

La Música de Fondo

desde Johann Schein hasta Brian Eno. Por Javier Quesada.

2009

Música de Mobiliario

"Musique d'ameublement" o música de mobiliario, término acuñado por Erik Satie en 1917, se refiere a música para ser oída en confortable inatención.

Seguramente te has encontrado alguna vez en un elevador, tienda departamental o sala de espera de un consultorio dentista y te has percatado de esa música casi ausente que masajea tus oídos.

"La música de mobiliario genera vibraciones, no tiene otro propósito; desempeña el mismo papel que la luz, el calor y el confort en todas sus formas"[1] decía Satie en una de sus cartas a su amigo Jean Cocteau.

Satie no fue el primero en usar la música con esta función; el género barroco Tafelmusik representado por el *Banchetto Musicale* de Johann Schein y la *Musique de Table* de Telemann, en los siglos XVII y XVIII respectivamente, era música que se interpretaba como fondo durante fiestas o cenas aristocráticas.

Todavía a principios del siglo XX, la música que se escuchaba en tiendas departamentales eran adaptaciones de piezas para concierto tocadas por músicos en vivo.

En 1920 Satie quiso usar fragmentos de música pregrabada durante el intermedio de una obra de teatro en una galería de París, con el propósito de usarla como tapiz mientras la gente conversaba y se movía por la galería ignorando la música. Para infortunio de su experimento, la gente se detuvo a escuchar, pues la música era entonces todavía algopreciado y no adquiriría todavía su función de fondo. Satie tuvo que recorrer la galería gritando "Parlez! Parlez!"

[1] Ornella Volta, Satie/Cocteau. Eine Verständigung in Mißverständnissen.

La Música Funcional

Michel Foucault hablaba de "tecnologías disciplinarias" que germinaron en instituciones específicas como; prisiones, hospitales, escuelas, fabricas y que subsecuentemente se convirtieron en formulas generales de dominación, operando a lo largo del cuerpo social.

Debido en gran parte a nuevas técnicas de clasificación y monitoreo de la gente, a finales del siglo XIX y principios de siglo XX la simbiosis entre los discursos de disciplinas como criminología, psicología y medicina estaban ya inextricablemente atados a la ratificación de instituciones sociales como la prisión, el hospital y la fábrica. Estas instituciones eran "laboratorios" de observación de los cuales se obtenía un gran cúmulo de aprendizaje acerca de las personas. Este aprendizaje preparo los avances técnicos y culturales que mas tarde serian clave para el éxito del Taylorismo y el Fordismo.

A finales del siglo XIX uno de estos aprendizajes fue el obtenido en estudios sobre los efectos fisiológicos y psicológicos de la música en el comportamiento humano. Estos estudios encontraron que la música tenía la habilidad de producir cambios en la presión arterial, fuerza muscular y de incrementar el ritmo respiratorio y el pulso. En 1937 Stanley Wyatt publicó un reporte para el British Industrial Health Research Board titulado "Fatiga y Aburrimiento en el Trabajo Repetitivo" que sugería que la música en el lugar de trabajo tenia el potencial de reducir absentismo y salidas tempranas y aumentar la productividad en trabajos de ciclos cortos y repetitivos.

El reconocimiento de la potencial aplicación industrial de estos descubrimientos no tardó en llegar y el uso clínico de la música para estimular la mente y cuerpo de los empleados empezó a esparcirse en los negocios y la industria.

