

# Canciones aleatorias

Recibido: 03-03-14  
Aceptado: 29-06-14

## Ulises Hadjis

Escuela de Artes Escénicas, Facultad Experimental  
de Arte, Universidad del Zulia, Venezuela  
ulishadjis@gmail.com

## 1. Introducción

La canción (entendida como letra y música en simultáneo) ha sido un formato atrofiado históricamente en su metodología y en sus resultados si se le compara con otros en el mundo del arte como el lienzo, la instalación o el film donde vemos que se han tomado grandes riesgos como en el film *Sleeping man* de Andy Warhol o en la pintura de Cy Twombly. Desde su auge en la cultura popular con la masificación de los LP, la canción tuvo un sitio privilegiado en la cultura de occidente: sus intérpretes (y el resto de su equipo alrededor) tenían éxito económico, pero siempre a partir de una necesaria masificación<sup>1</sup>, esta puede ser la razón por la cual la canción se mantuvo en un terreno más seguro en cuanto a duración, planteamientos armónicos (usualmente en base a tríadas), timbres, etc.<sup>2</sup>.

Dentro de las artes plásticas, y la literatura (por poner dos ejemplos) los métodos de creación parecen haber sido ampliados desde la visceralidad del romanticismo; abriendo paso a la racionalidad, el trabajo inter-

disciplinario, y la investigación filosófica. La canción como formato no parece haber avanzado mucho en ese aspecto, aún hoy en día la mayoría de los compositores aluden a la "inspiración", o al "trabajo", cuando se les pregunta el origen de su obra.

Siempre el cantautor se pregunta ¿qué quiero decir?, la intención está siempre presente en la creación: hacer una canción triste, hacerla con ritmo bailable, o hacer un hit. Y ¿si excluyera la intención del proceso?, ¿Si no eligiera la mayoría de las cosas presentes en la canción?, ¿Es posible un encuentro con la belleza sin intención? La Aleatoriedad parece ser una buena herramienta para responder dichas preguntas.

## 2. Antecedentes: "Laguna"

Aclaro que la aleatoriedad es un concepto utilizado en extenso por compositores como John Cage (Cage, 2007), e incluso dentro del formato canción hay anécdotas famosas del uso de la aleatoriedad en momentos puntuales en los Beatles (Pedler, 2008)<sup>3</sup> o David

- 1 Si bien un artista plástico puede ser millonario teniendo un grupo reducido de 1000 consumidores, tal número es insuficiente para que un músico tenga un ingreso digno.
- 2 La canción ha tenido grandes exponentes que han empujado el formato a terrenos más arriesgados, como Caetano Veloso, David Sylvian o Jim O'Rourke. Pero no es lo más común.
- 3 Se cuenta que los ruidos de cintas al revés que suenan en la canción "For de benefit of Mr Kite" son el resultado del corte azaroso de cintas que luego fueron tiradas al aire y pegadas sin orden particular.

Bowie. Sin embargo son casos aislados y no hay una tradición de esta práctica difundida dentro del formato.

Antes de inscribir este proyecto en el CONDES<sup>4</sup> tuve un primer intento hacia esta dirección con la canción "Laguna" en el año 2011, en el marco de la Velada de Santa Lucía<sup>5</sup>. La curadora Ruth Auerbach me invitó a participar en la muestra interdisciplinaria que hacía en la casa que se le había asignado donde el concepto a trabajar era el de *paisaje*. Copio a continuación un fragmento del texto que incluí como parte del montaje de la obra:

La idea a trabajar era la de paisaje. Se me ocurrió conversar con la gente de la casa y preguntarles sobre paisajes de lugares remotos que siempre quisieron visitar y nunca pudieron. La casa del Sr. Daniel, a mi parecer es una ejecución de dicha añoranza.

