

INTRODUCCIÓN

MÚSICAS IBEROAMERICANAS EN RED

JAVIER MARÍN-LÓPEZ
Universidad de Jaén

MONTSERRAT CAPELÁN
Universidade de Santiago de Compostela

PAULO CASTAGNA
Universidade Estadual Paulista, São Paulo

La historia cultural de Iberoamérica ha estado marcada por procesos de transculturación de elevada complejidad, como resultado de la convergencia y posterior hibridación —a lo largo del tiempo— de matrices indígenas, africanas e ibéricas principalmente. Dicha realidad fue posible gracias a una extensa y diversificada red de comunicaciones —primero marítimas y terrestres, luego también aéreas— que mantenía interconectada una pluralidad de regiones y ecosistemas. Estas rutas actuaban no solo como corredores físicos, sino también humanos y culturales, permitiendo la integración territorial de diferentes espacios y el intercambio de bienes tangibles y expresiones simbólicas. El libro que presentamos contiene investigaciones recientes sobre cómo la música, con su multiplicidad de componentes semánticos y formales y su inherente capacidad para atravesar todo tipo de fronteras, participó de estas redes transnacionales, convirtiéndose en un agente clave dentro de un sistema dinámico de relaciones culturales. La noción de “red” no se utiliza aquí como una teoría cerrada en sentido estricto, sino como una orientación disciplinar que ayuda a comprender las relaciones de comunicación (ya sean directas o indirectas, formales o informales, voluntarias o forzadas,

conscientes o inconscientes, permanentes o pasajeras) entre agentes o actores sociales (individuos, grupos, comunidades, instituciones) como parte de un conjunto interconectado más amplio; este activo complejo de intermediaciones condiciona las decisiones de los individuos y sus conexiones y, por consiguiente, transforma la realidad justamente en tanto parte de una estructura reticular global.¹ Más allá de las dicotomías clásicas entre agencia individual y estructura social y de sus vínculos mecánicos y deterministas, priorizamos un enfoque procesual que contempla —a un mismo tiempo— los continuos flujos entre los niveles macro y microscópico, considerando los contactos, nexos y vínculos como foco específico de investigación.

La aplicación del enfoque interpretativo de las redes de intercambio a Iberoamérica —considerada tanto espacio geográfico como comunidad cultural global— ya ha sido probada con éxito por historiadores (Imízcoz Beunza y Pereyra 2022, por citar un caso reciente), de ahí que resulte particularmente seductor profundizar en sus potencialidades en el ámbito sonoro.² La elección de la categoría “Iberoamérica” en el título (en lugar de Hispanoamérica, Latinoamérica o Indoamérica) se justifica, en este caso, por una doble circunstancia.³ De un lado, los ensayos abordan prácticas sonoras en territorios que en su día pertenecieron a las coronas española y portuguesa; de otro, el surgimiento de un espacio americano geográficamente interconectado y conceptualmente unificado se produjo como consecuencia de los caminos, circuitos y redes establecidos por las monarquías ibéricas, en algunos casos reaprovechando rutas de comunicación preexistentes. El subtítulo del volumen traduce la compleja caracterización de estas interconexiones que articularon nuevas realidades en un espacio ibérico de fronteras difusas y fluctuantes. Por “camino” entendemos, en su acepción más simple, una vía de comunicación entre dos puntos o nodos que permite el desplazamiento de un objeto cultural; “c circuito” hace referencia a un recorrido cerrado previamente fijado, con

¹ Para una introducción general a la teoría de las redes sociales, véase el clásico trabajo de Lozares (1996).

² Marín-López (2022) formaliza una propuesta de aplicación de la “historia conectada” (equivalente, en sentido amplio, a la idea de red que aquí manejamos), si bien circunscrita cronológicamente al periodo colonial.

³ Sobre las distintas genealogías y agendas intelectuales de las nomenclaturas del territorio americano, véase Altamirano (2021: 35-92).

más de dos nodos, que a veces termina en el punto de partida; “red”, en cambio, alude a un conjunto organizado de conexiones sociales más extenso y diversificado. En el caso de Iberoamérica podría hablarse de una red de redes, ya que esta realidad plural a su vez formaba parte de estructuras reticulares mucho más amplias sobre las cuales sería importante reflexionar.

