

ENSEÑANZA DE LA MÚSICA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

ENTREVISTA A NILO VELARDO

ENTREVISTADOR

Mg. Diego Corta

NILO VELARDE

Premio de Composición Casa de las Américas en 2007 (Cuba), por su obra *Espacios – dos movimientos para orquesta sinfónica*. En ese mismo año, gana el concurso de Composición Coral del Festival Internacional de Coros de Lima con su obra *El sinsonte*, en el que aborda un poema del poeta peruano José Santos Chocano. En 2009, el Festival Klem Kuraia le encargó la composición de la obra *Del mar y sus orillas*. Comisionado por el Ministerio de Cultura del Perú, compone la ópera-ballet *Akas Kas – la promesa del guerrero* (2012), el ballet *La agonía de Rasu Ñiti* (2011) y la ópera para niños *La ciudad bajo el mar* (2013). En 2014, por encargo del COPIU Ensamble de Chile, compone *El ayla*, obra basada en el cuento del escritor peruano José María Arguedas.

En septiembre de 2017, como profesor de composición de la PUCP, gana el Proart, Premio a la Producción Artística, por su obra *El ayla*, inspirado en el cuento homónimo de José María Arguedas. En noviembre de 2018, es invitado para dictar la conferencia “La Música y los Compositores en el Perú del Siglo XX y XXI” en la Maestría en Interpretación de Música Latinoamericana del S. XX, de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina. Recientemente, en octubre de 2019, estrena su ópera *Meng Chiang*, basada en la inmigración china al Perú. Su producción musical abarca obras sinfónicas, de cámara, corales y electroacústicas, que han sido interpretadas en América y Europa. Nilo Velarde ha sido compositor invitado de por varios festivales importantes de música contemporánea, en los cuales ha impartido conferencias y se ha interpretado su música.

Desde el 2015 al 2018, se ha desempeñado como director académico del “Conservatorio Nacional de Música”. En la actualidad, es profesor de composición en la especialidad de Música de la PUCP, y como compositor y productor musical en la Universidad Nacional de Música.

E: ¿Cómo se enseña música en la educación superior?

NV: Estudiar Artes, y específicamente Música en un nivel superior, requiere de una preparación previa, porque, salvo que el postulante sea un genio, en todos los lugares del mundo donde hay conservatorios o universidades que enseñen Música, una persona debe contar con una preparación *a priori* antes de seguir estudios superiores de Música. Por ejemplo, en Polonia, alguien que postula a violín en la Academia de Música de Cracovia (que es una universidad), usualmente, ya ha estudiado 8 años de violín antes. En carreras como Composición, en la que soy especialista, el postulante que quiere seguir esta carrera tiene que haber estudiado primero un instrumento musical, y, además, debe manejar los temas teóricos y técnicos básicos de la música, como son la teoría musical, un entrenamiento auditivo que le permita reconocer las alturas (es decir las notas), y lectura de música a un buen nivel. En resumen, antes de estudiar Música en un nivel superior, se debe aprender lo básico de la especialidad que se desea seguir, y, en los estudios superiores, todo este conocimiento se refuerza y se amplía.

Tal como lo mencionamos antes, esperamos que un estudiante venga con los conocimientos y habilidades básicas necesarias, porque con ello se busca asegurar el perfil del egresado de Música. Esto implica que, en el caso de un estudiante que se especializa en un instrumento, por ejemplo, en violín, este debe tener el nivel necesario para poder trabajar en una orquesta sinfónica. Lo mismo sucederá con un egresado de Composición: debe garantizar el nivel requerido para poder crear música en diferentes contextos.

En la concentración de composición de la especialidad de Música de la PUCP, uno de los enfoques es el de producir música para los medios, como televisión, radio, cine o multimedia. Otro enfoque es el de crear música para las artes escénicas, como son

los musicales, el teatro musical, y la música para danza y ópera. Para poder responder a las diferentes modalidades de composición, la concentración se ha dividido en Composición Creativa y *Songwriting*. El objetivo es que el futuro profesional culmine sus estudios con un perfil que le permita ingresar al mercado laboral.

E: ¿Cómo enseñan Composición Musical, para lograr el perfil de egreso?

NV: En la concentración de Composición de la especialidad de Música de la PUCP, área de composición creativa, los primeros 4 talleres son grupales. Con estos talleres se busca brindar al estudiante un panorama técnico de lo que es la composición musical y que, además, conozca los diferentes contextos en los que podrá desenvolverse como compositor en nuestro medio.

