

ARBEITSKREIS 5

Evolución de la canción protesta en Latinoamérica hasta nuestros días. La música con fines sociales.

Coordinación: Javier Bru Peral

Descripción:

Latinoamérica ha dado y sigue dando grandes músicos que llevan la identidad y la cultura de sus países y de sus gentes por todo el Mundo. En la segunda mitad del siglo XX hubo una generación de compositores que consiguieron con su música que el Mundo conociera las atrocidades llevadas a cabo por las dictaduras en Latinoamérica. Esas canciones ayudaron a que no se olvidaran los delitos cometidos, pero también es necesario destacar que la canción protesta sigue viva, si bien ahora los contenidos, los ritmos musicales y los medios de difusión de las protestas han cambiado, este fenómeno músico-social sigue activo.

Participantes:

Dr. Bru Peral, Javier: Institut für Romanistik, Universität Wien

Mag. Ratz Wolfgang: Musiker

Sigrid Horn: Profesora de música, BG&BRG Amstetten

Ángel Huanco: Institut für Romanistik

Diseño metodológico-didáctico:

Los objetivos preferentes de este proyecto se dirigen al estudio, descripción, explicación y análisis de la funcionalidad de la música en el contexto social como medio de protesta o con fines sociales en Latinoamérica. Hoy día la música tiene muchas veces solo un sentido lúdico y comercial, pero todavía sigue siendo un vehículo social de expresión y denuncia en donde el cantante y la sociedad se unen y luchan por un fin social común. La canción protesta es un caso típico de cómo el pueblo se expresa mediante la música a través de un cantante convertido en portavoz social.

En este ámbito tenemos actualmente en Latinoamérica cantantes y grupos como: Calle 13, Molotov, Bomba Estéreo o Mariela Condo, que hacen una música con un trasfondo social, ¿son éstos los sucesores de Víctor Heredia, de Violeta Parra o de León Gieco?, o por contra, ¿se ha convertido la canción protesta en un negocio discográfico más?

También surgen preguntas para la investigación como, si sigue viva la canción protesta, ¿cuáles son los mensajes y valores sociales que se proclaman ahora? y ¿con qué medios de difusión y con qué formato se divulga?

Igualmente es interesante saber si los festivales y los pequeños cafés donde se encontraban los cantautores, han sido sustituidos totalmente por los nuevos medios de producción y difusión digital como internet, o solamente estos nuevos medios contribuyen a una difusión más eficaz de la música social.

Los ritmos musicales han evolucionado mucho los últimos 50 años, han surgido corrientes musicales como el Punk o el Hip Hop. ¿Existe un ritmo musical propio y exclusivo para la canción protesta?, o ¿puede darse en cualquier tipo de música? Será interesante conocer y estudiar tanto los ritmos musicales que han salido de la unión cultural de los diferentes grupos étnicos originarios latinoamericanos y de las culturas llegadas allá, como las nuevas corrientes musicales, y su servicio a la canción social.

Dr. Javier Bru Peral (javier.bru-peral@univie.ac.at), Institut für Romanistik, Universität Wien

PROGRAMA

Sábado 20 de Mayo de 2017

09:00 – 09:30

Introducción al significado y significación de la canción de protesta

Presentación, Javier Bru Peral

09:30 – 10:10

El símbolo de rebeldía mediante la canción contra las dictaduras latinoamericanas en Argentina y Chile

Milena Cvetković

10:10 – 10:50

Acerca de las nuevas expresiones de la protesta y resistencia cultural en la música popular latinoamericana. Algunos espacios específicos en el nuevo milenio: el Perú y los EE.UU.

Ángel Huanco

10:50 – 11:30

¿El arte como herramienta de cambio socio-político?

Teatro y Transformación en la Bolivia del siglo XXI

Stephanie Häusinger

Pausa 12:00 – 13:30

13:40 – 14:20

“Sufrirlas para cantarlas”.

El conflicto armado de Colombia cantado y contado por sus víctimas

Peter Musch

14:20 – 15:00

Actuación en directo de Wolfgang Ratz. Entrevista con el autor

La música y la actualidad del cantautor protesta

Wolfgang Ratz

15:00 – 15:40

¿Son la música punk y el hip hop los ritmos musicales que abanderan la música de protesta hoy día?

Javier Bru Peral

15:40 – 16:20

Mesa redonda, discusión. ¿Qué es canción protesta?

Moderación, Javier Bru Peral.

