

Programa LAF 2021 – AK01

Viernes, 7 de mayo; 14:30 – 17:30.

Sección 1: Nueva Canción en Latinoamérica

* 14:30-16:00

José Ramos Tinhorão e a música brasileira de protesto nos anos 1960

Regina Câmara (Universität Wien, Institut für Geschichte)

Música y mesianismo: una reflexión a partir de la experiencia de la Nueva Canción Chilena

Pablo Rojas Sahurie (Universität Wien; Österreichischen Akademie der Wissenschaften)

Sección 2: Música y músicos

* 16:00-17:30

Indígena soy, indígena seré... (re)presentando lo indígena en el etnorock chiapaneco

Juan Bermúdez (Universität Wien, Institut für Musikwissenschaft)

Teología India, activismo político y expresiones sonoras en la Sierra Norte de Puebla, México

Luis Alejandro Villanueva Hernández (Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research KLI, Universität Wien, Institut für Musikwissenschaft)

Sábado, 8 de mayo; 14:30 – 17:30.

Sección 3: Música, corporalidades y memorias I

* 14:30-16:00

“Pim niwankitaj, maimi niwankitaj”: Carnaval, clase y género en Ayacucho

Julio Mendivil (Universität Wien, Institut für Musikwissenschaft)

El canto del payador: apropiaciones, metamorfosis y disputas

Matías Isolabella (Universidad de Valladolid)

Sección 4: Música, corporalidades y memorias II

* 16:00-17:30

Espacios de violencias desafiadas: Conceptos e historias de violencia desafiados por medio del canto ritual shuar

Nora Bammer (Universität Wien, Institut für Musikwissenschaft)

Memoria y distribución social de los cantos entre los Iskonawa

Carolina Rodríguez Alza (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Resúmenes/Abstracts

José Ramos Tinhorão e a música brasileira de protesto nos anos 1960

Regina Câmara (Universität Wien, Institut für Geschichte)

reginawcamara@gmail.com

A Música Popular Brasileira sempre representou diferentes segmentos da sociedade brasileira. Especialmente nos anos 1960 ela começou a ser utilizada como meio de expressão política no movimento social e político, que se articulou a favor de uma maior integração social e econômica das partes desfavorecidas da sociedade brasileira. Este movimento utilizou as artes em geral como meio de expressão e agitação política. O objetivo era uma transformação da sociedade brasileira para se tornar mais igualitária. A conscientização do cidadão comum era um dos objetivos centrais deste movimento. Vários artistas se juntaram ao movimento social naquela época, entre eles vários músicos da MPB como Carlos Lyra e Sérgio Ricardo.

José Ramos Tinhorão é um dos críticos de música mais importantes no Brasil. Nos anos 1950 ele começou a carreira escrevendo para vários jornais no Brasil. Desde 1966 até hoje ele lançou mais que 20 livros. A contribuição para a conferência da LAF Austria pesquisa as ideias políticas veiculadas na música popular brasileira nos anos 1960 através do olhar de José Ramos Tinhorão.

Regina Câmara tem doutorado pela Universidade de Hamburgo na Alemanha, administrou cursos universitários em Potsdam e Hannover na Alemanha, em Brasília no Brasil e em Viena, Austria. Ela publicou sobre o cinema de autor internacional (e do Brasil especificamente) e trabalha no momento numa pesquisa sobre arquitetura cubana do início do século XX. Em Viena ela foi admitida no „Mentoringprogramm für Habilitandinnen“ de onde saiu o projeto de livro sobre Cuba. Ela pretende submeter a tese em Viena dentro de alguns meses.

Música y mesianismo: una reflexión a partir de la experiencia de la Nueva Canción Chilena

Pablo Rojas Sahurie (Universität Wien; Österreichischen Akademie der Wissenschaften)

pablo.rojas@univie.ac.at

Esta ponencia recoge la pregunta planteada por la mesa, respecto a si la música es una fuerza cultural que anuncia en su forma las transformaciones venideras, revisándola a partir de la categoría mesianismo. El trabajo parte de la idea de que la música (particularmente en su dimensión sonora) tiene la capacidad de producir temporalmente un estado de *como si*. Es decir, la producción de un tiempo futuro de esperanza, de vivir *como si* el mundo ya fuera mejor. Pero no en el sentido de Jacques Attali, quien propuso la idea de que la música anunciaría proféticamente el porvenir (1995). Por el contrario, la propuesta de este autor puede conducir a una concepción de la música como adivinación del futuro, como oráculo, lo que conlleva una serie de problemáticas metodológicas. Las investigaciones sobre música y mesianismo sugieren, en cambio, que la estructura temporal de la música permite que ésta sea interpretada como una transformación del tiempo cronológico desde su interior que, contrayéndolo, trae consigo el pasado al tiempo presente, al mismo tiempo que anticipa un futuro mejor reconciliado con su pasado (Bloch 2019, Danielson 2015; Mahnkopf 2016). A esto hay que agregar que estas transformaciones del tiempo tienen un fundamento material preciso, basado

