

Tercer Congreso Chileno de Musicología

por

*Lina Barrientos Pacheco
Universidad de La Serena
Sociedad Chilena de Musicología*

“Música, migración y exilio” fue la temática de la convocatoria del Tercer Congreso Chileno de Musicología que se realizó entre los días 11 y 15 de enero del año 2005, en el Salón Pentágono de la Universidad de La Serena, organizado por la Sociedad Chilena de Musicología, entidad que reúne a estudiosos en torno a lo musical, integrado principalmente por musicólogos y musicólogas, quienes desde una mirada científica buscan explicarse diversos fenómenos sonoro/musicales, como también los efectos y consecuencias que el hacer musical produce en el medio social y cultural, prioritariamente chileno y latinoamericano.

El propósito del congreso fue generar un espacio de discusión, intercambio y reflexión sobre la base de estudios empíricos y teóricos interdisciplinarios, en torno al exilio y la migración, y el impacto que estos fenómenos han tenido en las expresiones musicales locales, regionales e internacionales. Los estudios referidos a los procesos de migración se abordaron desde dentro y fuera de un país, considerando también los diferentes cruces indígenas. En cambio, los estudios referidos a los procesos de exilio se abordaron desde sus causas exógenas, políticas e ideológicas y los países que abarcan, ya fueran de Europa, América u otros continentes.

Participaron 30 ponencistas venidos de Gran Bretaña, Finlandia, México, Cuba, Brasil, Argentina y mayoritariamente de Chile, cuyas exposiciones fueron organizadas en nueve mesas, dispuestas en torno a cinco ejes temáticos: exilio chileno, migración interna, inmigración (referido a músicos, comunidades y procesos en general), migración de repertorios y procesos de investigación, más dos mesas donde se expusieron temáticas libres. Durante el transcurso de las exposiciones se dispusieron tres espacios, dos coloquiales y uno informativo. El primero de ellos fue para reflexionar sobre los “marcos teóricos y metodológicos de la musicología actual”, para lo cual se organizó una mesa redonda integrada por Jan Fairley, Alfonso Padilla, Rodrigo Torres y Alejandro Vera, moderados por Luis Merino. Otro espacio fue para reflexionar sobre “migración y exilio desde otras miradas disciplinarias”, organizado en una mesa redonda, en la que participaron Loreto Rebolledo, quien compartió su visión del exilio desde la antropología; Walter Hoefler, quien compartió su experiencia del exilio y la de otros, manifestada en la literatura, y Rosa Quispe, quien compartió sus experiencias de vida del

proceso de migración rural-urbano, desde la mirada aymara chilena; actividad moderada por Jorge Martínez. El tercer espacio fue concedido a Juan Pablo González, quien presentó el libro *Historia social de la música popular en Chile*, un estudio musicológico sobre la música popular chilena desde 1890 hasta 1950, trabajo de su autoría en conjunto con Claudio Rolle.

El Congreso se inició con un acto solemne inaugurado por don Jaime Pozo, Rector de la Universidad de La Serena, y por el Dr. Luis Merino, Presidente de la Sociedad Chilena de Musicología. Don Jaime Pozo en su discurso mencionó uno de los importantes acuerdos logrados por los rectores de las universidades públicas reunidos en la V Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas, celebrada en Guadalajara, México, en septiembre de 2004, referido a ... "crear una alternativa cultural en la región y defender los espacios educativos libres y abiertos, en un marco de mutua cooperación, con el objeto de consolidar nuestra identidad común". En otro punto reconoció que "la realización de este Congreso en la Universidad de La Serena constituye un valioso respaldo a la actividad musical que se cultiva en La Serena", e hizo una breve reseña histórica desde 1950, en que el maestro Jorge Peña Hen fundó la Sociedad Juan Sebastián Bach, institución de la cual proviene prácticamente toda la actual vida musical de la Región de Coquimbo. El Dr. Merino, en la parte central de su discurso de bienvenida, hizo referencia al tema que convocó a esta reunión científica, explicando qué se entiende por migración y exilio y cómo estos procesos atraviesan la historia musical de Chile y Latinoamérica, impactando "profundamente en la orientación de nuestra disciplina, la musicología", haciendo ver que "el texto de la obra musical debe ser estudiado no como algo aislado, sino que dentro del contexto de su producción, circulación y recepción en la sociedad, a fin de alcanzar una comprensión musicológica integral de la obra creativa".