La radio y la masificación de la música

"El radio fue la primer pared sónica-," escribe Schafer "-encerrando al individuo con lo familiar y excluyendo a las fuerzas adversas del exterior" [2]

Varios avances tecnológicos que se dieron desde los años 20 hasta principios de los 40 como la expansión de la radiodifusión, la llegada de fonógrafos eléctricos mas potentes y el abaratamiento de la fabricación de discos, propiciaron que en poco mas de 20 años la música dejara de ser algo escuchado casi exclusivamente en vivo e in situ y empezara a tener un verdadero alcance masivo. Solamente en 1941 Victor Records vendió más de 56 millones de discos en EUA. Aunque no todos estaban contentos con estos avances, en 1927 en Der Steppenwolf Herman Hesse escribía sobre la radio: "Toma posesión de música tocada en cualquier sitio, sin distinción o discreción, y lamentablemente distorsionada la arroja al espacio en lugares donde nada tiene que hacer"

La radio fue piedra angular en la metamorfosis social que tuvo la música al convertirse de figura a fondo.

Muzak

Muzak es música que ha sido reducida a fondo, es música que no es para ser escuchada, sin embargo esta ahí porque su efecto esta probado. Hoy en día sería quizá imposible imaginar un gimnasio sin música y los clientes tampoco podrían concebir uno. Un estudio publicado en el 2006 por el Prof. B. Rohrmann del Departamento de Psicología de la Universidad de Melbourne muestra que de los clientes de pubs y restaurantes encuestados, entre un 80 y 90% quieren que haya música en esos lugares, entre los clientes de gimnasios el porcentaje esta cerca de el 100%. Sin embargo entre los clientes de pubs, la mayoría de los encuestados mencionaron que el nivel del sonido en estos lugares inhibía la conversación.

[2] R. Murray Schafer. The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World.

Muzak siempre ha sido un tema de polémica. Schafer la describe de manera interesante; "Muzak empieza con el alto motivo de orquestrar el paraíso, pero siempre termina como fluido para embalsamar la aburrición terrena"

Muzak ayuda a acortar el "tiempo largo" o "langweile" como lo llaman los alemanes. Pascal Quignard escribe; "Una parte del objeto de la música es precisamente sobrellevar la demora; construir tiempo más menos no frustrante, experimentar la consistencia del tiempo y poco a poco infiltrar en éste un antes y un después, un regreso y un porvenir, un este y un oeste, un soprano y un grave, una rapidez y una lentitud, un llevar las riendas de la frustración..."[3]

Durante la Segunda Guerra Mundial, mediante programas como el de la BBC "Music While you Work" el gobierno británico empezó a utilizar Muzak para relevar la fatiga, sostener la moral y mantener la productividad alta en fábricas de armamento. Las noticias de los favorables efectos no tardaron en cruzar el Atlántico y para 1942 EUA estaba usando música en fábricas bélicas y astilleros por todo el país y para 1946 Muzak había sido instalada en la mayoría de las firmas estadounidenses.

Para 1962 la Asamblea General del Consejo Internacional de Música de la UNESCO pasó en París una resolución que se leía;

"Denunciamos unánimemente el intolerable infrigimiento de la libertad individual y el derecho de todos al silencio, por el uso abusivo, en lugares privados y públicos, de música grabada o radiodifundida."

La Muzak sigue siendo odiada por unos y amada por otros, pero ha evolucionado mucho desde entonces, hoy día casi cualquier género de música puede ser convertido en papel tapiz en el lugar y circunstancias adecuados.

Hoy en día compañías como DMX y Muzak ofrecen a los hoteles música a la medida de cada sección del mismo. "El sonido es uno de los primeros sentidos que debes captar cuando un cliente entra a tu lobby" dice Greg Gershon, VP de ventas de Muzak.

[3] Pascal Quignard, La lección de música.

¿Si los arquitectos de estos espacios usaran los oídos tanto como los ojos al diseñar estos espacios sería realmente necesario llenarlos de música? No puedo evitar pensar que las posibilidades acústicas naturales de un hotel situado a la orilla del mar serían mucho más interesantes y variadas que una programación interminable de música digital. Quizás la solución más atractiva sería una inteligente mezcla de los dos recursos.