Introducción al significado y significación de la canción de protesta
Javier Bru Peral javier.bru-peral@univie.ac.at

Javier es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, más tarde hizo su doctorado en el Instituto de lenguas románicas de la Universidad de Viena, donde hoy día trabaja como profesor de español como lengua extranjera y como profesor de Landeswissenschaft.

Los expertos sobre el tema no logran ponerse de acuerdo sobre el nombre que ha de denominar a este tipo de música con un trasfondo sociopolítico y cultural, así como tampoco existe una definición y categorización clara al respecto.

Para empezar, se explicará lo que normalmente se ha entendido por canción de protesta. Sus orígenes, el contexto en el que surgió, la progresión que ha tenido y las modalidades o ritmos musicales que ha ido teniendo este género a lo largo de los años. Se explicarán brevemente las diferencias entre: canción militante, nueva trova, canción de autor, canción con reivindicaciones culturales, movimientos musicoculturales actuales como el punk, el rap o el hip hop... y se verá la temática o contexto de protesta política, cultural y social que muestran las distintas canciones que normalmente se enmarcan bajo este sobrenombre de "canción de protesta".

El símbolo de rebeldía mediante la canción contra las dictaduras latinoamericanas en Argentina y Chile.

Milena Cvetković m050790@hotmail.com

Milena Cvetković está actualmente terminando sus estudios hispánicos de español (MA) y portugués (BA) en el Instituto de lenguas románicas de la Universidad de Viena. Tiene experiencia en la enseñanza de español como lengua extranjera, ha trabajado en el instituto Cervantes de Viena y es examinadora acreditada del DELE nivel B1-B2. Entre sus intereses se encuentran los estudios de literatura y cultura latinoamericana.

En esta primera parte del proyecto sobre la canción protesta nos enfocaremos en el período de las pasadas dictaduras argentina y chilena. El objetivo es analizar los personajes principales de la escena musical que utilizó sus canciones como herramienta y arma de lucha contra las dictaduras. Con sus canciones crearon un entorno de resistencia y lucha pacífica, que ayudó a que todo el Mundo conociera las atrocidades de aquellas de una época oscura e inolvidable en el Cono Sur latinoamericano.

¿Cómo surgieron y bajo qué condiciones aparecieron en la sociedad de mitad del siglo XX tales figuras como: Violeta Parra, Mercedes Sosa, Víctor Jara... y muchos otros?

La investigación se centrará en la influencia que han tenido estas obras en su valor sociocultural y literario, así como su impacto social y ambiental.

Acerca de las nuevas expresiones de la protesta y resistencia cultural en la música popular latinoamericana. Algunos espacios específicos en el nuevo milenio: el Perú y los EE.UU.

Ángel Huanco

ahmail@gmx.at

Ángel, nacido en el Perú, tiene una larga y diversa vida profesional en diversos campos de la música y de la enseñanza. Actualmente está terminando el estudio de Master de lengua española en el Instituto de lenguas románicas de la Universidad de Viena. Ángel es miembro directivo de organizaciones migrantes latinoamericanas en Austria que se dedican a la difusión de la cultura latinoamericana en Europa.

La música, como toda forma artística, responde no sólo a las inspiraciones individuales de los compositores e intérpretes, sino ante todo a los cambios del contexto histórico-social de una forma concreta. En el caso de la música popular latinoamericana el contexto social de Latinoamérica ha cambiado y nos encontramos actualmente en un nuevo período histórico. Lo interesante es que ahora las expresiones artísticas latinoamericanas rebasan los marcos territoriales del continente y se producen también dentro de las principales regiones de migración: los EE.UU. y la Unión Europea.

En la música popular, compuesta de diversas expresiones musicales, destaca la canción de protesta por su función dentro del movimiento social, pero en el nuevo contexto socio-económico ha dado origen a nuevas expresiones, porque la protesta y la resistencia cultural ha evolucionado en medio de nuevos problemas. Las viejas dictaduras militares han sido sustituidas por otros regímenes de turno formalmente “democráticos” y los problemas de los latinoamericanos fuera del continente demanda nuevas expresiones. Lo que se expresa en nuevos compositores, intérpretes y también en la fusión y el surgimiento de nuevos ritmos. Veremos, en el caso del Perú, cómo la música popular está siendo enriquecida por compositores e intérpretes que presentan canciones en idiomas originarios, principalmente el quechua, como reivindicación cultural y continuidad en las nuevas generaciones de familias migrantes del interior que portan la cultura andina.