En términos formales, el libro se organiza en cinco bloques temáticos precedidos de un preludio en el que Leonardo J. Waisman esboza los itinerarios historiográficos de la musicología colonial a partir de un amplio muestreo bibliográfico. Las cinco secciones describen y analizan cómo la existencia de rutas de comunicación moldeó la movilidad de agentes musicales y determinó el establecimiento de complejas redes multi-nodales, que permiten entender los objetos de estudio no desde una posición aislada, sino como parte de un conjunto interaccionado.⁴ El primer bloque, “Redes trasatlánticas en el mundo colonial”, se centra en las relaciones trasatlánticas tejidas desde los primeros contactos iberoamericanos e intensificadas durante el siglo XVIII, mismas que posibilitaron procesos de transferencia, circulación e intercambio —a gran escala— de instrumentos, músicos, repertorios, objetos sonoros, ideas y todo tipo de prácticas performativas. El segundo bloque, “Circuitos y *tournées* iberoamericanas en el ‘largo’ siglo XIX”, analiza el establecimiento y consolidación de rutas concertísticas trasatlánticas tanto de compañías de zarzuela y ópera como de pianistas virtuosos, gracias al eficaz desarrollo de las tecnologías y los medios de transporte, lo que generó espacios comunes que traspasaron las fronteras políticas y lingüísticas de los nacientes Estados-nación.

La tercera sección, “Trayectorias transnacionales e imaginarios colectivos en el siglo XX”, se dedica a los imaginarios colectivos construidos por la música popular y académica a uno y otro lado del Atlántico, en particular a través de la prensa periódica, entendida no solo como espejo, sino también como agente mediador y constructor del discurso sobre la práctica musical. El cuarto bloque, “Caminos en la creación académica contemporánea”, explora, a través de una serie de estudios de caso, las trayectorias artísticas de creadores individuales, brindando miradas analíticas a su producción desde

⁴ Para informaciones más específicas sobre cada bloque, remitimos a los resúmenes elaborados por los propios autores al comienzo de cada capítulo.

distintas perspectivas metodológicas y disciplinares. El quinto, “Grabación de repertorios iberoamericanos: itinerarios de ida y vuelta”, se enfoca en las grabaciones fílmicas y sonoras a partir de la movilidad de músicos y bandas desde Iberoamérica hacia la propia península y Estados Unidos, subrayando la relevancia del registro performativo como forma cultural transnacional y archivo de memoria y sentimiento. Estamos lejos de poder ofrecer un cuadro completo y estructurado de este conglomerado de redes —debido a las dimensiones del espacio geográfico, la naturaleza cambiante de los nexos y sus rutas, así como el carácter hermenéutico asociado a la propia idea de red—, incluso si la muestra fuese más amplia y sistemática y permitiera identificar con mayor claridad la recurrencia de patrones. Sin embargo, los ejemplos aquí reunidos resultan paradigmáticos por sus distintas temporalidades, la variedad de agentes y contenidos trasvasados, así como por la diversidad de tipos, propiedades y formas de lo que, de manera muy amplia, denominamos red. Esperamos así estimular la investigación desde esta perspectiva epistemológica y avanzar en el futuro hacia una reconstrucción sistémica menos fragmentada.

Este libro se originó en el marco del III Congreso de la Comisión de Trabajo “Música y Estudios Americanos” de la Sociedad Española de Musicología (MUSAM / SEdeM), realizado en la Universidad de Santiago de Compostela del 14 al 16 de octubre de 2021. Aprovechando la celebración del Año Santo Xacobeo 2021 y la idea de “camino” vinculada a la mítica ruta de peregrinación compostelana, se invitó a los participantes a indagar en el universo sonoro iberoamericano desde la novedosa perspectiva de las redes, al objeto de promover una comprensión más interconectada, dinámica y global del objeto de estudio.⁵ Los veinticinco trabajos están firmados por investigadores radicados en Argentina, Austria, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México, Portugal y Puerto Rico. Todos ellos se presentaron en el citado encuentro y ahora ven la luz en versiones notablemente reelaboradas, ampliadas y actualizadas, como consecuencia justamente de la red de inte-

⁵ Junto con el programa (MUSAM 2021), recomendamos consultar la reseña de Reyes Lucero y Fouz Moreno (2022). Un fotomontaje resumen del Congreso, así como extractos del concierto ofrecido por Manuel Vilas, puede visualizarse en el canal de YouTube de MUSAM: <https://www.youtube.com/@musicayestudiosamericanosm6598> [Consultado 15/08/2023].

racciones entre congresistas y, más tarde, con los editores. Este libro se suma a otros dos publicados con anterioridad, también ligados a las actividades científicas de MUSAM e igualmente centrados en las amplias perspectivas de análisis del intercambio trasatlántico: *De Nueva España a México: el universo musical mexicano entre centenarios (1517-1917)* (Marín-López 2020) y *En, desde y hacia las Américas: música y migraciones transoceánicas* (Eli Rodríguez, Marín-López y Vega Pichaco 2021).⁶

