

IV Congreso Internacional MUSAM: Tras las prácticas y los relatos interconectados de las músicas iberoamericanas

IV Congreso Internacional MUSAM, Comisión de Trabajo “Música y Estudios Americanos” de la Sociedad Española de Musicología (MUSAM/SEdeM), Universidad de Oviedo, 26-28 de octubre de 2023

La sede del edificio histórico de la Universidad de Oviedo acogió, entre los días 26 y 28 de octubre de 2023, el Congreso Internacional *Autenticidad, hibridación, transculturalidad: intersecciones y discursos en las músicas iberoamericanas*, IV Congreso de la Comisión de Trabajo “Música y Estudios Americanos” (MUSAM) de la Sociedad Española de Musicología. Esta edición, sucesora de las celebradas en la Universidad Internacional de Andalucía (Baeza, 2017), la Universidad Complutense de Madrid (2019) y la Universidad de Santiago de Compostela (2021), contó con la dirección de los profesores Javier Marín-López (Universidad de Jaén), fundador y actual presidente de MUSAM, y Julio Ogas Jofré (Universidad de Oviedo), director del Proyecto de Investigación colaborador del evento “Música en España y el Cono Sur americano: transculturación y migraciones (1939-2001)” (MCI-20-PID2019-108642GB-I00).

Global e integradora, la propuesta de este congreso recibió, a lo largo de veintitrés mesas, un total de ochenta y cinco estudiosos y estudiosas de la música procedentes de universidades, centros de investigación o docentes de una extensa diversidad geográfica (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, EE.UU., España, Francia, Irlanda, Italia, Malasia, México, Portugal, Puerto Rico y Uruguay), en consonancia con la concepción de “red académica transnacional”, que identifica dicha Comisión de Trabajo desde una amplia y cuidada perspectiva geográfica, cronológica y conceptual. Esta nutrida concurrencia exigió a los organizadores científicos del evento conformar un itinerario iberoamericano heterogéneo y abarcador, que incluyó desde las músicas populares urbanas, el teatro musical y las músicas académicas en, desde y hacia ambos lados del Atlántico, hasta el estudio de la música en espacios coloniales y espacios transfronterizos contemporáneos, así como acercamientos focalizados en el ámbito

de los festivales, las sociedades sonoras, las fuentes y reservorios musicales, los cruces de identidades y las culturas itinerantes. Acorde con esta amplitud y diversidad, el congreso dio cuenta de la continua expansión de su amplio campo de estudio y, con ello, del acierto de una propuesta de convocatoria consolidada en planteamientos teóricos afines a la complejidad musical e historiográfica iberoamericana, con especial interés en procesos múltiples de migración, hibridación, apropiación, transculturalidad y (des/re)territorialización. En palabras de sus organizadores, un congreso que se propuso “el estudio de las músicas iberoamericanas entendidas como un doble discurso que incluye tanto la expresión de los cruces, encuentros e hibridaciones sonoras de su tiempo, como los relatos que tratan de explicarla o subsumirla dentro de proyectos ideológico-culturales a lo largo del tiempo”.¹

La jornada inaugural del congreso acogió la conferencia plenaria “Censuras, exilios y redes. Un análisis desde la música popular uruguaya hacia el contexto iberoamericano” de Marita Fornaro, quien reflexionó sobre este tema desde una perspectiva crítica ideológica y cultural, con una visión antropológica de los afectos y del riesgo. En su análisis, permeado por el enfoque de la *New Censorship Theory* y el análisis crítico del discurso, Fornaro abordó las redes de exiliados y soportes fonográficos que trajeron consigo los mecanismos de censura desarrollados durante la dictadura uruguaya entre 1973 y 1985. Con ello, se centró en los cambios de estéticas y repertorios, las estrategias artísticas de resistencias que le permitieron desvelar un modelo de paisajes ideológicos y tipologías de censura útiles para el contexto iberoamericano, así como el potencial creativo que conlleva la construcción de la persona musical y sus consecuentes tipos de autenticidad.