Finalizó este acto inaugural con la intervención de Raúl "Talo" Pinto, payador y académico de la Universidad, quien improvisó un par de cuccas y unos versos alusivos al tema *migración y exilio*, a los países representados en el congreso, a los organizadores y a las y los participantes extranjeros y chilenos del encuentro.

EXILIO CHILENO¹

Esta temática fue abordada desde cinco miradas y experiencias distintas; en tres de las cuales sus autores fueron protagonistas del exilio. J. Martínez describió y analizó cómo la ideología gramsciana, la experiencia de la Unidad Popular, el particular momento italiano y la consonancia cultural y valórica de esa época, generaron experiencias únicas y que todavía entregan frutos en diferentes campos musicales, desde la didáctica a la música popular y desde la experimentación a la "nueva música", gracias al espacio de acogida creado por los italianos a este

¹Ponencias: Jorge Martínez (Chile): *De los Andes a los Apeninos: el exilio musical chileno en Italia*. Alfonso Padilla (Chile-Finlandia): *El género en la cantata popular y su recreación en el exterior*. Jan Fairley (Gran Bretaña): *Entre mar y cordillera -Kavaxi!: la música de la resistencia en Chile en los años 73-74-75, revisitada*. Miguel Castillo (Chile): *Exilio: música y músicos. Itinerario del desarraigo y del encuentro*. Silvia Herrera (Chile): *Compositores en el exilio, profetas en otra tierra*.

grupo de chilenos exiliados que aportaron creativamente su hacer musical. A. Padilla, quien después de su exilio decidió quedarse en Finlandia, se refirió a la primacía de la estructura del género cantata barroca presente en la cantata popular ideada por Luis Advis, la *Cantata Santa María de Iquique*, compuesta para ser interpretada por el grupo Quilapayún; considerándola una obra en el “marco de la música popular con propósitos estéticos más sólidos”, propuesta que se difundió por el exilio de los músicos para quienes fue compuesta, la que fue tomada por músicos de otros países de América Latina, como también por algunos europeos e incluso japoneses, considerando este género, la cantata popular, como un aporte significativo que la música chilena le ha entregado al mundo. M. Castillo, a partir de su experiencia de tener que exiliarse por un tiempo en Venezuela, desarrolló un estudio de lo que significaron para la vida musical chilena y latinoamericana las muertes, separaciones forzadas, interrupciones de obras y de estudios, alejamiento del país y precaria sobrevivencia en otras latitudes de músicos chilenos afectados por el golpe de Estado del año 1973, en que para “los músicos lanzados a otros países y regiones el exilio constituyó un itinerario de doloroso desarraigo del medio y del quehacer musical chilenos, y del encuentro con otras culturas, con otras músicas y otros músicos, otro ambiente musical al que había que tratar de integrarse”.

J. Fairley, como británica, observa el exilio chileno desde otra perspectiva. Realiza un estudio desde la antropología, eligiendo como objeto de su investigación al grupo Karaxú!, fundado en París, Francia, en el año 1974, por la inspiración de Patricio Manns. En su ponencia, ella explicó cómo la ideología e idealismo de militantes del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario) en el exilio, que se relacionaban con el movimiento de resistencia en Chile en la época de la dictadura, puede articularse y expresarse como música. Por último, S. Herrera entrega antecedentes de un estudio exploratorio en torno al análisis de obras compuestas en el exilio por los compositores Eduardo Maturana, Fernando García, Sergio Ortega y Gabriel Brnčić, constatando que en sus obras prevalece la inspiración sobre poetas, escritores y pintores, así como la historia con sus hechos y personajes; el paisaje y todo lo que los acerque al mundo chileno y latinoamericano, concluyendo que la vivencia del exilio potenció el imaginario poético, la identidad y la creatividad de estos compositores.