El Sr. Daniel es un reconocido Karateca, campeón nacional y docente de larga trayectoria, discípulo de otro gran maestro: Senzei Hiramatsu, oriundo de Okinawa. En el anuncio amarillo sobre la entrada de la sala (antiguo dojo) se lee en caracteres Japoneses "Okinawa".

El papel que tienen en las manos<sup>6</sup> es el origen de la música que (espero) estén oyendo. Hice 5 líneas de papel pentagramado y las restregué por diversas partes de la casa (la pared, el patio, pipotes, entre otras). De las marcas resultantes saque las notas sobre las cuales armé la armonía y estructuré la canción. Aclaro: puse las notas que vi luego de llegar el martes a mi casa, hoy veo otras en las manchas, pero es como la prueba Rorschach, cada quién ve algo diferente.

Para la parte lírica junté letras de okinAGUA y saNta Lucía, y salió LAGUNA. La letra (creo yo) evoca a alguien que llega (o va) de (o a) pelear y reflexiona viendo el agua. Un paisaje posible en Maracaibo u Okinawa.

La melodía vocal, la asignación rítmica de las notas del papel "restregado" y los arreglos los hice a voluntad, aquí la letra:

Saben las respuestas  
Hacen las preguntas  
"Todos los lugares ya son suyos"  
Todas las miradas caen juntas  
Y volver y perder. Nunca he visto lo que se.  
Armame, húndeme. En fondo soy. Ahí Brillan, brillan.

### 3. Mañana de diligencias

Luego de esta experiencia (ya con el proyecto Condes inscrito) comencé "Mañana de diligencias", otro intento de emanar la canción desde la materialidad y no al revés, o sea no desde lugares metafísicos como Dios o la inspiración.<sup>7</sup> Después de experimentar con varios materiales que no funcionaron (plástico, papel y cartón) logré colocar una tela con 5 líneas rectas (imitando el papel pentagramado) en el caucho de un carro y salí a hacer un par de diligencias en el carro. Al regreso a la casa la tela tenía una serie de manchas en el pentagrama que podían ser interpretadas como notas (fig. 2). Ahora bien, ¿cuáles figuras rítmicas asignarle? Tomé las dos facturas de la diligencia como herramienta y cada número par asignaría la figura rítmica a cada nota siendo el 1 una redonda, el 2 una blanca y así sucesivamente<sup>8</sup>. En cuanto a la letra usé exclusivamente palabras presentes en las facturas, aquí una transcripción de la misma:

4 Consejo de desarrollo humanístico, científico y tecnológico de La Universidad del Zulia, es el ente que rige la investigación dentro de la casa de estudios. El nombre del proyecto registrado es "La aleatoriedad como recurso creativo en el formato canción", oficio CH-0025-12, y el objetivo general es: crear dinámicas de aleatoriedad dentro del formato canción.

5 La velada de Santa Lucía fue una actividad celebrada durante más de una década (2003-2013) en la ciudad de Maracaibo en el sector de Santa Lucía. Dirigido por la artista Clemencia Lavinge incluía con la comunidad de una calle quienes prestaban sus casas para ser intervenidas por artistas.

6 Este texto venía impreso al reverso de la imagen que presento en la figura 1.

7 Muchos compositores, al narrar su proceso creativo parecen conectarse con ente inmaterial, desde "La musa", o "la inspiración", o incluso Dios.

