

INFORME DE DEFENSA DE LA TESIS DE ELSA JUSTEL "LAS ESTRUCTURAS FORMALES EN LA MUSICA DE PRODUCCION ELECTRONICA"

La candidate presenta su trabajo explicando que en su opinión los estudios concernientes a la música de producción electrónica (MPE) han estado hasta aquí demasiado enfocados sobre las investigaciones de timbre, dejando en segundo plano las preocupaciones de forma. Ella se ha dedicado pues a destacar las estructuras formales en las que se apoya esa música. Hay un déficit de análisis para la música electroacústica, los musicólogos no pueden referirse a un documento escrito como la partitura para la música instrumental. Por otra parte, hay que desconfiar de los útiles de análisis o de cálculos precisos que pueden, al fin de cuentas resultar poco pertinentes para la escucha.

Además Elsa Justel ha elegido un cierto número de obras que le parecen representativas y ha estudiado su organización –desde un punto de vista estético y musical más que técnico. Partiendo de la audición, ella buscó apoyar el análisis morfológico en representaciones : puede ocurrir que las descripciones visuales reflejan mejor la percepción global y la gestualidad. El uso del espacio fue objeto de un estudio específico, a menudo efectuado a partir de inferencias auditivas. Cada pieza analizada da puntos de referencia que contribuyen a diseñar las características de la MPE.

Elsa Justel espera así haber atraído la atención sobre las preocupaciones comunes de factura y de estética en las músicas de producción electrónica, las que no son menos construidas que las músicas instrumentales.

Jean-Claude Risset, Presidente del Jurado, da la palabra a Horacio Vaggione, Director de Tesis.

Horacio Vaggione ha apreciado fuertemente la riqueza de la información que aporta la memoria de Elsa Justel. La proliferación de niveles de representación en la música electroacústica plantea problemas de análisis, en sentido tradicional : esta música es por tanto inanalizable ? El recurso al grafismo constituye una de las estrategias pertinentes, si es acompañado de una voluntad de captura de las categorías operatorias formales y sintácticas presentes en las obras : este recurso concurre entonces a la elucidación del agenciamiento formal y al estudio del tejido temático. Así esta tesis explora, apoyándose sobre datos gráficos digitales (esencialmente sonogramas y formas de onda amplitud/tiempo) las características y relieves morfológicos de las obras, así como la articulación de diversos aspectos y niveles de organización. Ella pone pues esas herramientas gráficas al servicio de una voluntad de inteligibilidad y de penetración en el "cómo" pero también en el "porqué" de las obras. En ese sentido esta tesis constituye ciertamente una contribución musicológica original, apuntando hacia la inteligibilidad de las músicas electroacústicas de los veinte últimos años. Disfrutamos leyendo un texto que manifiesta la modestia, la perspicacia musical y el entusiasmo de la autora; la expresión simple y no dogmática da fe de la ausencia de sujeción directa en una ideología, lo que es una virtud. Elsa Justel aporta la prueba convincente que su enfoque es prometedor de futuro.

Jean-Claude Risset da la palabra a Daniel Arfib

Daniel Arfib felicita vivamente a Elsa Justel por la elección de las obras que ha utilizado para la comparación entre la imagen auditiva, percibida por el oído, la imagen musical percibida por el cerebro y las imágenes materiales y mensurables extraídas de las representaciones tiempo-frecuencia. El aspecto pedagógico es seductor y raro, especialmente porque se apoya sobre consideraciones artísticas y científicas precisas. Un intercambio completo y muy interesante permite percibir hasta qué punto la candidata tiene experiencia en el análisis de obras modernas y con qué propiedad ella utiliza las técnicas científicas de visualización como un complemento a una aproximación artística. Para situar eso, podemos decir que el análisis musical revela aspectos del sonidos que son confirmados por las visualizaciones posibles –en lo que concierne a los objetos sonoros, pero también la expresividad y aun la composición, la forma general. Se encontró un

acuerdo con la candidata sobre el hecho de que todo no es revelado por esas imágenes y que puede ser interesante también, musicalmente hablando, comprender aquello que no es visualizado por esas representaciones tanto como lo que si lo es. Este trabajo de tesis es verdaderamente muy original por la complementariedad entre arte y ciencia y representa una cantidad de trabajo así como una intuición remarcables.

Jean-Claude Risset adhiere a los elogios de sus colegas. La candidata, en lugar de bajar los brazos ante las dificultades de un análisis que no se puede apoyar sobre un documento, ha afrontado el desafío con corazón y coraje. Su experiencia como compositora la ha ayudado a encontrar esas llaves a partir de las escuchas que ella ha practicado y que son preciosas por la competencia y la empatía que se manifiestan. El texto es agradable de leer aún cuando relata investigaciones puntuales. El lector es llevado por el entusiasmo de la reflexión musical, ya señalado por los otros miembros del jurado. Las obras elegidas cubren un largo espectro y permiten sobre los ejemplos el estudio profundo de diferentes facetas de la producción electroacústica. Jean-Claude Risset ha apreciado los análisis pertinentes y reveladores de sus puntos de vista y de su obra Elementa. El trabajo de Elsa Justel constituye una contribución importante al análisis musical : él muestra la vía para enriquecer el espacio textual aun demasiado restringido de las músicas electroacústicas y pone de relieve el carácter reflexivo y construido de las mejores de esas músicas.

Jean-Claude Risset hace algunos comentarios concernientes a la bibliografía, nutrida, pero que debería incluir las contribuciones de Enrico Chiarucci sobre el análisis formal por la audición, de Robert Cogan sobre la representación visual de grabaciones de obras musicales y de Denis Smalley sobre el análisis espectromorfológico. Él hace también algunas sugerencias –orden cronológico para las referencias de un autor y atención a diferencias las fechas de las obras y de los textos correspondientes. La discusión es retomada sobre el tema de las representaciones gráficas. Jean-Claude Risset reconoce que el rol importante que le ha sido atribuido es novedoso y fecundo, especialmente porque las representaciones son elegidas a partir de la escucha y no a la inversa : pero él desearía, a la intención del lector, una pequeña explicación crítica de la representación sonográfica, a fin de prevenir ante la tentación de creer que lo que él ve es suficiente para caracterizar la experiencia auditiva. Porque la representación aplica al tiempo, irreversible, sobre una dimensión de espacio que hace aparecer simetrías ilusorias. Los fenómenos de fusión auditiva reducen a una entidad lo que aparece sobre una figura como una multiplicidad de trazos. Y la dimensión de frecuencia no hace aparecer las diferencias cualitativas entre intervalos –consonante o disonante- favoreciendo o no la fusión. En fin, sería bueno indicar las escalas de intensidad y de frecuencia y también la elección hecha para el análisis en el compromiso entre resolución temporal y frecuencial.

Para terminar, Jean-Claude Risset agradece a Elsa Justel de haber confirmado con su trabajo que la música electroacústica, nueva forma de arte sonoro del siglo XX, es el fruto de una elaboración consciente y reflexionada.

Luego de haberse reunido para deliberar, el jurado acuerda por unanimidad a la candidata la mención Muy honorable

Daniel ARFIB

Jean-Claude RISSET

Horacio VAGGIONE