- En el **primer semestre**, impartimos al estudiante un enfoque general de la composición, que incluye aprender a manejar los recursos técnicos básicos para la creación de música.
- En el **segundo semestre**, trabajamos haciendo música con textos de poemas, que vienen a ser canciones o *lieder*.
- En el **tercer semestre**, partimos desde un concepto que se denomina “el objeto sonoro”, en el que se trabaja la música desde un punto vista más abstracto. Estos recursos se suelen utilizar en música para teatro, cine y televisión.
- En el **cuarto semestre**, conducimos al estudiante a que se acerque a un contexto en el que se necesita la música en un sentido comercial. Para este propósito, se utilizan nociones de *marketing*, tales como el concepto de *público objetivo*, y se trabaja música para programas de televisión, documentales, *jingles*, y se musicaliza cortos.

Desde el quinto ciclo, los talleres de composición son individuales. Luego de haber cursado por las diferentes ramas de la composición que se brindan en nuestro medio, los estudiantes ahora deben concentrarse en su área específica de composición. Deben apuntar a culminar la carrera con las competencias necesarias que, en Composición Creativa, incluye componer, entre el noveno y décimo ciclo, una obra con orquesta sinfónica, que puede consistir en la musicalización de un corto cinematográfico, la musicalización de un documental; o la música para un proyecto multimedia, para una obra de teatro o una ópera breve.

E: ¿Y cómo apoyan los recursos tecnológicos a su clase de composición musical?

NV: Antes, cuando estudiábamos composición, uno escribía la música. Básicamente usábamos nuestra imaginación y la técnica para poder desarrollar, y controlar todo lo que debía sonar. Ningún compositor contaba con un cantante, un instrumentista o una orquesta a su lado a la hora que estaba escribiendo; uno escribía y, después, si tenía suerte, la obra podría ser leída y corregida de ser necesaria.

Hoy en día, la tecnología nos ayuda a comprobar con bastante aproximación a la realidad lo que hemos compuesto, porque, después de que un compositor ha usado sus conocimientos técnicos y su capacidad artística para crear una obra, gracias a la tecnología, puede tener una idea aproximada de cómo va a sonar.

La tecnología es buena, pero, si no se usa adecuadamente, también es un problema. Ocurre a veces, sobre todo con los estudiantes que recién empiezan, que traen una composición que suena bien en la computadora, pero, al revisar lo que han escrito, nos damos cuenta de que no va a sonar en la realidad. Existen varias razones que explican este desfase. A veces, se debe a que pueden estar escribiendo la música,

pero el sonido con el que están trabajando en la máquina está pensado para una gran orquesta, y lo que van a presentar en el plano real no va a ser de esa magnitud. También, sucede que, cuando quieren interpretar la composición según lo escrito, se genera una idea sonora totalmente diferente a la que la máquina les producía inicialmente. La computadora es una herramienta y nosotros nos apoyamos en esa herramienta para lograr nuestros objetivos de una manera más rápida. Sin embargo eso no nos exime de lo que debemos saber. Un orquestador que no sepa orquestar, por más máquina del que disponga, es igual que nada. Ahora, es cierto que existen muy buenos compositores que trabajan, por ejemplo, música para películas, pero no escriben música. Este tipo de compositores crean sus ideas en la computadora y se las envían a un orquestador. Este técnico debe lograr que suene correctamente en la orquesta. Entonces, estamos frente a un tipo de compositor que requiere de un equipo de personas detrás de él.

El uso de la tecnología tiene un doble juego en la enseñanza de la composición, pero definitivamente sí ha permitido que ahora sea más rápida la producción de música en determinados contextos.

E: ¿De qué manera ha variado su clase, o la forma de enseñar en su clase, con el ingreso de la tecnología?

NV: Lo que pasa es que yo soy uno de los primeros músicos que ha trabajado apoyándose en la tecnología en este país. Cuando yo estaba estudiando composición en los años 90, fui uno de los primeros en emplear la computadora. Es así que cuando llegué a ser profesor de Composición, la tecnología no era una novedad para mí. Hoy en día, es bastante normal que todo el que estudie Composición sepa utilizar por lo menos un *software* de notación que le ayude a escribir la música, y un *software* denominado DAW. Para poder hacer sonar la música y procesarla, los *software* de notación que actualmente se usan permiten

sonar la música de una forma bastante real. Otro asunto es el de los procedimientos que se utilizan en la enseñanza de la Composición, pues, cuando a mí me enseñaron, los maestros no habían utilizado esa tecnología, ni siquiera la conocían. Los procedimientos de entonces eran diferentes de los que yo conozco ahora, los cuales he podido implementar en la enseñanza de la Composición Musical. En el fondo, volvemos al punto de que la tecnología es una herramienta: ayuda a concretizar nuestros propósitos de manera más rápida, pero no es un fin. El objetivo es producir música, y si uno no tiene el conocimiento, la tecnología no va a servir.