Como un hilo de continuidad con los *Popular Music Studies* —uno de los espacios más concurridos del evento—, fueron abundantes los trabajos en el ámbito de las músicas populares urbanas, los que se destacaron por su diversidad de temáticas y enfoques. El punto de vista rector se identificó con los lineamientos conceptuales del congreso (autenticidad, hibridación y transculturalidad), unido a otras perspectivas relacionadas con los estudios de *performance* e identidad —Juan Pablo González, Annika Rink, Ugo Fellone y Miguel Ángel Bonilla—, los enfoques de género —María Cabrera, Rosalía Castro—, la producción y circulación fonográfica —Cristina Richter-Ibáñez, Julián Delgado, Silvina Martino, Diego García-Peinazo, Marco Antonio Juan de Dios, Carlos Andrés Caballero— y el nomadismo y la territorialización —Heloísa de Araújo—. El conjunto de estas

1 *Libro de resúmenes*, 2023: 7, accesible en <<https://www.cuartocongresomusam.com/>>. Para más información sobre la Comisión MUSAM, véase <<https://linktr.ee/musamsedem>>.

comunicaciones permitió ahondar en una extensa casuística de repertorios y espacios de interconexión (trans)continental, con cruces disímiles de géneros (pop, rock, *hip hop*, salsa, *soul*, *reggae*, punk, *doowop*, bossa nova, tango, bolero, bachata, flamenco, Nueva Canción Latinoamericana) y voluntades artísticas e ideológicas.

El teatro musical y las músicas académicas fueron otros de los espacios de interés del congreso. El primero de ellos con aportaciones que van de ejemplos concretos de óperas compuestas y estrenadas a principios del siglo XX a ambos lados del Atlántico —Víctor Sánchez— al énfasis en la circulación transoceánica de repertorios (especialmente español, italiano y portugués) y compañías de óperas, zarzuelas y teatro musical entre los siglos XVIII y XIX —Nuria Blanco, Francesco Milella y David Cranmer—. Dentro de este mismo enclave, Claudia Fallarero abordó la figura del criollo José Mauri como protagonista del apogeo de la zarzuela cubana en el tránsito del siglo XIX al XX, mientras que otros especialistas se enfocaron hacia el análisis de los procesos de hibridación en repertorios luso-brasileiros e hispanoamericanos —Luciano Botelho y Andrea García— y de notoria actualidad —Alicia Gutiérrez—. En lo referente al ámbito académico, se constató la pluralidad de acercamientos a compositores y estéticas divergentes, como las desarrolladas en torno a un instrumento barroco en la órbita del exilio y la diáspora cubana de los siglos XX y XXI —Iván César Morales—, a la música gráfica puertorriqueña —Manuel Ceide—, a procesos de improvisación colectiva desde el prisma de la hibridación cultural y las prácticas de vanguardia entre Argentina y Europa —Daniel Moro—, a la búsqueda de lo global-local, en su condición de sonido-identidad, en el repertorio experimental de un compositor peruano de la migración —Isaac Diego—, al campo subjetivo del *tempo* en el análisis sonoro de diferentes versiones de una obra clásica y popular del repertorio sinfónico mexicano —Alfonso Pérez— y a esa “música desnuda” o de depuración técnica que refiere Carlos Villar-Taboada en su profundo análisis comparativo de tres obras de Rodolfo Halffter, desde la base de la *Pitch-Class Set Theory* y la *Topic Theory*.

