

MUSICOTERAPIA Y SUS APROXIMACIONES CON LA MÚSICA Y EL XAMANISMO GUARANÍ

Gustavo Schulz Gattino¹

La influencia de determinadas abordajes en Musicoterapia proporciona el enriquecimiento de las prácticas clínicas y una mejor comprensión del proceso musicoterapéutico. La utilización práctica de los abordajes permite sus adaptaciones para el contexto (sea clínico o socio-cultural) y estimulan nuevas posibilidades teóricas a partir de la reflexión de las principales ideas postuladas. En el caso de este escrito, serán discutidas adaptaciones y nuevas ideas teóricas para el modelo de Carolyn Kenny.

En mis experiencias, el abordaje “The Field of Play” (El Campo del Tocar) creada por la musicoterapeuta Carolyn Kenny mudó mi forma de pensar a respecto de mi práctica con niños portadores de múltiples incapacidades y con niños autistas. La abordaje de Kenny fue desarrollada según sus experiencias en prácticas rituales de música y chamanismo entre las tribus de la América del Norte en el sur del pacífico (Kenny, 2006). En estas prácticas ella verificó la existencia de fenómenos que también podrían acontecer en las escenas de la clínica musicoterapéutica. Así, su abordaje está basada en las relaciones de música y salud oriundas de sociedades indígenas tradicionales junto con las teorías de la Musicoterapia contemporánea (García, 2005). Sin embargo, sus escritos están fundamentados esencialmente en culturas de la América do Norte.

Por eso, se hizo un cuestionamiento si este abordaje podría ser explicado por elementos culturales de otras sociedades, como en mi contexto latinoamericano por ejemplo. Pues, algunas concepciones de las sociedades del sur del pacífico pueden extrañas cuando confrontadas con una realidad mucho distinta. Pero, como es descrito por Kenny, los elementos del “Field of Play” también son encontrados en sociedades del Asia.

Así, el esencial sería buscar un estudio que abordase aspectos en común entre los dados de los indígenas norte-americanos con el contexto latinoamericano. También, Stige y Kenny ya habían escrito sobre la importancia de hacer adaptaciones en los abordajes para el contexto cultural de uso.

Para hacer esa tarea, fue encontrada la tesis de la antropóloga Deise Mointardo sobre Música y Chamanismo Guaraní (Montardo, 2002). Este trabajo relata las prácticas de chamanismo cotidianas en tres subgrupos de los Guaraní. Montardo resalta la importancia de la música como una práctica de cura en los rituales de esta sociedad. Se eligió la sociedad guaraní ya que ellos son unos de los principales pueblos tradicionales que viven hasta hoy en la América Latina (principalmente en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay). Su influencia en la sociedad actual está presente en la música, en la danza, en el lenguaje y en la alimentación.

¹ Musicoterapeuta, estudiante de la maestría em Ciências Médicas: Pediatria en la Universidad Federal Del Rio Grande Del Sur (UFRGS). Contacto: gustavogattino@terra.com.br.

El abordaje

De manera general, la abordaje “ The Field of Play” consiste en la descripción de 7 fenómenos básicos que ocurren a lo largo de un proceso (Kenny 2002). El tiempo de duración de esto proceso está cuantificado por minutos u horas. No es como un proceso terapéutico completo donde se piensa en términos de meses o años. Son fenómenos que ocurren con una proximidad temporal entre las distintas etapas. Es como la duración de un ritual de Chamanismo (que puede durar horas) o como una sesión musicoterapéutica (que puede minutos o más que una hora). En ambos hay la presencia de la música, de una persona responsable por el manejo de la vivencia (musicoterapeuta o el chamán) y están conectados con procesos de cura que visan el bien estar de la persona. Como estas dos situaciones se cruzan, inicialmente ellas estarán divididas en este escrito de acuerdo con ejemplos de cada vivencia. Primero, será relatada una breve descripción de un ritual Kaiová (uno de los grupos de los Guaraní) vivido por Montardo. Abajo será descrita una sesión de Musicoterapia entre dos pacientes atendidos en una escuela especial. Por último, las dos vivencias (del ritual y de la sesión) servirán como base para explicar los siete fenómenos idealizados por Kenny intitulados como campos.

Situación en un ritual Kaiová: Montardo presencié un ritual del subgrupo Kaiová organizado pela chamán Ódula. Esto era un tipo de ritual chamanístico realizado semanalmente. Los participantes del ritual eran hombres, mujeres y niños. El ritual tuvo una duración de más de 3 horas.

