

EL HUMOR EN LA MÚSICA CORAL

Prof. Gonzalo Villalba

EL HUMOR EN LA MÚSICA CORAL

“Con la broma se puede decir todo, hasta la verdad” – Freud

“Decir gracias y escribir donaires es de grandes ingenios: la más discreta figura de la comedia es la del bobo, porque no lo ha de ser el que quiere dar a entender que es simple” - Don quijote – Miguel de Cervantes

Hace muchos años, Carlos Núñez Cortés, integrante de nuestro admirado conjunto de humor musical, Les Luthiers, me prestó unos longplays de tres compositores que hasta ese momento yo desconocía totalmente.

El primero de los discos era de **Gerard Hoffnung**, que, en palabras del pianista de Les Luthiers, era el padre de todos nosotros. Hoffnung (1925 –1959) nacido en Alemania, durante las dos décadas que vivió en Inglaterra se le conoció como dibujante, tubista , empresario, locutor y humorista.

Mucho del humor de Hoffnung se centró en el mundo de la música, particularmente en los diversos instrumentos de la orquesta. Publicó una serie de libros de caricaturas sobre directores y orquestas sinfónicas: Un músico siendo devorado por la trompeta, un cantante cuyos botones del chaleco son las perillas de control de dinámica desde *pp* hasta *fff*, un órgano de tubos con espejo retrovisor, etc. Esa maravillosa colección de dibujos, después de muerto, se convirtió en cortometrajes animados por Halas y Batchelor con música de Francis Disgusto en la serie de televisión *Tales from Hoffnung* (1965). En este corto se aprecia la caricaturización de los músicos de la orquesta y sus instrumentos.

(Ej 01: The Hoffnung Symphony Orchesta, cortometraje de Halas y Batchelor)

En 1956 Hoffnung organizó el primero de sus "Festival Hoffnung" en Londres, en el que parodiaba la música clásica, con la ayuda de muchos músicos destacados de la época. Este tuvo tanto éxito, que se realizó uno nuevo en 1958 y un tercero, póstumo, en 1961. Los tres conciertos, grabados por la EMI, contenían obras como *“Concierto popular (un concierto de Piano para poner fin a todos los conciertos de Piano)”*, *“Metamorfosis en un movimiento a la hora de acostarse”* (Allegro commerciale en Modo Televisione), *“Una gran, gran Obertura, para orquesta y aspiradoras, entre otros.* En esta última obra podemos ver la incongruencia de elementos ajenos a la orquesta, fuente esto de hilaridad.

(Ej 02: *A grand, grand overture, compuesta por Malcolm Arnold, encargada Gerard Hoffnung*)

El segundo compositor, **Lindley Armstrong "Spike" Jones** (1911 –1965) era un músico estadounidense especializado en los arreglos satíricos de canciones populares. A lo largo de las décadas de 1940 y 1950 su orquesta grabó bajo el título de **Spike Jones and his City Slickers**. Con este grupo firmó un contrato de grabación con RCA Victor en 1941 y grabaron muchos discos hasta 1955. También participaron en varios programas de radio y televisión.

Un ejemplo del trabajo de Jones es la parodia de "**Cocktails for Two**", una canción escrita por Arthur Johnston y Sam Coslow, para la película *Murder at the Vanities* (1934). La balada romántica originalmente compuesta para evocar un íntimo encuentro romántico, fue regrabada por Spike Jones en 1944 y obtuvo mucho éxito, para disgusto de Sam Coslow. Lo que llama a la gracia es la sorpresa, en el rompimiento de la escena romántica y lo absurdo de los elementos que van apareciendo en el transcurso de la nueva versión.