A su vez, realizaremos un ensayo de interpretación de algunas nuevas expresiones de la música latinoamericana en los EE.UU. que reivindican el idioma español, la cultura latinoamericana y la problemática de los migrantes, especialmente desde la década del 90, momento en que se desarrolla el peso de los “latinos” –concepto que comprende a los latinoamericanos, españoles y portugueses–, tanto así que hoy constituyen la parte más dinámica de la sociedad norteamericana, particularmente en lo económico, laboral, idiomático y musical, y no sólo se reduce a su importancia demográfica (cerca del 20% de la población de la primera potencia mundial).

Es necesario considerar los medios tradicionales de difusión y los nuevos medios informáticos que permiten una difusión más amplia e internacional. Además de considerar los nuevos escenarios en los que logra éxitos estas nuevas expresiones, que van desde los Grammys (por ejemplo, el triunfo histórico de Calle 13) hasta los festivales y fiestas populares de pequeñas localidades.

Estos aspectos nos pueden dar una idea no sólo sobre las actuales tendencias musicales sino también sobre el futuro de la música latinoamericana en general y de la función de las opiniones y de los estudios de crítica musical.

**¿El arte como herramienta de cambio socio-político?
Teatro y Transformación en el Bolivia del siglo XXI**

Stephanie Häusinger

stephaniehaeusinger@yahoo.de

Stephanie tiene el título de Bachelor en Antropología cultural y social por la Universidad de Freiburg, Alemania. Actualmente es alumna del MA de Estudios de Desarrollo Internacional de la Universidad de Viena y asimismo cuenta con formación en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Salamanca, España. Stephanie ha vivido en Alemania, Austria, España y Bolivia, bien estudiando o trabajando en diferentes interesantes proyectos.

¡El teatro es la prueba de la revolución! proclamó el pedagogo teatral Augusto Boal, refiriéndose a la potencia del arte de no sólo reflejar la sociedad, sino también poder influirla y transformarla. En el debate controvertido sobre la relación entre lo artístico y lo político (¿Puede existir arte apolítico? ¿O es, al contrario, el arte siempre político?) es importante recordar que el arte, en sus diferentes expresiones como la música y el teatro, es un espacio discursivo en disputa dentro de la sociedad en el cual se negocia la hegemonía cultural. En consecuencia, para el análisis del papel y la influencia del arte como herramienta de cambio socio-político es necesario enfocarse en su incorporación en el contexto socio-político desde distintas perspectivas metodológicas. Por ello, considero fundamental no sólo estudiar la intención política de los artistas, sino también la interpretación del arte por el público, su significado y su contenido dentro de la sociedad.

Este trabajo tiene como objetivo dar luz a los vínculos entre arte, política y sociedad con base en la investigación que realicé sobre proyectos teatrales en la Bolivia del “proceso de cambio” del siglo XXI.

“Sufrirlas para cantarlas”

El conflicto armado de Colombia cantado y contado por sus víctimas

Peter Musch petermusch1405@yahoo.de

El trabajo de tesis final de estudios de Traducción (español e italiano) de Mag. Peter Musch, se tituló: “La violencia política en Colombia desde 1948 - causas y protagonistas”. Peter estudió literatura y lengua italiana en la “Università per Stranieri” en Perugia, Italia. Ha pasado largas temporadas en Italia y Colombia.

Peter trabaja como traductor independiente y hace parte activa de un colectivo en Viena por la paz de Colombia. Se define como melómamo, cinéfilo y amante de la buena literatura.

(Si Gabriel García Márquez dijo que “Cien años de Soledad” es un vallenato de 400 páginas” se puede decir que estos cantos son como los relatos de García Márquez llevados al canto). En relación al conflicto armado de más de 50 años que vive Colombia, la población civil ha vivido todo tipo de violaciones a sus derechos fundamentales generando una gran producción artística que denuncia la violencia del Estado.

Aquí se dará a conocer una nueva forma de expresión musical muy particular de Colombia de la última década como método pacífico para denunciar, visibilizar y narrar historias de desplazamiento, pérdida de la tierra, masacres y todo tipo de abusos.

Los protagonistas no son ni músicos ni cantantes. Son voces inmediatas de su propia causa y no portavoces. Son campesinos, son mujeres, madres o viudas, que narran su dolor o su pérdida a través de vallenatos o “alabaos”. Estos cantos de dolor, pérdida y tristeza son una fuente de regocijo para sus almas rotas, sus memorias perdidas o sus luchas sin gloria.

Se presentarán dos propuestas diferentes por su poder narrativo y su impacto social y cultural que han tenido en sus respectivas regiones, su aporte al actual proceso de Paz, así como también la contribución que ha hecho éste nuevo género musical a la Memoria Histórica de Colombia.