La compañía Muzak que este año cumple 75 años se declaró en bancarrota en Febrero. En sus años de gloria sus suaves programaciones de música para consultorio de dentista llegaron a permeare los pasillos de la Casa Blanca durante la presidencia de Eisenhower e incluso el interior de naves en misiones de la NASA. Pero durante los últimos 20 años las ventas de la compañía no han hecho más que irse en picada, ¿será esto un indicio de que la gente está optando por deslindarse del yugo de este soso fármaco y buscando recuperar sus espacios acústicos? ¿o se han hecho tan diversas las preferencias musicales que ya no es posible reproducir música que le sea indiferente a todos? ¿el nivel de ruido en lugares cerrados y oficinas ha bajado tanto que ya no es necesaria una cama musical para enmascarar ruidos?

Curiosamente el lento pero constante periodo de declive de la compañía Muzak coincide con la llegada de el Walkman y sus portátiles herederos.

Yo me inclino a creer que mucho tiene que ver, que la música portátil finalmente se hizo verdaderamente portátil y asequible, lo que hace que el altavoz allá arriba en el techo sea cada vez más redundante y menos requerido, y aunque en lugares como gimnasios se sigue esperando que haya música, ya no es el común denominador en centros comerciales o lugares de trabajo, en donde la gente tiende a preferir usar su iPod; más de 1 de cada 5 empleados usa su iPod u otro reproductor de música portátil por hasta 3 horas diarias en la oficina, según una investigación realizada por la compañía Woods Bagot en Inglaterra. Lo irónico es que un 30% de las firmas investigadas, están en vías de prohibir en sus oficinas el uso del iPod, cuando la gente lleva trabajando con música más de 60 años. Quizás los CEOs deberían leer el reporte de Wyatt o el de Cardinell (entre otros de una larga lista a la que no dedicaremos líneas aquí). Y ¿Que no fue música lo que el mismo gobierno usó para mantener la moral e incrementar la productividad durante la guerra?

Cualquiera que sea la razón de estos cambios culturales creo que estamos pasando por un momento positivo para replantearnos que tipos de paisajes sónicos queremos habitar en las próximas décadas. Quizás el incremento en uso de reproductores de música personales (28 millones de iPods se vendieron solamente en el último cuarto del 2008) mas allá de ser un signo de que a los humanos nos encanta la música, sea sintomático de que inconscientemente estamos terriblemente incómodos con nuestro paisaje sonoro. ¿Cuántas veces te has puesto un par de audífonos solamente para bloquear tu entorno sonoro?

Música para aeropuertos

En 1978 Brian Eno lanzó *Music for Airports* con el propósito no solo de que funcionara como fondo sino de que se pudiera escuchar con diferentes grados de atención y de que complementara las características sónicas y espaciales del lugar.

Eno habla de su experiencia en el aeropuerto de Colonia, Alemania en una entrevista; "Estaba en el aeropuerto de Colonia que es un edificio muy bonito un domingo por la mañana; la luz estaba hermosa, todo era hermoso, excepto que estaban tocando música horrible y pensé; hay algo muy mal, la gente no piensa bien en la música que debería de ir en situaciones como esta, sabes? gastan cientos de millones de libras en la arquitectura, en todo, excepto en la música, la música queda en manos de alguien que trae un cassette con sus canciones favoritas de la semana y todo el aeropuerto se llena con ese sonido." [4]

Eno fue quizás uno de los primeros en realmente crear música pensada en cohabitar un espacio determinado de manera estética e interesante, y él es también el responsable de acuñar el término "música ambient".

[4] Entrevista con Brian Eno; www.youtube.com/watch?v=ykJg-vE3k-E

Barney Stevenson lo resume con una buena selección de palabras: "Mientras Muzak intenta neutralizar el ambiente, la música ambient de Eno realza las idiosincrasias acústicas y atmosféricas del ambiente." [5]

Música para onirismos

Cuando un amigo me pidió que hiciera música para una exposición de fotografía con carácter onírico, le dije inmediatamente que contara con ello, e inmediatamente mi mente se puso en blanco. Unos días después puse las fotografías sobre el piano y empecé a explorar ideas musicales que primero que nada tuvieran buen maridaje con las imágenes.