Queremos dar las gracias a los numerosos congresistas que asistieron al encuentro, procedentes de las dos riberas del Atlántico, a los miembros de los comités científico y organizador, a los integrantes y al Grupo de Investigación Organistrum (Universidade de Santiago de Compostela) y a los responsables de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade de la Xunta de Galicia, quienes pusieron a disposición de congresistas y organizadores los medios humanos y materiales imprescindibles para el éxito del congreso. Nuestra gratitud también a los autores de los textos por su receptividad, apertura intelectual y paciente espera durante los largos meses de revisión editorial. La publicación de esta obra ha sido posible gracias al apoyo financiero de la Sociedad Española de Musicología, el Proyecto de I+D+i “Galicia-América: música civil, ideología e identidades culturales a través del Atlántico (1800-1950)” (Ministerio de Ciencia e Innovación, PID2020-115496RB-I00)⁷ y el Proyecto “Estudios históricos de música en Galicia y América (ss. XI-XX)” (Ayudas para la Consolidación y Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas de la Xunta de Galicia, ED431B 2021/09).⁸ Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos por ayudarnos a materializar esta singular aportación, que nos permite avanzar en la cohesión de una red musicológica activa, dinámica y verdaderamente iberoamericana.

⁶ En parte como consecuencia de las actividades de MUSAM, otras Comisiones de Trabajo de la SEdeM (como “Música y Artes Escénicas”, “Música y Prensa” y “Música y Lenguajes Audiovisuales”) han incorporado la dimensión americana a sus particulares objetos de estudio; véase, por ejemplo, Encabo y Matía Polo (2023).

⁷ Este proyecto tiene su sede en la Universidade de Santiago de Compostela y está dirigido por Javier Garbayo y Carlos Villanueva.

⁸ Proyecto dirigido por Montserrat Capelán; véase <https://grupo-organistrum.com>. Agradecemos particularmente la ayuda de Javier Gándara Feijóo por su trabajo de correspondencia con los autores en las primeras fases de este proyecto editorial.

BIBLIOGRAFÍA

- ALTAMIRANO, Carlos (2021): *La invención de Nuestra América. Obsesiones, narrativas y debates sobre la identidad de América Latina*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- ELI RODRÍGUEZ, Victoria, MARÍN-LÓPEZ, Javier y VEGA PICHACO, Belén (eds.) (2021): *En, desde y hacia las Américas: música y migraciones transoceánicas*. Madrid: Dykinson.
- ENCABO, Enrique y MATÍA POLO, Inmaculada (eds.) (2023): *América como horizonte: intercambios, diálogos y mestizajes de la escena popular española*. Madrid/ Frankfurt: Iberoamericana Vervuert.
- IMÍZCOZ BEUNZA, José María y PEREYRA, Olvaldo Víctor (eds.) (2022): *Redes y relaciones Europa-América*. His-MundI, 3. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. <https://doi.org/10.24215/978-950-34-2151-2> [Consultado 15/08/2023].
- LOZARES, Carlos (1996): “La teoría de redes sociales”, en *Papers. Revista de Sociología*, 48: pp. 103-126. <https://papers.uab.cat/article/view/v48-lozares> [Consultado 15/08/2023].
- MARÍN-LÓPEZ, Javier (ed.) (2020): *De Nueva España a México: el universo musical mexicano entre centenarios (1517-1917)*. Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía. <https://dspace.unia.es/handle/10334/5381> [Consultado 15/08/2023].
- (2022): “Hacia una ‘historia conectada’ de la música colonial latinoamericana”, en *Diagonal: An Ibero-American Music Review*, 7/2: pp. 1-37. <http://dx.doi.org/10.5070/D87259374> [Consultado 15/08/2023].
- MUSAM (2021): *III Congreso Internacional MUSAM. Comissão de Trabalho “Música e Estudos Americanos”, Sociedade Espanhola de Musicologia. Músicas Iberoamericanas: caminos, redes e circuitos. 14/16 de outubro 2021. Faculdade de Xeografia e Historia. Santiago de Compostela* [Libro de resúmenes]. <https://www.academia.edu/57198295/> [Consultado 15/08/2023].
- REYES LUCERO, Alejandro y FOUZ MORENO, María (2022): “Rutas e itinerarios en la música iberoamericana”, en *Revista de Musicología*, 45/1-2: pp. 403-409.