8 Lo cual es un estándar del lenguaje musical.

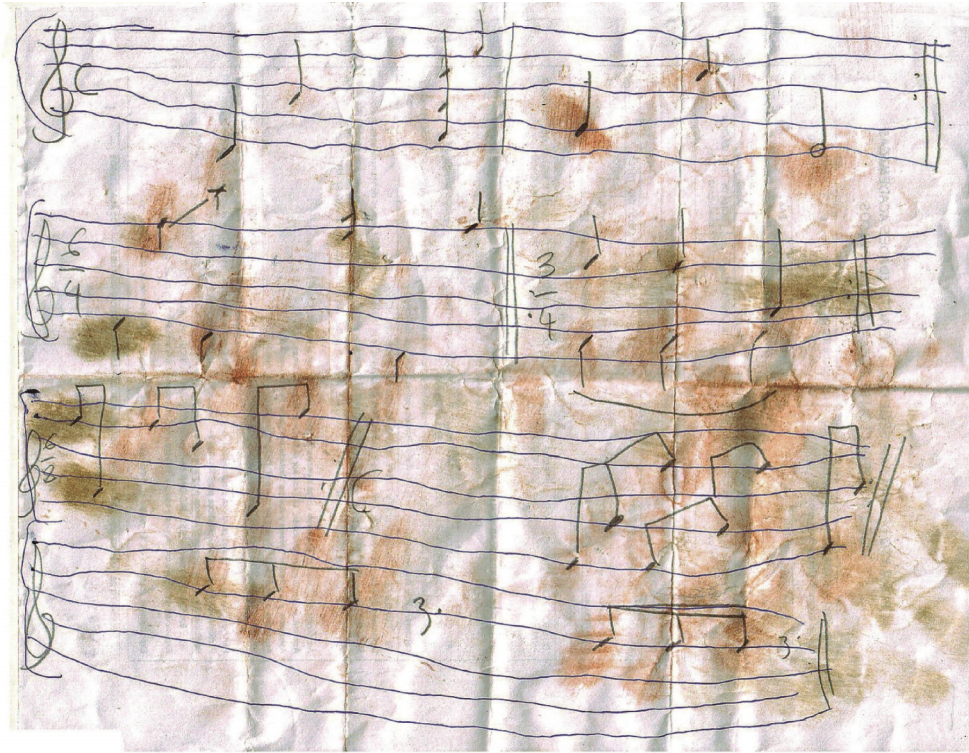


Figura 1. Autor: Ulises Hadjis. Foto: Juan Pablo Garza.