(Ej 03: *Cocktails for Two, Spike Jones and City Slickers para la película "Ladies Man"*)

Spike Jones no se conformó con la música popular y en los años cuarenta realizó una serie de grabaciones de versiones humorísticas de obras clásicas tales como la adaptación de la *Obertura de Guillermo Tell*, de Gioacchino Rossini, interpretada con utensilios de cocina, utilizando un caballo de carreras como fondo o el vuelo del mosquito, entre carcajadas de los intérpretes, a los cuales se les hace imposible terminar la obra. Este grupo de versiones de los clásicos fue editada por RCA en 1971, con el título de *Spike Jones Is Murdering the Classics*. La *Rhapsody from Hunger* (y), es una parodia a las Rapsodias de Liszt. El tutti final, a falta de instrumentos que resalten un forte, incluye bocinas, gritos, motores de autos, botellas que se rompen, etc. Esto, sumado a la parodia de los cantantes húngaros del principio, es lo que nos produce gracia.

(Ej 04: *Rhapsody from Hunger (y), de Spike Jones Is Murdering the Classics.*)

Finalmente, el que más me llamó la atención, **Johann Peter Schickele**, (1935) compositor y humorista norteamericano, muy conocido como investigador del personaje paródico P. D. Q. Bach, un supuesto hijo no reconocido por el mismísimo Johann Sebastian Bach. P.D.Q. es al Prof. Schickele lo que Mastropiero a Les Luthiers.

Las parodias del barroco y la música clásica, escritas bajo el nombre de este particular Bach, hicieron que Peter Schickele obtuviera cuatro Premios Grammy por el "Mejor álbum de comedia". Entre el repertorio hay obras como *El abducción de Fígaro*, *la Cantata Canina: "Wachet Arf!"* y el oratorio dramático "Edipo Tex". Además cuenta desde la quinta de Beethoven relatada por un locutor de fútbol americano hasta un cuarteto instrumental donde los ejecutantes deben realizar una fuga prácticamente desarrollando una coreografía. Con orquesta propias o ajenas, Schickele se ríe de la formalidad de las sinfonía y los instrumentos clásicos. En

Schleptet, Schickele parodia a los directores, y aprovecha la formalidad de los músicos, que se ven atrapados en la locura del conductor y su música, para producir un quiebre productor de risa.

(Ej 05: Schleptet, P.D.Q. BACH, del espectáculo "Houston, We have a problem")

En esta obra, no solo Schickele se divierte, sino también los músicos, que se burlan de sí mismo y de sus esquemas y estructuras de músico "serio". P.D.Q. Bach no ahonda, lamentablemente, en la música coral. Básicamente su humor está basado en la música instrumental.

Los compositores que combinaron el humor directamente en las composiciones corales habría que buscarlos en otro lado, pero estos tres músicos son los que abordaron el humor en la música moderna.

La unión de la música con el humor es bastante común en la historia. Los grandes compositores antiguos y clásicos han utilizado el humor en sus composiciones, entendiendo como humor, según Domingo Benet Casablanca en su libro "El humor en la música", -cito- "la transgresión de aquello que- presuponiendo el conocimiento por parte del receptor de los justos términos de una situación determinada y el normal desarrollo de la misma- resulta más lógico y previsible, y que, como consecuencia de dicha operación, justamente se enmascara, es violentado o llega incluso a omitirse, todo aquello con voluntad jocosa, no siempre explícita en cuanto tal." -fin de la cita-

En los ejemplos anteriores, vimos elementos que son propios del humor y son, en definitiva, los que nos provocar la risa: la parodia, la caricatura, la incongruencia y la sorpresa. En un desarrollo humorístico el factor sorpresa juega un papel preponderante. El romper con el devenir obvio de una situación es lo que nos hace reír. Por lo tanto es necesario, para la comprensión de esta broma, que el receptor conozca los elementos iniciales de esta situación. Esto desemboca en distintos niveles de lectura, desde bromas simples y sencillas hasta la de carácter más elaborado y sofisticado que muchas veces nos arranca una simple sonrisa, denotando admiración por la ruptura inteligente de un esquema. Cuanto más conocimiento previo tenga el receptor de lo que está sucediendo, más disfrutará de los efectos de la humorada.

El simple chiste basado en hechos cotidianos posiblemente nos despierte una reacción diferente, de una obra construida con elementos propios de otra época y características estilísticas determinadas, que serán necesarios para la comprensión del quiebre producido por la broma.