Después me puse a pensar en las características que debía tener esta música; debía ser música que pudiera escucharse por largos periodos y fundirse con las imágenes, la galería y la conversación de la gente sin cansar, distraer o sentirse repetitiva. Debía ser música que se encontrara pisando la frontera entre nuestra realidad consciente y el mundo de los sueños, mas difusa e intangible que clara y presente, debía sugerir y acompañar, mas que imponer y desplazar. Debía de ser música emotivamente ligera pues los sentimientos debían de emanar principalmente de las imágenes. Y por último debía ser universal, es decir, debía de poderse montar la exposición en cualquier lugar del mundo sin que la música delatara el origen geográfico de esta. Usé mucho canto de aves, que es quizá el canto mas generalizado y familiar para los oídos humanos, pero si usted es un agudo ornitólogo o pone mucha atención a los detalles quizá me delate.

Música para Onirismos se puede descargar de:
<http://www.studioplato.com/onirismos/onirismos.htm>

Creo que siempre tendremos música de fondo de algún tipo u otro, ya sea, el pianista en el restaurante, la interminable playlist de un proveedor digital, el radio a todo volumen del coche de al lado, música hecha a la medida de las circunstancias o un diseño acústico tan bien logrado y agradable que resulte musical. Dependerá del juicio y las necesidades de cada quien el uso que se le dé. En un futuro ideal se usara como tonificador y no como bloqueador. En un futuro ideal la música volverá a ser figura y el silencio volverá a ser el verdadero fondo.

[5] Barney Stevenson, Paintings in Sound: Vertical Time in the Ambient Music of Brian Eno.

Bibliografia

Muzak: On Functional Music and Power.

Simon C. Jones; Thomas G. Schumacher
Critical Studies in Media Communication, 1479-5809, Volume 9, Issue 2,
Pages 156 - 169. 1992

The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World.

R. Murray Schafer. 1977.

Soundscapes in Public Places. *Sound levels and social interactions in venues with music. Prof. B. Rohrmann, Univ of Melbourne, Dept. of Psychology. 2006*

Michel Foucault: Beyond structuralism and hermeneutics. *Dreyfus, H., & Rabinow, P. Chicago: University of Chicago Press. 1982*

iPod Still the KING of Portable Music. *By: Simpson, Luke. Wireless Week, 4/1/2009 Supplement, p10-13.*

Brian Eno: Ambient 1: Music for Airports (Music). *By: Caramanica, Jon. Rolling Stone, 11/25/2004 Issue 962, p94-94,*

"Background Music": Persuasion in the Air. *By: Yoder, Robert M.; Saturday Evening Post, 12/6/1958, Vol. 231 Issue 23, p. 31*

The Day the Muzak Died. *By: Demos, Telis. Fortune, 3/2/2009, Vol. 159 Issue 4, p18-18*

Hotels are going beyond the basic playlist. *Hotel & Motel Management 224, no. 5 (May 2009): 50-50.*

Erik Satie's Musique d'Ameublement, some ninety years later. *Nicola Bernardini 2008*

Internet;

Erik Satie

<http://www.af.lu.se/~fogwall/intro.html>

Audio Art, Golo Föllmer

http://www.mediaartnet.org/themes/overview_of_media_art/audio/scroll

A Brief History of Muzak

<http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1880477,00.html>

Tafelmusik - The Harvard dictionary of music By Don Michael Randel.

<http://books.google.com/>

Tafelmusik - (musical term)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Tafelmusik_\(musical_term\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Tafelmusik_(musical_term))

One in five use iPods at Work

<http://living.aol.co.uk/careers-and-work/one-in-five-use-ipods-at/article/20061030053409990001>

javier@studioplato.com

www.studioplato.com