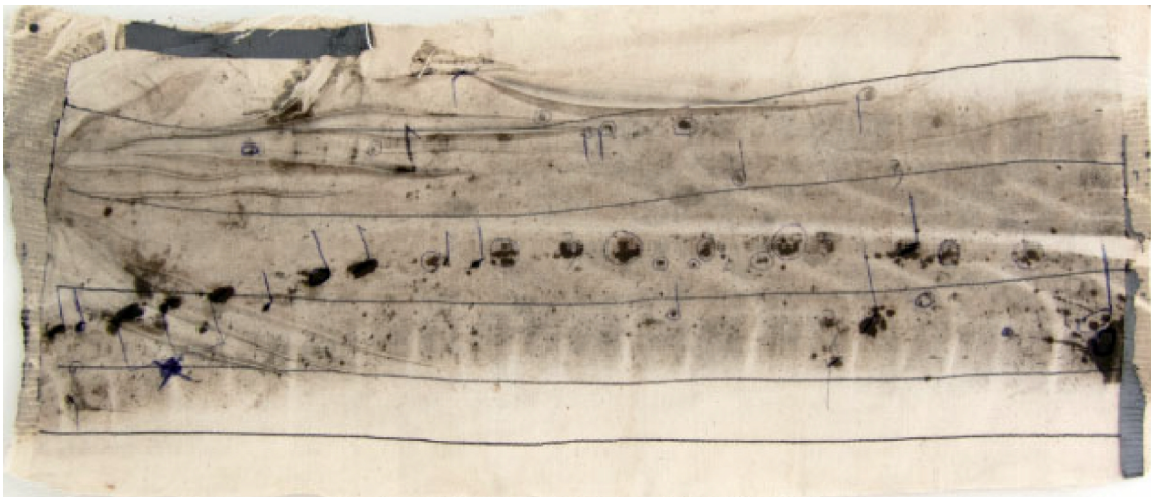


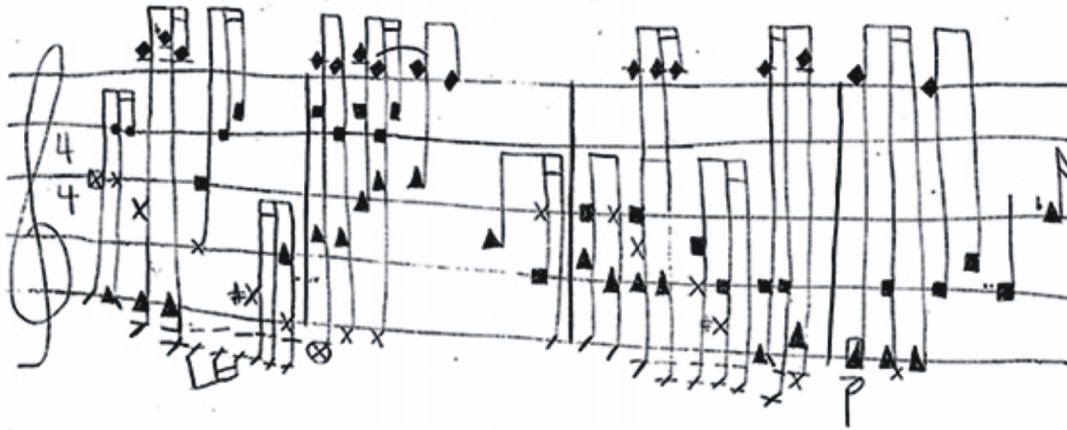
Figura 2. Autor: Ulises Hadjis. Foto: Juan Pablo Garza.

El gris y los colores,  
Las cartas quieren  
Jardín de mi, mi  
Mi jardín.  
Gris, cada, Cada  
Para, Gris,

Clara y bella,  
Gris, Mi, mi Jardín.

#### 4. "Memoria y Éxito"

Luego trabajé la pieza "Memoria y Éxito", impulsada por la invitación a la revista de arte *Scrapped*<sup>9</sup>, donde la idea en conjunto a trabajar era la de *Young Dino-*



**Figura 3.** Autor: Ulises Hadjis. Foto: Juan Pablo Garza.

saours, es decir, jóvenes dinosaurios, cosas que fueron gigantes en su momento pero rápidamente desaparecieron. Decidí partir de dos elementos: el hit radial y la fotocopiadora. Por un lado tomé los primeros cuatro compases de los 5 hits de Billoboard del mes que naci<sup>10</sup> (octubre de 1982) y los superpuse en un pentagrama<sup>11</sup>, asignándole diferentes figuras geométricas a cada canción (fig. 3); luego a le saqué copia a esa hoja pentagramada y luego copia a esa copia y así sucesivamente hasta que las notas del pentagrama se fueron degradando poco a poco hasta no quedar nada. Introduje toda esa información al programa Reason en la computadora y fui transcribiendo sonido a sonido la desaparición de cada nota: mientras más se borraba más suave sonaba.

Para letra hice una sopa de letras juntando todas las líricas de las 5 canciones (en inglés) y sólo usé palabras que conseguí ahí (fig. 4). La melodía vocal fue hecha por mí sin apegarme a ningún método relacionado con la Aleatoriedad. Aquí la letra:

Sea el tren, sea Edén.  
 Solo es Oro, roto.  
 Sea el tren sea Edén  
 Solo es Vino, oro  
 Alo? Alo Alo  
 Vente  
 Alo alo alo  
 Ardo

