Improvised music and performance: the musical artistic experience as an indissociable whole

Elena García Sáenz de Tejada
Universidad de Murcia, España

Abstract
This article addresses musical improvisation as an expression of performance. It reviews the evolution of the concept of performance towards instant creative execution and its relationship with improvisation. The elements influencing the artistic experience are examined, considering it as an "indissociable whole" that encompasses technical, interpretative, emotional, and contextual aspects. Aspects such as the interaction of the performer with their environment and instrument, as well as psychological and sociological factors of improvised behavior, are analyzed. Improvisation is presented as a shared experience where each element contributes to meaning and expressive richness. Integrating this understanding into music education is proposed to design and provide learning experiences incorporating improvisation, fostering a deeper understanding of improvisation, and providing enriching musical experiences that promote students' musical and personal development.

Keywords: Improvisation, performance, artistic experience, education.

Música improvisada y performance. La experiencia artística musical como un todo indisociable

Resumen
Este artículo aborda la improvisación musical como una expresión de performance. Se revisa la evolución del concepto de performance hacia una ejecución creativa instantánea y su relación con la improvisación. Se estudian los elementos que influyen en la experiencia artística, considerándola como "un todo indisociable" que abarca aspectos técnicos, interpretativos, emocionales y contextuales. Se analizan aspectos como la interacción del intérprete con su entorno e instrumento, así como factores psicológicos y sociológicos del comportamiento improvisado. La improvisación se presenta como una experiencia compartida, donde cada elemento contribuye al significado y la riqueza expresiva. Se propone integrar este entendimiento en la educación musical para diseñar y ofrecer experiencias de aprendizaje al alumnado que incorporen improvisación, fomentando una comprensión más profunda del hecho improvisatorio y proporcionando experiencias musicales enriquecedoras que favorezcan el desarrollo musical y personal en los estudiantes.

Palabras clave: improvisación, performance, experiencia artística, educación.

 ISBN 978-84-126060-3-4 e-ISSN 2445-3641 DOI: https://doi.org/10.58909/adc24571456

Improvisación musical: la convergencia entre creación instantánea y performance en vivo

Al entender la improvisación como proceso de creación en un momento, ésta cobra carácter de performance. El término performance ha estado y sigue estando sujeto a debate. Dentro de las disciplinas humanistas ha adquirido diferentes acepciones a lo largo del tiempo y aún lo sigue haciendo en la actualidad. Entre los puntos comunes de las definiciones más recientes se encuentra la característica de performance entendida como acto creativo en el momento, la ejecución de arte en vivo. Esta característica define también a la improvisación en sus diferentes manifestaciones.

La experiencia artística en vivo es el resultado de múltiples factores inherentes a la práctica musical e improvisatoria. El resultado sonoro se convierte en producto durante la experiencia artística improvisada y son múltiples los aspectos que contribuyen a conformarla y a imprimirle carácter. Así, elementos como la interacción del intérprete con el entorno y su instrumento, la corporeidad o la emoción forman parte de la experiencia y contribuyen a moldear el resultado sonoro. Ello afecta no solo la elección de materiales sonoros o el desarrollo melódico y armónico de la improvisación, sino también a la experiencia completa del público.

En el ámbito de los estudios sobre performance y acción, autores como Schneder (2002) describen la performance como una *conducta restaurada*, una acción intencionada y ensayada donde la performance emerge de la planificación (San Cristobal, 2018, p. 10). En contraposición, la corriente del *performance art*, influida por las corrientes de vanguardia del futurismo, dadaísmo, surrealismo o arte conceptual, abandonan la idea de obra de arte estática tomando el proceso relevancia frente al producto final, abogando por la interdisciplinariedad y por la experimentación artística y el performer deja de ser intérprete para convertirse en creador (San Cristóbal, 2018. p. 8). También, desde el ámbito de la sociología se encuentra la noción de performance de Bauman (1975, como se cita en San Cristóbal, 2018, p. 6), que resalta el acto espontáneo en la performance, producido por la interacción del performer con el contexto de una situación particular.