Dentro de su concepción general, el congreso habilitó espacios para tres paneles temáticos de apreciable singularidad. El primero de ellos, *La escena condensada: cómo “atrapar lo efímero” de las artes performativas*, perteneciente al Grupo de I + D “Artes Performativas y Sociedad” del Centro de Investigación en Artes Musicales y Escénicas de la Universidad de la República (Montevideo), con comunicaciones de investigadores uruguayos —Ana Virginia Lecueder, Sergio Marcelo de los Santos y Fabricia Malán— e hispanoargentinos —Marcela González—; el segundo, *La migración a España durante las dictaduras del Cono*

Sur Americano. Intersecciones y discursos, con una serie de propuestas que profundizaron en el estudio de las conexiones que las prácticas musicales migrantes —académicas, populares y folclóricas— establecieron en la cultura de recepción (España) y de origen (Cono Sur Americano) a través de tres focos de atención: los protagonistas, los géneros musicales y el mercado discográfico —Andrea Bolado, Juliana Guerrero, Daniela Fugellie y María Fouz—; y, un tercer panel, “*O se destiñen a se van a bailar cake-walk*”: *nuevas aportaciones sobre los arquetipos musicales de los personajes negros en la música lírica española*, que destacó por su acercamiento a los villancicos negros o guineos de los siglos XVII y XVIII —Ramón Sobrino Cortizo—, la tonadilla escénica de la segunda mitad del siglo XVIII —Sara Pérez— y la zarzuela española de la segunda mitad del XIX e inicios del XX —María Encina Cortizo, Ramón Sobrino y Jonathan Mallada—.

Por otra parte, el IV Congreso Internacional MUSAM ofreció una serie de mesas relacionadas con problemáticas músico-culturales de sustancial interés dentro de los marcos conceptuales del evento: itinerancia, cruce de fronteras e identidad. En este sentido, merecen destacarse las comunicaciones de Ana Alonso-Minutti y Julio Ogas por su esfuerzo en profundizar en realidades divergentes, como el contexto ritual cristiano norteamericano desde el análisis decolonial de un compositor indígena de la Arizona contemporánea, en el caso de la primera, y el espacio transnacionalizado del Cono Sur, a través de una razonada propuesta de análisis transcultural de obras puntuales de Ginastera, Becerra, Orrego-Salas y de los Ríos, en la segunda. Asimismo, el estudio de caso de una familia cubana afrodescendiente sirvió a María Elena Vinueza para reflexionar, desde los conceptos de imaginario y memoria fragmentada, sobre la incidencia de las políticas institucionales en los procesos de folclorización y de gestión patrimonial en la actualidad de la isla caribeña; mientras que Nicolás Francisco Masquiarán profundizó críticamente en las narrativas oficiales sobre las músicas de resistencia cultivadas durante la dictadura chilena de 1973-1990, en busca de posibilidades de validación historiográfica de discursos subalternos.

Las trayectorias transterritoriales marcaron también el interés de otras mesas, y evidenciaron con ello la necesidad de estudios recientes sobre la expansión geográfica del universo musical iberoamericano en siglos pretéritos y actuales. En este recorrido, Javier Gándara ofreció una interesante perspectiva con su estudio sobre el origen del estereotipo gallego en el sainete lírico argentino de principios del siglo XX, retrotrayendo su afinada visión al Siglo de Oro madrileño, mientras que Laura Miranda, Alicia Pajón y Susana de la Cruz se focalizaron en estudios de casos del ámbito del cine y la prensa de la transición española y La Habana

colonial, respectivamente, para discurrir sobre cuestiones de agencia, mediación y resimbolización cultural. Ana María Liberal, Montserrat Capellán, Ilduara Vicente y Cintia Borges, por su parte, mostraron una línea de trabajo en la que, indistintamente, primó la focalización en el espacio gallego, luso y latinoamericano como ruta de intercambio y conformación de repertorios, músicos y prácticas músico-identitarias —no exentas de problemáticas de autenticidad— entre ambas orillas del Atlántico, desde finales del siglo XIX hasta la segunda mitad del XX. Una línea diferente, focalizada en el intercambio con otro océano, el Pacífico, fue la presentada por la propuesta de Sergio Camacho y Tan Elynn, en su estudio de la implantación de modelos iberoamericanos en los conjuntos de música tradicional de Malasia, desde las bases de una crítica poscolonial y unos estudios culturales no ajenos al poder transformador de la hibridación y la transculturación contemporánea.