- ¿Por cuánto me comprarás a mi suegra?
- ¿Tu suegra? Por nada.
- De acuerdo, trato hecho.

Este chiste no requiere de demasiado conocimiento previo para que nos cause gracia. El solo hecho de conocer contexto de la relación suegra y yerno o nuera, social y comúnmente

aceptado, y la sorpresa de que la venta de aquella por nada es suficiente para satisfacer al vendedor, hace que se nos desprenda una sonrisa.

En el otro extremo, basta con analizar la “Ein Musikalischer Spass” de W. Mozart, escrita en 1787, donde el conocimiento profundo del estilo clásico hace que se disfrute totalmente de esta parodia a los compositores y ejecutantes de la época del genial músico. (Ej 06: Introducción del 1er movimiento en donde los pobres elementos que la constituyen parecen haber sido escritos ex profeso, teniendo en cuenta que quien los hizo acaba de componer la bella “Ein kleine Nachtmusik”. El segundo movimiento tiene notas escritas “equivocada” para los cornos que los obligan a tocar desafinados, la cadenza del trío del tercer movimiento resulta extremadamente exagerada y con movimientos de escalas que no conducen a nada. Finalmente el cuarto movimiento presenta una fuga donde el tema principal es tan pobre que no se presta para un desarrollo posterior, los cornos realizan trinos muy desagradables y ejecutan notas que dan la sensación de estar perdidos. La cadencia final se presenta con una politonalidad, muy fuera de época, que produce un finale caótico. Un análisis profundo y detallado de esta obra, lo hace Benet Casablanca en su libro “El humor en la música”, ya mencionado antes.

En la música, cómo hemos visto hasta ahora, el humor aparece de diversas maneras. Es interesante la clasificación que hace Leonard Bernstein en su concierto titulado “Humour in Music”, que forma parte de los programas televisados “Young People’s Concerts”, de los elementos del humor en la música:

1. caricatura y burla, donde la música es utilizada para ridiculizarse a sí misma
2. música onmatopéyica, como búsqueda de imitar sonidos que no son propios de la música
3. el papel de la sorpresa, como elemento de quiebre de un esquema
4. la exageración, parecido a la caricatura en el sentido que se destacan en forma grandilocuente, y a veces grotesca, algunos aspectos del modelo original
5. el uso de melodías conocidas con cambio de tonalidad, por ejemplo, si pasamos a tonalidad menor el “Feliz cumpleaños”, se transforma más en una marcha fúnebre que en un festejo
6. la destrucción de la lógica musical, teniendo en cuenta la música que trabaja con esquemas establecidos. Un ejemplo sencillo de esto es la cadencia picarda.

La música y el humor se relacionan de distintas formas, lo cual nos lleva a clasificar el humor desde otros aspectos.

1- Sobre sí misma: la música bromea sobre elementos musicales con recursos propios. La música es la protagonista. Las sorpresas están dadas por elementos propios de la música. Por ejemplo, combinar dos estilos o género que, en principio están muy alejados, causa gracia, por distintos factores, entre ellos la incongruencia y la sorpresa. En la “Pequeña música hebrea”, juego musical de Ernesto Acher, dos géneros para nada iguales (Pequeña serenata nocturna, W.

A. Mozart y música popular hebrea), se combinan en forma casi natural, pero es tal el choque que causa inmediata gracia.

(Ej 07: *Pequeña Música hebrea*, Ernesto Acher, de "Juegos")

2- Como acompañamiento de una situación o texto: La música crea un ámbito sonoro, para que una situación sea la que produzca la broma o es parte de una canción en donde el texto es el encargado de bromear. En ambos casos, es acompañamiento no protagonista de la broma. No es gracioso por razones musicales, pero si la música no creara el ambiente no habría chiste. La chansons desde un principio, toman textos picarescos y a veces muy groseros, porque no escatológico, acompañados de un exquisito entramado musical que hace más simpático el discurso. El texto de *Fyez vous y si vous voulez*, de Clement Jannequin, es un ejemplo de esto. Si bien la idea es un poco anticuada con respecto a la visión de la mujer, es divertida la idea que ahí se plantea. El juego polifónico con la palabra "Cocu" (cornudo) es provocadora de hilaridad.