Este estudio aborda la performance en la improvisación musical, reconociendo a la persona que improvisa como creadora integral, cuyo trabajo y elementos compositivos se valoran tanto en el proceso como en el resultado final.

Interacción, corporeidad y emoción en la experiencia improvisatoria: un todo indisociable.

A continuación se analizan los elementos que influyen durante la realización de una improvisación en una experiencia artística, partiendo de la concepción de la experiencia la misma como un todo indisociable, teniendo en cuenta no solo las cuestiones técnicas e interpretativas, sino todos los elementos susceptibles de integrar la performance. Autores que contemplan estos aspectos en el estudio de la experiencia artística son Assinato y Pérez (2013), Asprilla (2013), López-Cano (2009), Pressing (2004), Meyer (2001) o Cage (1999).

Interacción instrumento/intérprete

La dinámica entre el músico y su instrumento en el contexto de la improvisación musical es una interacción compleja influenciada por factores técnicos inherentes al instrumento y elementos personales del intérprete. La forma específica en que un instrumento produce sonido dicta una interacción entre intérprete/instrumento, determinada por sus propiedades acústicas y por la técnica requerida para su manejo. Ello a su vez afecta tanto al resultado sonoro como a la corporeidad durante la interpretación. Esta relación técnica se entrelaza con aspectos personales, tales como la personalidad del músico, su estilo de expresión y su conexión emocional con el instrumento, factores que enriquecen y personalizan el acto de improvisación.

Assinato (2013) destaca que la esencia de la improvisación reside en “la relación que el músico construye con el instrumento donde están inscritas las posibilidades del improvisador” (p. 104). Además, la interacción se ve afectada por la relación del improvisador con el entorno musical y su capacidad para transmitir emoción y capturar la esencia de la experiencia artística en vivo.

A través del análisis de la gesticulación de la persona instrumentista en su interacción con su instrumento dentro de la performance se puede llegar a construir significado (López-Cano, 2019, p. 40). Estos gestos, lejos de ser meros adornos, son fundamentales para la interpretación, añadiendo capas de significado y facilitando una comunicación con el público.

Gesto y performance

El gesto, durante la interpretación o la improvisación musical en una experiencia artística, se encuentra integrado en el resultado sonoro. En la práctica instrumental, el sonido incluye al gesto y el gesto incluye al sonido. Ambos forman parte del proceso y del resultado total. Los gestos contribuyen a conformar el significado global del hecho sonoro, además de ayudar a quien interpreta en su práctica instrumental. Assinato (2013) subraya la dualidad gesto-sonido como esencial para entender la música, describiéndolo como “parte del significado musical, parte de la experiencia sentida” (p. 118), lo que resalta cómo las acciones físicas contribuyen a la narrativa musical y a la interacción con el entorno. Durante la performance el público percibe que el gesto viste al sonido y viceversa y esta relación interactiva ayuda a completar el significado global de la experiencia artística, añadiendo una dimensión visual a la interpretación que aporta significado, vivencias emocionales y transmite carácter y expresividad. Gesto y sonido se integran en la performance musical, “el músico experimenta y comunica la música a través de la unidad gesto-sonido y el oyente la comprende a través de esta misma unidad” (Assinato, 2013, p. 92).

Contexto, percepción-acción y emoción

En el transcurso de la improvisación, existe una clara interacción entre el contexto, la emoción y las consecuencias de las percepciones de quien improvisa en la acción que se hace efectiva y el resultado sonoro. Se produce una determinada percepción del entorno por la persona improvisadora , es decir una percepción de la propia acción, de la performance que está sucediendo, así como una emoción durante el proceso creativo. Estas percepciones, que están actualizándose constantemente durante la performance, pasan a ser parte del proceso, condicionan el discurso musical y se hacen visibles para la audiencia de forma sutil, a través del sonido, del gesto, del movimiento o de las acciones. Matthews (2002) también habla de una comunicación interactiva entre el público y quien improvisa. No obstante, no dejan de ser percepciones subjetivas de la persona improvisadora. También destaca la importancia de la recepción del público en la improvisación, señalando cómo la capacidad de escucha y el nivel de atención del auditorio pueden determinar la comunicación y la intimidad logradas por el improvisador. Esta interacción no solo afecta la toma de decisiones y el riesgo asumido por el músico sino que también influye en la complejidad y matización de la obra (Matthews, 2002, p. 18).