IMSAYINGALLTHEHINGSTHATIKNOWYOULLIKEMAKINGGOODCONVERSATION  
 TAHANDLEYOUJUSTRIGHTYOUKNOWWHATIMEANITOOKYOUOUTOANINTIMATERESTA  
 NTHENTOSUGGESTIVEMOVIEHERESNOTHINGLEFTTALKABOUTUNLESSITSHO  
 IZONCALLYLETSGETPHYSICALPHYSICALMANNAGETPHYSICALLETSGETINTOPH  
 ICALLETHEMARRYOURBODYTALKYOUBODYTALKLETMEHARRYOURBODYTALKIVEBE  
 NPATIENTIVEBEENGOODTRIEDTOKEEPMYHANDSONTHEABLETSGETTINHARDTHIS  
 HOLDINBACKIFYOUKNOWWHATIMEANIMSUREYOULLUNDEPRADMYPOINTO  
 WEKNOWEACHOTHERMENTALLYYOUGOTTAKNOWTHATYOUREBRINGINOUTTHEAN  
 INMERISINUPBACKONTHESTREETIDMYTIMETOOKMYCHANCESWENTHEDISTANCENOWI  
 MBEACONNYFEETJUSTMANANHISWILLI  
 SURVIVESOMANYTIMESITHAPPENSTOOF  
 ASTHOUTRADEYOURPASSIONFORGLORYDONTLOSEYOURGRIPONTHEDREAMSOFHEPA  
 STYOUJUSTFIGHTJUSTTOKEEPTHEMAYBEITSTHEEYEOFTHETIGERITSTHETHRILL  
 OFTHEFIGHTRIPTOTHECHALLENGEOFOURRIVALANDTHELASTKNOWNSURVIVOR  
 SPALKSHISPREYINTHENIGHTANDHESWATCHINGUSALLWITHTHEEYEOFTHETIGERFA  
 CTOFACEOUTINTHEHEATHANGINTOUGHSTAYINHUNGRYTHEYSTACKTHEODDSSTILL  
 WETAKETOTHESTREETFORTHEKILLWITHTHESKILLTOSURVIVERISINUPSTRAIGHTT  
 OTHETOPOTHEGUTSGOTTHEGLORYOFTHEDISTANCENOWINNOTGONNASTOPJUST  
 AMANANDHEWILLTOSURVIVETHEEYEOFTHETIGERITSTHEEYEOFTHETIGERTHEEYOF  
 HETIGERTHEEYEOFTHETIGERITSTHEEYEOFTHETIGERTHEEYEOFTHETIGERTHEEYOF  
 HEMUSTABENABOUTSENTENTHEBEATTOGOSTOGLIAYINMYFAVORITSON  
 GANICOULDTELLITWOULDNTEDONALLHEWASWITHEYEANININLOVEROCK  
 NROLLSPUTANOTHEROTINTHEJUKEBOXBABYILOVEROCKNROLLCAUSEITSAITHE  
 SAMESAFANIITAKEYOUHOMEWHEREWECANBEALONEANEXTWENEREMVINONHEWAS  
 WITHEYEANININLOVEROCKNROLLINHEWASWITHEYEANININLOVEROCKNRO  
 LIPOPUTANOTHERDIMEINTHEJUKEBOXBABYILOVEROCKNROLLSOCOMEANTAKEYOUR  
 TIMEANDANGWITHESEATCANITAKEYOUHOMEWHEREWECANBEALONEANWELLBEMOV  
 INONANSINGINTHATSAMEOLDSONYEAHWITHESEINGINEBONYANANDIVORYLIVETOGE  
 THERPERFECTHARMONYIDEBSIDONMYMANOKEYBOARDHOLDWHYDONTWE  
 ALLKNOWTHATPEOPLEARETHESEWHEREVERYOUGOTHEREISGOODINBADINVERY  
 ONEANDWELARNTOLIVENELEANTOGIVEEACHOTHERWHATNEEDTOSURVIVETOGE  
 THERANDIBONANDIVORYLIVETOGETHERPERFECTHARMONYIDEBSIDONMY  
 PIANOKEYBOARDANDWHYDONTWEEBONYIVORYLINGINPERFECTHARMONYEBON  
 YIVORYOORWELLKNOWTHATPEOPLEARETHESEWHEREVERYOUGOTHEREISGOODAN  
 DBADMMINEVERYONEWELARNTOLIVENELEANTOGIVEEACHOTHERWHATWENE  
 EDTOSURVIVETOGETHERALIVEDESHWALK?DOESSHETALK?DOESHECOMECOMPL  
 ETE?MYHOMEROMMERCERANGELALWAYSPULEDMEFROMMYEYESHEWASPURELIK  
 ONOWFLAKESDNECOULDEVENTAINTHEMEMORYOFMANGELCOULNEVERCAUSEM  
 EPAINYEARSUBYIMLOOKINTHROUGHAGIRLYMAGAZINEANDTHERESMYHOMEROMAN  
 GELONTHEPAGESINBETWEENMYDODRUNSCOLDMYMEMORYHASJUSTBEENSOLDMYAN  
 GELISHECENTERFOLDANGELISTHECENTERFOLDSLIPPEDMENOTESUNDERTHEDESK  
 WHOLEWASTHINKINABOUTHERDRESSIWASSHYITURNEDAWAYBEFORESHECAUGHTMY  
 EYEINSSHAKININMYSHOESWHENEVERSHEFLASHEDTHOSEBABYBLUESSOMETHINGH  
 ADAHOLDONMWHENANGELPASSEDCOSBYTHOSESOTANDFUZZYSWEATERSTOOMAG  
 ICALTOUCHTOOSEEHERINTHATNEGLIGEEISREALLYJUSTTOO MUCHITSKAYIUND  
 ERSTANDTHISAINITNEVERNEEBLANDIHOPETHATWHENTHISISSUESGONEILLSEE  
 YOUWHENYOURCLOTHERSAREONTAKEYOUCARYESWELLNELLTAKEYOUFCARANDDRIV  
 EITWELLTAKEITTOAMOTELROOMANDTAKEEMOFFINORIVITTEAPARTOFCARASJUSTBE  
 ENDTODDREPSDLSGCEBAMMYUN3BOP5TODDRAUDTYSINADWYVREBVA3TADPEET