MIGRACIÓN INTERNA²

La migración interna, en este eje temático, se abordó desde lo indígena, particularmente lo dado en el espacio rural-urbano, relacionándolo con la influencia de

²Ponencias: Carlos Retamal (Chile): *Música indígena en Santiago de Chile*. Lina Barrientos (Chile): *Efectos de migración en los cambios sonoros de la Fiesta de Andacollo*. José Pérez de Arce (Chile): *Flautas y cuerdas: migración, desplazamiento, dominación, ocultamiento, exterminio y otros*. Manuel Mamani (Chile): *Migración e identidad andina a través de la música en la Provincia de Arica y Parinacota*. Franco Daponte (Chile): *¡La onda sound, sound, sound, sound! Una aproximación al fenómeno de la cumbia tropical en Chile*. *Emigración, hibridación y mestizaje urbanoandinos en sus protagonistas y componentes musicales*. José Gabriel Sanvicente (México): *El son mexicano en la ciudad de México*.

la cultura occidental europea desde su llegada a América y su evolución hasta nuestros días. Cuatro de las ponencias fueron expresiones de investigaciones sobre fenómenos ocurridos en Chile, una en México y otra hace referencia al área andina de Latinoamérica, expuesta como ensayo, invitando a la reflexión.

C. Retamal mostró en su trabajo cómo la música indígena se expresa en Santiago de Chile, sus instancias de participación, las motivaciones que sostiene esta práctica y los rasgos tipificadores de su significado, aplicando para el análisis un modelo tripartito en el que la música se presenta como una instancia de articulación y vehículo de comunicación, a través del cual el conglomerado indianista resignifica y evoca el constructo referencial que lo sostiene: la cosmovisión indígena. L. Barrientos se sustentó en la etnografía musical para reconstruir una historia local y particular que explica la red de situaciones y acontecimientos vividos por inmigrantes llegados a la Región de Coquimbo, que abrieron el espacio sonoro para la entrada de los Bailes de Instrumental Grueso, propios de las fiestas marianas andinas, en la Fiesta a la Virgen de Andacollo. M. Mamani describió los cambios en sus significados de las fiestas, rituales y costumbres tradicionales de la gente andina y su implicación en la música, al aparecer una revitalización de las costumbres y ritos tradicionales con la concurrencia temporal a los poblados andinos, después de haber inmigrado a las ciudades y haber permanecido un largo tiempo en ellas. F. Daponte expuso su trabajo relativo al fenómeno *Cumbianchero*, expresión artística urbana marginal, producto de la hibridación entre elementos musicales andinos y la cumbia citadina, protagonizado por artistas descendientes de los pueblos rurales del Norte Grande; entregó una reseña desde sus orígenes hasta convertirse en la "Onda Sound" y las causas de su exterminio.

J. G. Sanvicente describió y entregó antecedentes de variados grupos musicales originarios de diversas ciudades y poblados de México, los que son acogidos en un único espacio vigente en la Ciudad de México, para que presenten sus trabajos de composición e interpretación inspirados en la música tradicional de sus localidades. J. Pérez de Arce invitó a reflexionar, al compartir sus dudas e interrogantes que aparecieron en su recopilación de antecedentes relativos a la intromisión de cordófonos por los conquistadores en el área andina, área rica en variados tipos de flautas, considerando para ello ver esta intromisión desde algunos puntos de vista como la conquista y el dominio, los elementos culturales recesivos y dominantes, la moda y otros.

INMIGRACIÓN DE MÚSICOS³

Las tres ponencias que componen este corpus, basadas en una reseña historiográfica, reconstruida a partir de documentaciones de primera fuente, demuestran los efectos que producen las inmigraciones de músicos en los espacios geográficos

³Ponencias: Alejandro Vera (Chile): *Migraciones musicales en Chile durante la Colonia*. Vladimir Barraza (Chile): *Guillermo Prick: un caso de inmigración del siglo XIX*. Remo Leño (Argentina): *Felipe Rivera: legado musical en la inmigración*.

culturales que los acogen. A. Vera, con sus indagaciones, confirma que la llegada de músicos extranjeros a Chile fue una constante por lo menos desde el siglo XVII, así como el envío de instrumentos musicales destinados a particulares e instituciones religiosas. V. Barraza se refirió a las causas que motivaron la partida a Chile del alemán Guillermo Frick en el siglo XIX y de qué manera intervino su presencia en el desarrollo musical que tuvo la ciudad de Valdivia. R. Leño relata la historia de Felipe Rivera, un músico popular boliviano de la primera mitad del siglo XX, que con su "Orquesta Típica Boliviana" se convirtió en uno de los pilares ante el cambio de mirada a la música popular de raíz andina en Argentina.