Además, la expresión emocional es esencial en el proceso creativo, Cage (1999), así como la espontaneidad y la naturalidad en la música. La teoría de la emoción musical de Meyer (1956) complementa esta visión, proponiendo que la anticipación y la interacción emocional entre el intérprete y el público son clave para una experiencia musical enriquecedora. Racy (1991, citado por Pressing, 2014, p. 61) amplía esta idea, argumentando que la creatividad musical se basa en la colectividad y está inspirada en lo social, resaltando el valor de la experiencia compartida en la música improvisada.

Teoría de la destreza y preparación

Teoría de la destreza

La psicología del comportamiento improvisado estudia los elementos interdisciplinares y culturales bajo los cuales se encuentra inevitablemente quien improvisa durante el momento creativo. Pressing (2004), en su intento de explicar y analizar los elementos que intervienen en los procesos improvisatorios desarrolla una teoría de la destreza identificando los "constreñimientos" que afectan a los improvisadores y proponiendo métodos para superarlos, con el objetivo de lograr una mayor fluidez expresiva.

Este autor también aborda los constreñimientos culturales que influyen en el improvisador, desde las tradiciones musicales hasta el valor asignado a la música en la sociedad. Subraya la relevancia del intercambio emocional entre los intérpretes y el público y la interacción con otros músicos como aspectos fundamentales de la improvisación. En conclusión, su teoría apunta a una comprensión integral de los desafíos y estrategias en la improvisación musical, buscando liberar la atención del intérprete para un control musical más profundo, potenciar el impacto emocional y fomentar una mayor conexión con la audiencia y otros músicos.

Preparación física y emocional

El estado del intérprete influye directamente en el desempeño artístico, haciéndose esencial la preparación fisica y emocional antes de salir al escenario a través de calentamientos y realizando ejercicios de concentración. Reconociendo la complejidad de factores que inciden en una performance, se debe ser consciente de que cada improvisación y cada experiencia será única. Pressing (2004) subraya la importancia de esta preparación para enfocarse plenamente en el aspecto musical, mejorando así el discurso musical y la comunicación con la audiencia.

Actitud escénica

La actitud con la que un artista se presenta en el escenario es una extensión de sus cualidades personales y tiene un impacto significativo en la percepción del público. Esta actitud no solo afecta la puesta en escena y las acciones no musicales, sino que es fundamental en la interpretación musical misma. Durante una improvisación se produce la exteriorización del afecto de lo que quiere expresar la propia música y se transmite la vivencia interna de la emoción que vive quien improvisa. Todo esto se refleja en el sonido, en el discurso de la improvisación, en la calidad musical y en los gestos. Son sensaciones comunicables que también conforman la experiencia artística. La forma en que cada persona afronta una experiencia artística suele depender de la seguridad en sí misma, de la práctica y la experiencia y de su bagaje personal.

Música y experiencia compartida

La experiencia musical es única y compleja, influenciada por una multitud de factores que van desde lo personal hasta lo contextual: el posicionamiento personal frente a una exposición pública, frente a uno mismo, frente a la creación y a lo que pueda suceder imprevisto en un instante, condicionan la experiencia; el concepto que cada persona tiene de la perfección, lo esperado y el resultado real y la integración de ese momento a cada instante durante la improvisación; la forma de vivir la integración y la constante actualización de lo que está sucediendo y su influencia en el resultado del discurso de la improvisación; el público: la afluencia de público, mucho, poco, lo esperado; el espacio, las personas que en él habitan, los y las técnicos de sonido, la prueba de sonido, el sonido resultante; sentirse cómodo o no, ver al público o no verlo, espacios que acercan, espacios que alejan; la naturalidad, la capacidad personal de transmisión, la seguridad en uno mismo; cómo pensamos y vivimos la experiencia artística, la experiencia musical, la performance, la creación en el momento, la relación con los instrumentos, la relación con los demás desde la propia experiencia, entre otros.