**Figura 4.** Autor: Ulises Hadjis. Foto: Juan Pablo Garza.

9 Revista estadounidense de arte editada en la ciudad de Nueva York desde el 2012.  
 10 "Eye of the tiger"- Survivor, "Ebony and Ivory"- Paul McCartney & Stevie Wonder, "I love Rock and roll"- Joan Jett, "Physical"- Olivia Newton-John y "Centerfold"- The J. Geils Band.  
 11 Transponiéndolos todos a do mayor.

Y su tono  
Y su risa  
Y mi tono  
Y su ira

Dos. Y su amo. Y su veinte.  
Dos. Cal. Roto.

9. Tocar  
10. Quebrar  
11. Beca  
12. Quinca  
13. Pica  
14. Barqui  
15. Barca  
16. Bata  
17. Rabo  
18. Bebo  
19. Rasca  
20. Rasca  
21. Rasca  
22. Rasca  
23. Raspe  
24. Quieto  
25. Querca  
26. Peto  
27. Rencor  
28. ToTo  
29. Quebrar  
30. Cabra  
31. Coca  
32. Quipe  
33. Pepe  
34. Carré  
35. Robar  
36. Rencor  
37. Robar  
38. Roba  
39. Rencor  
40. Rincon  
41. Reto

Las 41 jugadas están representadas en la letra, tuve que, para algunas jugadas recurrir a neologismos.

Aquí una transcripción del juego:

O5. Bf4d56. Qb3dxc47. Qxc4c68. e4Nbd79. Rd1 Nb610. Qc5Bg411. Bg5 Na412. Qa3 Nxa4 13. Bxc3 Nxe414. Bxe7Qb615. Bc4Nxc316. Bc5Rfe8+17. Kf1Be6 18. Bxb6Bxc4+19. Kg1Ne2+20. Kf1Nxd4+ 21. Kg1 Ne2+22. Kf1 Nc3+23. Kg 1axb 624. Qb4 Ra425. Qxb6 Nxd 126. H3Rxa227. Kh2Nxf228. Re1Rxe 129. Qd8+ Bf830. Nxe1Bd531. Nf3Ne432. Qb8b5 33. h4h534. Ne