Caso musicoterapéutico: dos pacientes (paciente X y paciente T) atendidos en Musicoterapia en sesiones semanales. El paciente X tiene 10 años y es portador de múltiples incapacidades. Ello tiene retraso mental asociado a una hemiplejía del lado derecho. El paciente T tiene 44 años y es portador de retraso mental no precisando de muchos apoyos. Estos dos participantes tienen sesiones semanales de Musicoterapia con 30 minutos de duración en su escuela especial.

Descripción de los Fenómenos- Campos

Para Kenny, “campo es el lugar en que el terapeuta puede percibir o imaginar la realidad, permitiendo focalizar o apreciar lo que está en el, y también las relaciones y condiciones entre los participantes incluso en este espacio” (Kenny, 2006).

En este abordaje existen siete campos: el estético; el espacio musical; el campo de tocar; el ritual; el estado particular de conciencia; la fuerza o poder y por último, el proceso creativo. Los tres primeros son considerados elementos primarios y los cuatro sucesores son campos secundarios. Sin embargo, no hay una jerarquía entre los campos.

Campo estético: consiste en el espacio de manifestación de concepciones estéticas, de valores, *creencias* y actitudes que *aparezcan* en estas escenas. Entre los Kaiová eso se ocurre en la preparación del espacio físico del ritual: el *Jeroky Rupa*. Este espacio tiene que ser virado para el leste, pues según las creencias de los Kaiová, es esto el espacio que los dioses se manifiestan. También existen líneas demarcadas en suelo que delimitan la circulación de seres divinos.

Caso – el campo estético se manifestó por las preferencias musicales que cada paciente levó consigo, en la elección de los instrumentos y en el lugar elegido para sentar en

la sala. Así, el paciente X eligió el teclado, el paciente T elogió la batería y el terapeuta eligió la guitarra. Todos los pacientes se organizaron en círculo en el *setting*.

Campo espacio musical: son las primeras manifestaciones que ocurren en la escena. Es una etapa anterior a las principales manifestaciones sonoras y musicales: es el momento de preparación por los sonidos de los instrumentos. Este campo ocurre en el grupo Kaiová cuando el marido de la chamán ejecuta, en el momento en que se pone, una melodía en el aerofone (instrumento de la familia de la ocarina). De esa manera se hace una preparación para las principales danzas y cantos que acontecerán en el ritual.

Caso – los pacientes testan sus instrumentos y experimentan las posibles sonoridades de cada uno. En este momento el terapeuta apenas observa estas experimentaciones.

Campo del tocar: ese es el campo principal del abordaje de Kenny. Todos los campos podrían ser inclusos en él. Este campo consolida las interacciones del campo estético con el espacio musical, produciendo el fenómeno más complejo del modelo. En él pueden aparecer sonoridades, estructuras musicales y ritmos, todos dinámicos de acuerdo con la interacción de sus participantes. También se cambian algunos sentimientos y nuevas conductas aparecen en la escena. Es un espacio de seguridad donde sus participantes aprovechan sus beneficios para exteriores a la vivencia. Este campo es claramente visualizado en los momentos de clímax del ritual Kaiová. Montardo describió la primer parte del ritual donde se manifestaban las canciones de prece. Después fueron ejecutadas las canciones de guerra. En este segundo género las danzas y los cantos ganaron manifestaciones más intensas de sentimientos donde los hombres participantes ejecutaban coreografías de guerra.

Caso- es la etapa donde los pacientes eligen y ejecutan sus canciones preferidas, según sentimientos de euforia, alegría y confianza por aquellos momentos vivenciados. Así, sentimientos de superación estaban evidenciados. Pues, el paciente X que es tímido y tiene dificultad para charlar con otras personas estaba eufórico cantando una canción infantil. El paciente T expresaba su dificultad de hablar por los ritmos en la batería. Fue el momento donde el paciente, el paciente T y el musicoterapeuta estaban fusionados por la música y por los mismos sentimientos de esta experiencia. Estas relaciones fueron extendidas a lo largo de la sesión.

Campo Ritual: se caracteriza por los padrones de repetición que ocurren en el espacio vivenciado. Esas repeticiones transmiten seguridad para experimentar nuevas posibilidades. Al iniciar las canciones, la chamán Kaiová tocaba el *mbaraka* (un tipo de maraca) en la posición vertical. Durante las canciones ella cambia entre movimientos horizontales y verticales para producir el mejor sonido posible del instrumento. Cuando la canción se cierra ella vuelve el *mbaraka* para la posición inicial, transmitiendo un sentimiento de preparando los participantes para nuevas canciones y nuevas danzas.