(Ej 08: *Fyez vous y si vous voulez*, por Bragi Acapellakoor, dir. Rein de Vries)

3- Cómo parodia de una situación externa: la música utiliza elementos sonoros para parodiar o satirizar un hecho o una situación externa al elemento musical a través de recursos musicales o sonoros onomatopéyicos. Uno de los ejemplos vocales del Medioevo es "Fumeux fume par fumée" de Solage. Este músico compuso la mayoría de sus obras en el Codex Chantilly, la principal fuente de música del ars subtilior, la escuela de composición de los manieristas de Avignon. La obra, a 3 voces, de cerca de 1380, satiriza, con un exagerado cromatismo, a un grupo de intelectuales franceses - la "sociedad de los fumadores" - que debatía sobre la realidad social combinándolo con unos cigarrillos. Puesto que el tabaco no se conoció en Europa hasta unos siglos después, se especula con que fumaban opio o hachís. La música, entonces, ejemplifica el efecto de la droga o sencillamente al "humo" producido por el exceso de pensamiento profundo. Madrigales, chansons, ayres, etc, muchas veces interpretados en la actualidad como obras serias, están llenas de parodias, chistes, ironías y caricaturas musicales.

(Ej 09: *Fumeux fume par fumée*, Solage, por "Gothic Voices")

Una de las formas más antigua de bromas musicales tiene que ver con la imitación de sonidos de la naturaleza. Por medio de recursos musicales se logra un ambiente extramusical: Imitación de pájaros, sonido del viento, la lluvia, etc, nutren de novedosos sonidos a la música que los utiliza para recrear ambientes jocosos. La música imita sonidos como el comediante imita a los personajes reconocidos públicamente. Introducimos los sonidos dentro de un ámbito distinto al habitual lo cual provoca sorpresa y por ende gracia.

Ejemplo significativo de esto es el conocido Contrapunto bestial a la mente, madrigal de Antonio Banchieri (1568-1636), perteneciente a *Il Festino*, una de las comedias madrigalescas de este autor, donde un grupo de animales (cucú, lechuga, gato y perro) improvisan un contrapunto

sobre un bajo continuo. Escuchar “animales” intentando cantar polifónicamente, no puede ser más divertido.

(Ej 10: Capricciata e Contraponto bestiale a la mente, A. Banchieri, por Chorus Tölzer Knabenchor. Director: Gerhard Schmidt-Gaden.)

Ya en el barroco nos encontramos con obras como “Kickehihi, kakanei” de Schein (1586-1630), pequeña obra a tres voces femeninas donde se imita el canto de las gallinas.

(Ej 11: Kickehihi, kakakanei, de J. Schain, por Central Michigan University Women's Choir, Dir.: Alan Gumm)

Inspirado en el tratamiento que hace Schickele de la orquesta y en mi doble papel de humorista y director de coros, imaginé unir mis dos pasiones. Impulsado por el deseo de algunos colegas corales, compuse una serie de obras corales humorísticas que agrupé en un espectáculo titulado “El Corococó”, parodia de los conciertos de coros tradicionales.

Como éstos, “El Corococó” tiene una estructura formal por donde transcurren las obras que bien podrían ser parte de un programa de concierto coral. La experiencia de armado de este espectáculo de “humor coral”, se llevó a cabo con varios coros del país y la impecable colaboración de Maida Andrenacci, en la puesta en escena.

La particularidad de este concierto es, que no es sólo un paquete de obras musicales aisladas sino que se trata de todo un espectáculo en sí mismo, con textos que unen cada número, personajes que intervienen, actitudes del coro y del director, frente a variadas situaciones y despliegues espaciales.