1. Las “cantadoras de Bojayá” y las “Musas de Pogue”

Bojayá es un pequeño Municipio en el departamento del Chocó; del que oí hablar por primera vez cuando se hizo tristemente famoso cuando el 2 de mayo de 2002 en una confrontación entre las guerrillas de las FARC y los paramilitares, el grupo de insurgentes lanzó un cilindro bomba a una iglesia causando la muerte de 79 habitantes.

En Bojayá también se conserva la tradición musical del alabao, un canto coral que se entona como ofrenda a los santos, pero que también tiene su lugar en ritos fúnebres. Con ésta masacre la relación de los vivos con sus muertos cambió. Era un caos cantarle a tanto muerto, a tanta sangre, a tanto mutilado, cantarle a la mala muerte, como suelen decir, cuando se trata de la muerte que ha dejado el conflicto.

En mi intervención quiero profundizar acerca de éste género con ejemplos y con análisis de los textos en combinación con el transfondo histórico de los mismos.

2. Los “campesinos de las Pavas” cantan su historia en vallenatos.

Las canciones narran los desplazamientos que los campesinos han sufrido y la lucha por recuperar sus tierras.

Edwin Torres, quien fue desplazado en varias ocasiones, cuenta en sus composiciones las vivencias de los campesinos del sur de Bolívar, y de ésta manera logra transmitir su propia historia y la de 122 campesinos.

De aquí surge; “Les voy a contar la historia”, un disco que grabaron varios cantantes tradicionales de las Pavas, como una forma de resistencia pacífica a los desplazamientos.

Actuación en directo de Wolfgang Ratz. Entrevista con el autor La música y la actualidad del cantautor protesta

Wolfgang Ratz

wolfratz@yahoo.de

Wolfgang Ratz nació en Bilbao en el País Vasco, pero pasó su infancia en Viena,. Wolfgang es de traductor en las lenguas castellana, inglesa y francesa, así como de pintura e ilustración gráfica. Ratz trabaja como escritor, traductor, pintor y cantante. Escribe poesía, narrativa y críticas literarias. Sus textos han sido publicados en alemán y español en varias revistas de literatura (por ejemplo, en Literarisches Österreich, Die Furche, Literaricum, O Correo Galego, Diario de Querétaro) y en antologías. En 1991 recibió el tercer premio de poesía del P.E.N. Liechtenstein, en 1996 la mención de honor en la convocatoria de la revista latinoamericana Xicóatl, y en 2006 el segundo premio en la convocatoria International Poetry Competition - German de Feile Filíochta en Dublín.

Wolfgang Ratz es miembro de la asociación de escritores Grazer Autorinnen Autorenversammlung, miembro fundador de la asociación de autores latinoamericanos en Austria ALA y de la asociación Österreichischer Schriftstellerverband.

Wolfgang es además un reconocido cantautor en la escena latinoamericana y vienesa con una amplia discografía e innumerables conciertos y actuaciones tanto individuales como en conjuntos.

Ya que la definición de la RAE de cantautor es: “cantante, por lo común solista, que suele ser autor de sus propias composiciones, en las que prevalece sobre la música un mensaje de intención crítica o poética”, la persona de Wolfgang Ratz es la personificación de dicha definición.

En este espacio escucharemos algunas de las canciones que Wolfgang nos trae como muestra de su trabajo y de su vida. Podremos charlar sobre él y su motivación para convertirse en cantautor. Él nos contará sus experiencias y opiniones.

¿Son la música punk y el hip hop los ritmos musicales que abanderan la música de protesta hoy día?

Javier Bru Peral

Igualmente, tanto el punk como el hip hop, no solo son dos ritmos musicales, sino dos movimientos culturales surgidos en estratos marcados de la sociedad que responden a una imagen y a una realidad determinada de un estrato de la sociedad.

En esta conferencia haremos una visión que repasará la actualidad musical en Latinoamérica de estos dos ritmos musicales tratando de analizar los títulos y los temas de las canciones, para tratar de encontrar los patrones de temática que esconden los contenidos de las letras de las canciones. Veremos el estado de salud de estos movimientos, su difusión y su alcance en la escena musical.

Mesa redonda, discusión. ¿Qué es canción protesta?

Javier Bru Peral

En este Workshop se escucharán diferentes canciones y videoclips, que los conferenciantes que han participado en estas jornadas, así como también el público asistente, tendrán que juzgar y decidir si son canciones de protesta o no, argumentando sus razones para incluir o excluir como tales los temas escuchados.