Caso: las repeticiones aparecieron en la sesión por el canto de las mismas canciones por el paciente X (ello repitió dos veces una canción infantil y una canción de rock) y en las repeticiones de padrones rítmicos del paciente T en la batería.

Campo estado particular de conciencia: el paciente permite receptividad para nuevas experiencias y variadas percepciones de sonidos o movimientos que están en constante estado de transformación. Entre los Kaiová, este estado particular de conciencia puede ser observado en las danzas del género de guerra. La euforia es tan intensa que muchos hombres gritan en cuanto danzan, buscando más intensidad en sus movimientos. Este tipo de conducta no sería mirada en una situación coloquial de su cotidiano (como en caza y en la pesca, por ejemplo).

Caso - en los momentos de gran intensidad, los pacientes estaban en euforia por su producción sonora hecha en conjunto. Así, se formó un sentimiento de seguridad y confianza que fue facilitado por el contexto musical producido anteriormente.

Campo Poder: el individuo acumula energía en sus manifestaciones y tiene fuerza para explorar otras posibilidades y superar obstáculos. Eso puede ser visualizado en los discursos que la chamán realizaba a cada término una danza o canción. Entre los temas, ella hablaba de la importancia en luchar para mantener la vida de su pueblo y para mantener la salud de la naturaleza.

Caso- los sentimientos de fuerza y persistencia eran proporcionados por el terapeuta que incentivaba cada uno para tocar la próxima canción, o entonces para incentivar al paciente X a pegar la baqueta con su mano de derecha (la cual él tenía más dificultad).

Campo proceso creativo- interacción de formas, gestos y relaciones como un conjunto que fluye para el crecimiento y mudanza de sus participantes. Este campo representa la totalidad del ritual Kaiová en sus momentos de clímax: un mixto de movimientos, voces, personas y sentimientos que levantan a sus participantes para una mejor salud del cuerpo y para un mejor auto-conocimiento.

Caso- es la descripción de las principales canciones ejecutadas en conjunto por sus participantes. En ellas se manifiestan los sentimientos y las sonoridades que involucran la sesión y levantan a estos dos pacientes hasta formas más saludables de conductas, según propio curso de interacción. Aquí, es como se elaboró un retrato del ocurrido en la sesión: todas las manifestaciones de creatividad elaboran la obra artística del encuentro. En el término de la sesión, todos retornaron felices para sus casas.

Consideraciones finales

Las aproximaciones del contexto Guaraní con la abordaje “The Field of Play” sugieren que las ideas de Kenny pueden ser justificadas por otras explicaciones distintas de las originales. Incluso, cuando esas ideas fueron extendidas a un caso clínico ellas no fueron modificadas en su esencia. Por eso, se acredita que la teoría “The Field of Play” puede ser mejorada cuando es adaptada para el contexto socio-cultural que está inserida, sin que se cambie la esencia de cada concepto.

Referencias

Brynjulf Stige & Carolyn Kenny (2007). Does Music Therapy Work the Way We Think It Works?. *Voices: A World Forum for Music Therapy*. Retrieved June 10, 2008, from <http://www.voices.no/mainissues/mi40007000252.php>

Garcia, Patrícia Almeida (2005). *Sonoridades dos Campos de Carolyn Bereznaq Kenny* São Paulo:FPA2005.Monografia (Graduação em Musicoterapia), Faculdade Paulista de Artes.

Gattino, Gustavo (2008). The Use of Music in Guaraní Shamanistic Rituals: Deise Lucy Oliveira Montardo, interviewed by Gustavo Gattino. *Voices: A World Forum for Music Therapy*. Retrieved June 10, 2008, from <http://www.voices.no/mainissues/mi40008000262.php>

Kenny, Carolyn (2006). *Music and Life in the Field of Play: An Anthology*. Gilsun: Barcelona Publishers.

Kenny Carolyn (2002). Keeping the World in Balance - Music Therapy in a Ritual Context. [online] *Voices: A World Forum for Music Therapy*. Retrieved June 10, 2008, from [http://www.voices.no/mainissues/Voices2\(2\)kenny.html](http://www.voices.no/mainissues/Voices2(2)kenny.html)

Montardo, Deise Lucy Oliveira (2002). *Através do "Mbaraka": música e xamanismo guarani*. Tese de Doutorado Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), USP, São Paulo.