## 5. La partida del Siglo

Por último trabajé en la pieza “La partida del siglo” construida sobre los códigos de registro de la partida de ajedrez entre Byrne y Fischer en 1954. En la codificación de ajedrez se usan las letras de la A hasta la H como paralelos y los números del 1 al 8 como meridianos. En la música existe la codificación del cifrado le asigna a las 7 notas básicas musicales las letras de la A a la G, y los números a la octava en la que será tocada la nota. Aunque existía un pequeño problema, ¿qué hacer con la H? primero pensé en convertirla en un silencio, pero luego tuve una mejor idea: hacerla un Sol sostenido, como un paso después del G, al mismo tiempo es una alteración que en el contexto de la menor (tonalidad relativa a do mayor) nos refiere a la escala menor armónica. Al cantar la melodía tuve que cambiar algunas notas de octava, (lo cual es común en la interpretación de las canciones), así como pasarla de su tonalidad original (Do mayor) a una más cómoda (Sol Mayor).

Luego me pregunté, ¿qué figura rítmica asignarle a cada nota?, la respuesta estaba clara: Byrne jugó con las blancas, Fischer con las negras, así que las notas correspondientes a Byrne serían blancas (durarían dos tiempos) y las de Fischer serían negras (un tiempo) lo cual hizo que la canción suene como un  $\frac{3}{4}$ . La letra consiste en una serie de palabras bisílabas, donde la consonante de cada sílaba corresponde a la pieza jugada<sup>12</sup>: Aquí la letra:

1. Coco
2. Papa
3. Caben
4. Pastora<sup>13</sup>
5. Arpa
6. Quepa
7. Quepa
8. Pecar

12 Peones: P, Alfiles: B (Por bishop en inglés, necesitaba una consonante), Torres: T, Caballos: C, Rey: R, Reina: Q (por Queen en inglés, para diferenciarla del rey).

13 No es bisílaba porque refiere al enroque.

5Kg735. Kg1Bc5+36. Kf1Ng3+ 37. Ke 1bb 4+38. Kd1Bb3  
+39. Kc1Ne2+40. Kb1Nc3+41. Kc1Rc2#

## 6. Comentarios finales

a) El sub-producto plástico: aunque mi intención inicial en este proyecto era producir canciones solamente, las herramientas que usaba para producirlas resultaban siendo atractivas para los curadores/editores con los que trabajaba, convirtiéndolo en un proyecto interdisciplinario.

b) La imposibilidad de la no intención: una vez que nos adscribimos a la presencia del inconsciente dentro de la constitución del ser y su injerencia ineludible en nuestras acciones, es imposible afirmar que "yo" no tuve nada que ver en estas decisiones musicales ¿no manejé el carro de cierta forma cuando tenía la tela amarrada al caucho?, ¿No decidí nacer en octubre del 82 y no en septiembre? ¿No decidí asignarle ciertas figuras rítmicas a

los números? Aun así lo que sí está excluido aquí en todo caso es la intención consciente.

c) La racionalidad emocional: durante todo el proceso me preocupaba hacer una buena canción, una que a mí me gustaría escuchar. Si bien el proceso de creación de cada canción lo inserta en el discurso contemporáneo de las artes, no quería caer en producir una obra en la que la anécdota y narración sobre la misma fuera más importante que ella misma. Puede que esa sea la razón por la que en todas piezas hay un elemento no controlado: la aleatoriedad. Quizás es una idea retrógrada, pero pienso que la obra debe defenderse sola.

## Referencias

Cage, John. (2007). *Silencio*. Madrid: Ediciones Ardora.

Pedler, Dominic. (2003). *Songwriting secrets of The Beatles*. London: Omnibus press.

Las canciones pueden ser descargadas en: <http://www.shockoff.com/aleatoriedad>.