Una experiencia artística es una experiencia compartida. Como señalaba anteriormente, al hablar de experiencia artística, hablo de la experiencia de quien realiza la performance, pero también en esa experiencia se incluye al público como parte del contexto, como espectador y como sujeto activo capaz de interactuar. La música siempre es una experiencia compartida que se construye a través de la interacción entre el intérprete, el entorno y el público, cada uno aportando su propia perspectiva y contribuyendo al significado y la riqueza de la experiencia musical.

Resultados de un análisis contextual y de la experiencia artística en improvisaciones

En una investigación autoetnográfica desde la práctica (Sáenz de Tejada, 2020), se observaron los elementos que influyen en la experiencia artística durante la realización de la improvisación, a partir del análisis de las mismas. Los resultados que se obtuvieron que se enumeran a continuación, nos llevaron a afirmar que una experiencia artística en vivo es un todo indisociable que incluye aspectos que conforman tanto el resultado global como la propia práctica artística, creadora o interpretativa.

1. Gesto, instrumento y sonido se entrelazan con el entorno y con el entramado armónico.
2. La respiración, el contacto con el instrumento, el sentir el entorno, forma parte clara de interpretación improvisada y se refleja tanto en el sonido como en el movimiento.
3. Se observa a quien improvisa, a través de sus gestos, movimientos y su forma de expresividad personal, transmitir su vivencia interna.
4. Se aprecia al instrumento como extensión de la improvisadora en la transmisión de la música y de la expresividad.
5. Factores del entorno condicionan notablemente la improvisación: ruido, acústica en función del espacio, el movimiento y el lugar del público, la actividad que se desarrolla en la sala.
6. La expresión, la velocidad y el sentido de la música van ligadas al movimiento y a la experiencia. La improvisación no es sola, es con el todo y el todo se refleja en la improvisación.
7. Se aprecia como quien improvisa transmite su particular forma de estar y sentir el momento, su forma de vivir y compartir la experiencia artística: la forma de estar en el escenario, mezclada con su forma de interaccionar con su instrumento, con el entorno, con el espacio, y con lo que sucede durante la actuación dotan de una determinada y personal energía a la propia experiencia.

Conclusiones: hacia una pedagogía de la improvisación basada en la experiencia integral

A partir de la conclusión de que una experiencia artística en improvisación constituye “un todo indisociable” se hace presente la importancia de integrar el conocimiento, comprensión y manejo de estos componentes en la enseñanza musical tanto en contextos educativos formales como no formales, dado que el aislamiento de estos elementos distorsiona la esencia de lo que significa improvisar artísticamente.

Por tanto, es fundamental que los educadores musicales apliquen este entendimiento al diseñar y ofrecer experiencias de aprendizaje que incorporen la improvisación. Esto no solo enriquece el proceso educativo dentro del aula, sino también en presentaciones ante públicos, fomentando una práctica artística más profunda y conectada.

Todos los elementos de una experiencia artística en improvisación contribuyen a la experiencia artística global por lo que su integración consciente puede mejorar la enseñanza de la improvisación en entornos educativos y abrir la puerta a mejoras significativas en las habilidades improvisatorias de los estudiantes, enriqueciendo así su desarrollo musical, artístico y personal.

Referencias

Asprilla, L.I. (2013). *El proyecto de creación-investigación. La investigación desde las artes.* Santiago de Cali: Institución Universitaria del Valle.

Assinato, M. V. y Pérez, B. (2013). *Improvisación musical y corporeidad. Acción epistémica y significado corporeizado*. Epistemus, 2. Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional de la Plata.

Cage, J. (1999). *Escritos al oído*. Murcia: Colección de Arquitectura.

Hensy de Gainza, V. (1983). *La improvisación musical.* Buenos Aires: Ricordi.