INMIGRACIÓN DE COMUNIDADES⁴

La llegada de grupos de inmigrantes que pertenecen a una misma región geográfica ha permitido establecer comunidades cerradas que intentan conservar y/o recrear las conductas culturales de donde provienen. Desde lo musical, este fenómeno lo estudió y expuso Mª A. Sacchi, a través de la indagación historiográfica, para demostrar cómo la comunidad española y los músicos que pertenecían a ella, intervinieron en las bases del Conservatorio Musical Mendocino y, por lo tanto, en la educación musical de principios del siglo XX. D. Bosquet dio cuenta de la colectividad eslovena presente en Mendoza-Argentina, junto con señalar cómo la música es uno de los elementos imprescindibles en el desarrollo de la vida social y en la recreación de su cultura. C. Díaz puso la mirada en artistas del teatro lírico cubano, que emigran a Estados Unidos después del triunfo revolucionario sucedido en la isla en 1959, y cómo continúan desarrollando el género de la zarzuela española y cubana en Miami y Nueva York hasta nuestros días.

INMIGRACIÓN: PROCESOS GENERALES⁵

En esta mesa se expusieron tres estudios de procesos migratorios presentes en la música popular. M. Fornaro se centró en los aportes que hacen europeos a la música popular uruguaya grabada y radiodifundida en el siglo XX, considerando a su vez los aportes de los procesos de inmigración interna rural-urbana, como también los del exilio político. E. Losada expuso sus conclusiones, después de un largo período como observadora participante de los ritmos africanos presentes en la música cubana, llegando a distinguir las regularidades y denominadores comunes en la música afrolatinoamericana. J. P. González expuso su trabajo sobre el "rin", un género musical escocés que entró a Chile a principios del siglo XIX,

⁴Ponencias: María Antonieta Sacchi (Argentina): *Músicas españolas inmigrantes en Mendoza, Argentina*. Diego Bosquet (Argentina): *De Los Alpes a Los Andes. La música en la comunidad eslovena de Mendoza, Argentina*. Clara Díaz (Cuba): *La zarzuela en la vida cultural de la diáspora cubana en Estados Unidos*.

⁵Ponencias: Marita Fornaro (Uruguay): *Migraciones, exilio y procesos identitarios en un siglo de música popular uruguaya*. Eurídice Losada (Cuba-Chile): *Estructura del pensamiento musical africano en géneros musicales populares del continente americano*. Juan Pablo González (Chile): *Versiones y antiversiones de Run-Run se fue pa'l Norte: migraciones amorosas y musicales*.

folclorizado en Chiloé y utilizado por Violeta Parra; distingue el proceso de inmigración en el género musical contrapunteándolo con el relato amoroso del texto.

MIGRACIÓN DE REPERTORIOS⁶

Se presentaron tres estudios que hacen referencia a la presencia de repertorios europeos de concierto en sus propias localidades. M. Vermes propuso un análisis de los principales ciclos de conciertos realizados en Río de Janeiro entre 1895 y 1908, como una de las importantes herramientas que sirvieron para definir la idea de un ambiente musical moderno y nacional entre la intelectualidad musical de la época. I. P. Nogueira presentó un estudio sobre la recepción y circularidad de la música culta para piano en la ciudad de Pelotas, entre 1918 y 1968, encontrando un repertorio de extrema contemporaneidad para la época, en conformidad con una perspectiva de profesionalización del músico, implementada por los directores y maestros de la escuela. C. Martínez compartió sus hallazgos de pianos en casonas antiguas de Copiapó y dio cuenta de las colecciones de partituras que datan desde 1870 a 1910 y que se encuentran en el Museo Regional de Atacama.