Dentro de su clase, ¿usted de qué forma evalúa los aprendizajes o estas competencias de composición en los estudiantes?

NV: La evaluación en lo que respecta creatividad siempre es compleja. Por ello, los de la especialidad nos hemos reunido en varias oportunidades con el IDU antes de elaborar las rúbricas. No evaluamos de manera subjetiva: evaluamos criterios que se pueden medir. En nuestro caso, no podemos trabajar con una misma rúbrica de evaluación desde el primer hasta el décimo ciclo, ya que los requerimientos y los objetivos van variando. Por ejemplo, el que está a puertas de egresar, termina escribiendo para orquestas. Entonces, él (o ella) tiene que saber orquestrar, y si no saben orquestrar, ese puntaje no será positivo en la rúbrica. Lo mismo ocurre en cada ciclo de acuerdo con el objetivo que haya que alcanzar. Si se escribe para un cuarteto de cuerdas o para un ensamble de cámara, o se escribe música para danza, entre otros, hay elementos técnicos que el estudiante debe manejar. Todo ello estará contemplado en la rúbrica, por lo que el evaluado debe estar bien preparado.

Otro aspecto que nosotros evaluamos es el planteamiento conceptual. El concepto no es el que nosotros propongamos, pues siempre esperamos que sea el alumno quien conceptualice lo que quiera presentar antes

de comenzar a trabajar en su obra. Así, él plantea su concepto y nosotros evaluamos si el trabajo que finalmente ha elaborado se acerca a su propuesta: su propia idea de la obra. Valoramos cuánto se ha aproximado a ese objetivo. De esta manera, evaluamos la parte conceptual y creativa, porque no es cuestión de gustos; eso no lo podemos evaluar.

E: En varias ocasiones de la entrevista usted ha enfatizado que la tecnología no es un fin, sino un medio para apoyar el aprendizaje..

NV: Así es.

E: A futuro, ahora que la tecnología está cada vez entrando más en las distintas áreas de vida del ser humano, ¿cómo considera que esta va a seguir afectando a la enseñanza de la composición musical?

NV: Acerca del uso de la tecnología en la composición musical, he visto bastantes grandes cambios desde que la comencé a emplear en los años 90. En ese entonces, había que disponer de unos aparatos grandes y costosos, y tener un miniestudio en mi casa, cosa que ahora cualquier estudiante puede lograrlo con una laptop. Los *software* han evolucionado, las computadoras han evolucionado; la cantidad de data que se puede procesar es un montón. La primera vez que yo trabajé con este tipo de tecnología, en los años 90, fue con mi primera computadora que tenía 4 megas de memoria en total; eso no es nada en la actualidad. En ese entonces, todo lo teníamos que trabajar con *hardware* y la computadora lo que hacía era simplemente intermediar. Ahora, todo está en esta máquina, pero, de todas maneras, mientras este aparato no sobrepase al ser humano en la parte creativa, el ser humano es el que debe usarla como herramienta. Por eso, insisto en que finalmente para nosotros es una herramienta, porque la decisión creativa es del compositor.

E: Y, finalmente, ¿algo más que le gustaría agregar sobre el uso de la tecnología en la composición musical?

Sí. Lo importante sería que, como es innegable que hoy usamos tecnología, nuestros procesos de enseñanza incluyan estas nuevas herramientas, y dichos procesos necesitan también estar plasmados en los *syllabus*, y ser considerados en la misma currícula. Eso implica que el equipamiento que se requiera sea considerado una necesidad que las instituciones educativas deben poder brindar. Así, uno pueda considerar qué es lo que definitivamente se va a usar y no se espere a ver si el alumno posee su propia computadora (aunque casi todos la tienen ahora). Asimismo, el alumno debe contar con las capacidades que se necesita, sobre todo cuando está en los últimos ciclos, ya que se trabajan obras muy grandes. Por ejemplo, un alumno mío está por terminar la carrera y está trabajando en la musicalización de un documental que dura media hora, lo que significa que, tanto en video como en audio, es bastante data, y necesita un equipamiento adecuado. Es importante tomar en cuenta que disponer de un equipamiento actualizado es una prioridad, pues será de mucha utilidad, tanto para los profesores como para los alumnos.