El espacio dedicado a las músicas coloniales recayó, en esta ocasión, en los trabajos de Javier Alonso Quintanilla y Javier Marín-López. Cada uno de ellos con propuestas de renovada perspectiva metodológica, centradas en aspectos diversos, como la circulación de tratados musicales en el Virreinato del Perú en el siglo XVIII, en su condición de fuente reveladora del pensamiento musical de una época, y la enseñanza cantada de la doctrina cristiana como práctica sensorial transcultural y *performada* en los procesos de evangelización desarrollados en el México colonial.

La mesa redonda *Discursos sobre las músicas ibero/latinoamericanas en el contexto musicológico actual* cerró la intensa actividad de las tres jornadas de congreso, con la participación de Celsa Alonso, Daniela Fugellie y Heloísa de Araújo, además de Victoria Eli en el rol de moderadora. Como espacio de debate y discusión, esta mesa sirvió para poner en relieve la necesidad de desarrollar nuevos ámbitos de estudios transdisciplinares que permitan afrontar perspectivas conceptuales, metodológicas y discursivas renovadas —más allá de las construcciones esencialistas—, así como la puesta en valor de las rutas de intercambio científico abiertas en la historia reciente de este campo de estudio por figuras como María Antonia Virgili, Ángel Medina, Emilio Casares, María Teresa Linares o Enrique Cámara.

Con su nutrida participación y profusa dinámica de intercambios, este congreso demostró su lozanía y capacidad de convocatoria para aglutinar diversas e innovadoras perspectivas de estudio en el ámbito de las músicas iberoamericanas. Junto a otras mesas, el evento abrió sus puertas a la presentación de libros de remarcada actualidad y diversidad temática, lo que permitió el contacto de sus

asistentes con la producción bibliografía del momento: Pablo Alejandro Suárez Marrero (ed.), *Escenas diversas: drama, humor y música* (Wilmington: Vernon Press, 2023); Jesús Saiz Huedo, *Los manuscritos de guitarra del Fondo Manuela Vázquez-Barros de la Biblioteca Lázaro Galdiano* (Madrid: Asociación Cultural More Hispano, 2022); Ana Alonso-Minutti, *Mario Lavista. Mirrors of Sounds* (Nueva York: Oxford University Press, 2023); Juan Pablo González, *Música popular autoral de fines del siglo XX. Estudios intermediales* (Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2023) y Javier Marín-López, Montserrat Capelán y Paulo Castagna (eds.), *Músicas iberoamericanas interconectadas: caminos, circuitos y redes* (Frankfurt/Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2023).² Este último, con más de treinta contribuciones resultado de la anterior edición del Congreso MUSAM/SEdeM, organizado en la Universidad de Santiago de Compostela en 2021.

Por último, el grueso de la actividad científica aquí reseñada tuvo como colofón artístico la realización de dos conciertos organizados por el Aula de Música Iberoamericana Grupo Oviedo (AMIGO), que dirige Julio Ogas desde la Universidad de Oviedo. El primero de ellos, destinado a obras latinoamericanas para viola, con la participación de la destacada violista cubana Anolan González, a quien estaban dedicadas algunas de las piezas ejecutadas —*Fantasia sobre cifras para viola solo* de Juan Piñera (n. 1949) y *Fantasia VIII para viola solo* de Jorge Amado (n. 1997)—, y el propio Ogas al piano; el segundo, a obras de compositoras latinoamericanas ideadas para cuarteto de saxofones, con la esmerada interpretación del Cuarteto VETUST4X, integrado por Helena Maseda, Andrea Gómez, Rubén Sánchez y Santiago Álvarez. En efecto, dos momentos cuya singularidad temática y eficacia interpretativa fueron reflejo del esmerado empeño con que se organizó esta fructífera edición del Congreso Internacional MUSAM. Solo cabe agradecer a sus directores, secretaria y comité científico y organizador el impulso de esta red transnacional, que celebrará su V Congreso en otoño de 2025 en la histórica sede de la Universidad de Valladolid.

Iván César Morales Flores

2 El volumen se encuentra accesible a texto completo en el sitio web de la editorial: <<https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=230405>>.