PROCESOS DE INVESTIGACIÓN⁷

La primera de estas ponencias, cuyo autor es A. Menanteau, describe el interesante proceso, que él nomina periplo, en busca de financiamiento para la publicación de su libro "Historia del Jazz en Chile", considerándolo de vital importancia instalar dentro de la discusión musicológica en un congreso temas relativos a la gestión como éstos. La otra fue una ponencia colectiva presentada por cuatro musicólogos que se animaron a exponer el proyecto de una investigación en proceso, en torno a la historia social de la música iberoamericana en la época colonial.

TEMAS LIBRES⁸

En los temas libres J. Cortés abordó un estudio referido a la cueca urbana y sus actos comunicativos, como texto representativo de la cultura popular urbana,

⁶Ponencias: Mónica Vermes (Brasil): *Formación del público y fundación nacional: la renovación del repertorio de concierto en Río de Janeiro entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX*. Isabel Porto Nogueira (Brasil): *Piano en la Princesa del Sur: recepción y circularidad de la música culta para piano en la ciudad de Pelotas-Brasil*. Carlos Martínez (Chile): *Música en el Copiapó decimonónico*.

⁷Ponencias: Álvaro Menanteau (Chile): *Génesis del libro Historia del Jazz en Chile*. Claudio Rolle, Víctor Rondón, Alejandro Vera y Christian Spencer (Chile): *Historia social de la música iberoamericana en la época colonial: debates y propuestas*.

⁸Ponencias: Juan Cortés (Chile): *Vestigios míticos indoamericanos que subyacen en la estructura profunda de la cueca urbana chilena*. Christian Spencer (Chile): *Instrumentalización del sonido en el espacio público: la economía política del silencio en Santiago de Chile*. Fabio Pinto (Brasil): *Rasgueados originais para cordas dedilhadas*. Adriana Cerletti (Argentina): *Afro lamento-Tango latino*.

Nota: la mayoría de las referencias relativas a los contenidos de las ponencias expuestas, fue obtenida desde los resúmenes de las y los propios autores de éstas.

interpretando y codificando los segmentos que la constituyen, explicitando su conexión con mitos arquetípicos que remiten y entroncan a un patrón cultural arcaico, indoamericano y panandino. C. Spencer hizo una reflexión sobre el uso del sonido en el espacio público, haciendo una digresión sobre el valor económico y el fin político del silencio y su opuesto: el ruido, en la sociedad chilena de principios del segundo milenio. F. Pinto compartió un estudio sobre la ejecución de la *viola caipira*, un instrumento originario de la península ibérica, llegado y desarrollado en Brasil. A. Cerletti presentó un trabajo sobre referencias a géneros musicales rastreados en el *Decamerón* de Giovanni Boccaccio, con el propósito de determinar cuáles son los testimonios sobre el Trecento italiano aportados por dicha fuente a nivel musical, resaltando la *ballata*. G. Quezada hizo una reseña sobre los orígenes, desarrollo y evolución del tango y compartió lo recopilado en su trabajo de campo, realizado en Buenos Aires (2004), con el propósito de indagar *quiénes y cómo* mantienen *vivo* este fenómeno estético musical.

Por último, cabe señalar que el congreso se realizó en el marco de los XXII Encuentros Musicales que se realizan los meses de enero de cada año en la ciudad de La Serena, organizados por el Departamento de Música de la Universidad. Es así como se convivió con un entorno en que se realizaron otras actividades, tales como un seminario de investigación musicológica dirigida a intérpretes, dictado por Juan Pablo González; un seminario de guitarra, coordinado por Andrés Rosson; un ciclo de conciertos de mediodía, en que participaron estudiantes y profesores de La Serena y un ciclo de conciertos nocturnos, en que se puede destacar la participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de La Serena, dirigida por Hugo Domínguez; el encuentro en el Club de Jazz de Coquimbo, donde hubo música popular con Tafo Pinto y su grupo y música audiovisual con las obras de Remo Leño y Mario Arenas; el concierto teatral "Días de radio en Chile", presentado por Juan Pablo González; finalizando la semana con el concierto del Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, dirigido por Hugo Villarroel, dando inicio, con este concierto, a la celebración de sus 60 años.