El Corococó se ríe de sí mismo, no ridiculiza a directores, coreutas y compositores de música coral. El coro es el protagonista de la broma durante una hora, donde se pasa del coro de música académica al de popular. Todas las obras interpretadas allí son de un grupo de compositores imaginarios, internados en el IACOCO (Instituto de ayuda al compositor compulsivo).

Podemos encontrar en este show varios de los ejemplos de humor antes mencionados. El Gloria, de la Misa Cumulus Nimbus est, con un aire vivaldesco, está escrito sobre textos en latín y es para coro, solistas y piano. Es el ejemplo de humor paródico de una situación externa.

(Ej 12: Gloria, de la Misa Cumulus Nimbus est, Gonzalo Villalba, por Coral Enharmonía, Dir. Sonia Bamente)

Como ejemplo de música bromeando sobre si misma, el Corococó tiene en su repertorio el “Otoño en Pehuajó” donde un compositor con múltiples personalidades, mezcla dos canciones tradiciones como Tonada de otoño y Manuelita.

(Ej 13: Otoño en Pehuajó, Gonzalo Villalba, Coro Nonino, dir.: Cristina Gallo)

Si hay algo que no concuerda y es ejemplo de incongruencia musical es la Oda a la Alegría, con ritmo de chacarera.

(Ej 14: La Beethoveniana, Gonzalo Villalba, Coro Juvenil de Río IV, dir: Luciana Cazzola)

El montaje del Corococó trajo aparejado varios logros, como efecto secundario e interesante de destacar.

El estudio del espacio, el descubrimiento de valores intrínsecos de cada integrante y el trabajo a través de juegos teatrales, necesarios para la puesta del show, repercuten directamente en el planteo escénico del coro.

Los directores de los coros que montaron el espectáculo coinciden en que el funcionamiento del organismo a su cargo mejoró en su dinámica de trabajo y de concentración. Su visión de un concierto y del papel que juega el coro en su totalidad y cada uno de los cantantes, cambió de perspectiva y aplican lo adquirido durante el montaje del Corococó en el resto de su repertorio.

Finalmente, la especial atención que se debe tener en la ejecución del texto humorístico, hizo que se revalorizara éste en el resto de la obras del repertorio común del coro. Los efectos aquí enumerados, piden ser analizados con precisión y sutileza, por lo tanto serán motivo de otra ponencia.

BIBLIOGRAFÍA

- Benet Casablanca, “El humor en la música. Broma parodia e ironía”, Editorial Reichenberger, 2000.
- Bergson, Henri, “La risa”, Editorial Sarpe, 1985
- Freud, Sigmund, “El chiste y su relación con el inconsciente”, 1905

EJEMPLOS MUSICALES Y VIDEOS

- The Hoffnung Symphony Orchesta, cortometraje de Halas y Batchelor.
- A grand, grand overture, compuesta por Malcolm Arnold, encargada Gerard Hoffnung.
- Cocktails for Two, Spike Jones and City Slickers grabado para la película “Ladies Man”.
- Rhapsody from Hunger (y), de Spike Jones Is Murdering the Classics.
- Schleptet, P.D.Q. BACH, del espectáculo “Houston, We have a problem”.
- “Ein Musikalischer Spass” de W. Mozart.
- Pequeña Música hebrea, Ernesto Acher, de “Juegos”.
- Fyez vous y si vous voulez, por Bragi Acapellakoor, dir. Rein de Vries.
- Fumeux fume par fumée, Solage, por "Gothic Voices".
- Capricciata e Contraponto bestiale a la mente, A. Banchieri, por Chorus Tölzer Knabenchor. Director: Gerhard Schmidt-Gaden.
- Kickehihi, kakakanei, de J. Schain, por Central Michigan University Women's Choir, Dir.: Alan Gumm.
- Gloria, de la Misa Cumulus Nimbus est, Gonzalo Villalba, por Coral Enharmonía, Dir. Sonia Baliente.

- Otoño en Pehuajó, Gonzalo Villalba, Coro Nonino, dir.: Cristina Gallo.
- La Beethoveniana, Gonzalo Villalba, Coro Juvenil de Río IV, dir: Luciana Cazzola.