de la moda -en el grado de la duración media-. Se establecen en ciudades grandes y aquí recogen elementos propios o ajenos para que luego sean adoptadas y lanzadas nuevas especies liricas y coreográficas en que resplandecen matices musicales de muchos países occidentales. París ha regido el mundo mesomusical y mesocoreográfico durante los últimos cuatrocientos años.

4. Teoría

La mesomúsica, en conjunto, es técnica y estéticamente conservadora. Reproduces us repertorios hasta hay giros melódicos y armonías de hace por lo menos siete siglos, recoge influencias posteriores y acepta elementos primitivos y modernos.

El medio instrumental de la mesomúsica es, principalmente, la orquesta pequeña con o sin voces, o el cantante produce su propio acompañamiento, pero el compositor crea por lo común para instrumentos armónicos solistas y para toda clase de conjuntos menores. Sus expresiones son melodías acompañadas mediante recursos armónicos no experimentales o avanzados sino modernos vigentes o mas generalmente por sencilla armonía elemental, muchas veces empírica. En la producción de Occidente suele haber modulación.

La base rítmica de la mesomúsica es el pie occidental, (no los modos rítmicos), en sus dos formas (pie binario, pie ternario) y en todas sus fórmulas.

Pero la yuxtaposición de estas formulas de pie en la elaboración mental de las ideas, obedece en el caso de la mesomúsica a un riguroso sistema de estructuras simétricas. La música superior, en cambio, yuxtapone los pies con libertad y solo por influencia de ese antiguo sistema, presenta ocasionalmente melodías simétricas. Es decir que, en la música superior la simetría es optativa u ocasional. Por eso decimos con frecuencia que la mesomúsica se manifiesta “en verso” y que la música superior se concibe cada vez mas “en prosa”.

El sistema de yuxtaposiciones de la mesomúsica se funda en una clase especial de ideas. Cada idea consiste en la asociación de dos opuestos estados emocionales de ánimo: uno es anhelo, tensión, conflicto, y tiene generalmente su manifestaci6n rítmica en el "movimiento" producido por sonidos breves; otro es satisfacción, relajamiento, solución, y se expresa generalmente en el "reposo" que aparenta la moción pausada, los sonidos largos.

FRASEOLOGÍA – Carlos Vega – La música popular argentina. Fraseología Buenos aires 1941,2 volúmenes.

La mesomúsica no comparte sus formas con la moderna música de vanguardia, ni con la arcaica música de los primitivos, en cambio casi todas sus estructuras son las mismas de la música folclórica, sencillamente porque la mesomúsica las conduce al lugar y a la situación folclórica cuando sus especies realizan el descenso ciudad-campaña.

5. Educación

Cuenta lo positiva que es la mesomúsica para iniciarse en la música. Primero como oyentes y luego como interpretes y compositores. La mesomúsica es el instrumento civilizador por excelencia.

6. Economía.

Data que no sirve.

II. Historia

La mesomúsica esta constituida por grandes corrientes de creaciones menores que vienen de la prehistoria. En música la prehistoria es general hasta el siglo XII.

1. Prehistoria

Durante todos los siglos letrados la mesomúsica ha permanecido fuera de la historia.

Después de la edad media la mesomúsica sigue su gruesa vida oral- sin notación- y continua en sus funciones liricas y coreográficas siempre ensanchando su cauce, cada vez mejor definida como una clase de música secundaria artística y técnicamente. EL HECHO CONCRETO ES QUE LA MESOMUSICA NO TIENE UNA HISTORIA CABAL PORQUE FALTÓ SIEMPRE UNA CONCIENCIA PLENA DE SU IMPORTANCIA Y SIGNIFICACIÓN.

2. La contradanza

En Argentina tuvieron gran dispersión y larga vida el cielito, el pericon y la media caña. Son tres contradanzas rurales del gaucho, uy el gaucho mismo llamaba a sus figuras con los nombres europeos, rueda, cadena y molinete.

3. El triste

La vida de una gran canción lirica sudamericana, **el** **triste**, porque ella nos permite por una parte el estudio directo de la mesomúsica u por la otra porque nso revela la existencia de fioraciones extraeuropeas que se producen en continetes mas grandes que toda Europa e interesan a todas las clases sociales por largo tiempo. Cuenta la historia del triste.

III. Conclusiones

La mesomúsica fue y es la música de todos, única en las urbes, invasora de las aldeas folclóricas donde convive con la música local, extraña a los primitivos.

Lo significativo de la mesomúsica, lo que determina su posición y su actividad no es un grado jerárquico, aunque forzosamente deba tener uno, esta música media no figura en una escala de valores estéticos puros bajo la música superior y sobre otras mas primitivas. Las composiciones mesomusicales para la danza conviven y alternan con las superiores en los planos sensoriales mas elevados sin que se confundan sus niveles. Mozart utilizo la mesomúsica.

Las canciones mesomusicales conviven también con las creaciones cultas, torleradas o admitidas, ya en funciones complementarias diversas ya para la satisfacción especifica de una necesidad de goce menor que excluye la alta concentración sensioral e intelectual.

La mesomúsica se caracteriza en este sentido especial porque desplazada a segundo plano su condición de obra artística podemos considerarla principalmente como entidad funcional en armonía con exigencias de esparcimiento evasión sociabilidad general aproximación de los sexos. Etc con las industrias que elaboran las ideas primas, con el comercio que atiende al consumo y con los grupos que acogen la producción. Hay en esta valoración doble acento sociologico y económico y asi se comprende mejor como la mesomúsica es el instruemnto de todos los grupos del mundo que absorben la irrigación cultural de occidente o itnen semejantes necesidades y análoga aptencia por este tipo de giros y estructuras. AY porque satisface necesidades permanentes subsiste conservando, renovando o adecuadno los muchos estilos históricos y actuales que en muy variable medidas integran sus repertortios.

Parece evidente la analogía de la mesomúsica con varias otras clases de productos culturales: la poesía didactivca, la prosa periodsitica. Las artes plásticas intervienen en la creación de las artesanías. Las piezas de artesanía son objetos de arte, elaborados, conformados o decoradso artísticamente, en su plano inmaterial, la mesomúsica. En parte funcoinal. En parte artística, se asemeja a estas creaciaones serviciales.