López Cano (Junio de 2009). Música, cuerpo, mente extendida y experiencia artística: la gesticulación de Keith Jarret en su Todyo ´84 Encore. Conferencia presentada en la *VIII Reunión anual de la SACCoM* (Sociedad Argentina para las Ciencias Cognitivas de la Música). La experiencia artística y la cognición musical. Recuperado de http://rlopezcano.blogspot.com/p/publicaciones-ruben-lopez-cano-1996.html. Consultado el 7/12/2019.

López-Cano, R., San Cristóbal, Ú. (2014). *Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos.* Barcelona: Esmuc.

Madrid, A. (2009). Why Music and Performance Studies? Why Now? An Introduction to the Special Issue. *TRANS-Transcultural Music Review, 13*. http://www.sibetrans.com/trans/ articulo/1/why-music-and-performance-studies-why-now-an-introduction-to-the-special-issue [¿Qué son los estudios de performance? Recuperado de https://scalar.usc.edu/nehvectors/wips/actos-de- transfer-espanol. Consultado el 29/12/2019]

Matthews, W. (2002). Quince segundos para decidirse. La “composición instantánea” y otras ideas recibidas acerca de la improvisación musical. *Doce notas preliminares, 10*, 15-39.

Meyer, L. B. (2001). *Emoción y significado en la música.* Madrid: Alianza Música

Nettl, B., Russell, M (Eds) (2004). *En el transcurso de una interpretación. Estudios sobre el mundo de la improvisación musical.* Madrid: Akal Musicología.

Palmer, A. (2017). La improvisación musical como investigación desde la práctica artística. En A. Martínez (Coord), *Investigar en creación e interpretación musical en España* (pp. 37- 54). Madrid: Dykinson.

Pressing, J. (2004). Constreñimientos psicológicos en la destreza y la comunicación improvisatorias. En Nettl, B. y Russell, M. (Eds.), *En el transcurso de la interpretación. Estudios sobre el mundo de la improvisación musical* (pp. 50 -70). Madrid: Akal Musicología.

San Cristóbal, U. (2018) ¿Acción, puesta en escena, evento o construcción audiovisual? Una breve introducción al concepto de performance en humanidades y en música. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 13*(1). Recuperado de https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cma/article/view/16999/11. Consultado el 29/12/2019.

Sáenz de Tejada, E. (2020). Improvisación y experiencia artística. La influencia de la repetición como base en la creación de obras musicales en tiempo real. En A*VNotas, 9*, 156-192. Consultado electrónicamente en enero de 2024 en AV NOTAS revista del CSM Andrés de Vandelvira de Jaén Nº9.

Sloboda, J. A. (2012). *La mente musical: La psicología cognitiva de la música.* Madrid: Machado grupo de distribución S.L.

Conference Proceedings

CIVAE 2024

6th Interdisciplinary and Virtual Conference on Arts in Education

February 28 - 29, 2024

Edited by MusicoGuia

Adaya Press

Conference Proceedings CIVAE 2024

6th Interdisciplinary and Virtual Conference on Arts in Education

February 28 - 29, 2024

Edited by MusicoGuia

Adaya Press

Published by Adaya Press
editor@adayapress.com
www.adayapress.com

Conference Proceedings CIVAE 2024
6th Interdisciplinary and Virtual Conference on Arts in Education
February 28 - 29, 2024

Edited by Musicoguia
Text © The Editor and the Authors 2024
Cover design by MusicoGuia
Cover image: Pixabay.com (CC0 Public Domain)

ISBN 978-84-126060-3-4
e-ISSN 2445-3641
DOI https://doi.org/10.58909/adc24571456

The papers published in these proceedings reflect the views only of the authors. The publisher cannot be held responsible for the validity or use of the information therein contained.

This work is published under a Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es). This license allows duplication, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format for non-commercial purposes and giving credit to the original author(s) and the source, providing a link to the Creative Commons license and indicating if changes were made.

License: CC BY-NC 4.0

Suggested citation:
Musicoguia (Ed.). (2024). *Conference Proceedings CIVAE 2024*. Madrid, Spain: Adaya Press.
https://doi.org/10.58909/adc24571456