en las nociones de justicia y la esperanza. Tal como establecía Ernst Bloch (2019, 1249), la música es el lenguaje de la espera que le da forma cultural a las esperanzas humanas, y en este sentido, tiene la cualidad de absorber los numerosos sufrimientos, deseos y puntos de luz de las clases oprimidas.

Entonces, frente a la idea de que la música sea anuncio profético, esta presentación propone que, en su lugar, la música puede funcionar más bien como una anticipación mesiánica en la que un futuro esperado se comienza a hacer posible. Para sostener esta hipótesis me apoyaré particularmente en la experiencia de la Nueva Canción Chilena, movimiento musical de trascendencia latinoamericana que puede comprenderse como una respuesta estético-musical a un Chile lleno de contradicciones y opresiones, y que, en esta línea, quiso ser vehículo de crítica social y de esperanza. De esta manera, la Nueva Canción ofrece interesantes despliegues que permiten revisar dos de las modalidades del mesianismo en música propuestas por Mahnkopf (2016): cuando es capaz de representar la llegada del tiempo mesiánico y cuando es capaz de producir ella misma el tiempo mesiánico.

Referencias

- Attali, Jacques. 1995. *Ruidos. Ensayos sobre la economía política de la música*. Ciudad de México: Siglo XXI.
- Bloch, Ernst. 2019. *Das Prinzip Hoffnung*. Frankfurt: Suhrkamp
- Danielson, Janet. 2015. "Harmony, Sacrifice, and Agamben's Messianic Time". *Musicological Annual* 50 (2): 17-30.
- Mahnkopf, Claus-Steffen. 2016. Das Messianische in der Musik. En *Von der messianischen Freiheit. Weltgesellschaft, Kunst, Musik*. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft: 212-291.

Pablo Rojas Sahurie es investigador doctoral del Instituto de Musicología de la Universidad de Viena y becario de la Academia Austriaca Ciencias (DOC Stipendium). Sus líneas de investigación son música, filosofía y religión, Nueva Canción Chilena y música/os populares.

Indígena soy, indígena seré... (re)presentando lo indígena en el etnorock chiapaneco

Juan Bermúdez (Universität Wien, Institut für Musikwissenschaft)
juan.bermudez@univie.ac.at

Con la invención de América, no solo se construyó un nuevo mundo, sino también una concepción diferente del individuo. Las sociedades se dividieron en razas; a veces humano, a veces poco más que nada. Grandes acontecimientos sociopolíticos irían cambiando sus atribuciones: el *Indio* debería dejar de existir, el *Indígena* debería reemplazarlo; sin embargo las huellas de ese pasado permanecerían. Un centenario entretejido de diferentes estructuras de poder, así como sus prácticas, mecanismos y principios impregnó las identidades de estos grupos. Sobre el papel, todos eran iguales; en la práctica, habría una clara diferenciación a través de la aparición de (nuevos) mecanismos de dependencia. El Mestizo, la nueva cara del "México moderno"; el indígena, su vieja carga. Debido a las nuevas dependencias económicas y sociales creadas, las sociedades indígenas se vieron obligadas a adoptar y performar su "identidad indígena". La (nueva) colonialidad resultante marca la existencia actual de personas y "no personas" en Chiapas. En ninguna otra región esto es más palpable que en Los Altos, donde coinciden tres centros de poder y representación y sus resultantes conflictos de identidad y dependencias. Tomando el ejemplo de la escena etnorock y su (re)presentación y conexión con

los centros de poder San Cristóbal de las Casas, Zinacantán y Chamula, mi conferencia gira en torno a una discusión sobre la construcción y aceptación del “yo forzado”. Siendo este un intento de analizar a los procesos y mecanismos del “ser indígena” entendidos como una concepción colonialista.

Juan Bermúdez, es un etnomusicólogo mexicano radicado en Austria. Actualmente es candidato a doctor (etnomusicología) y *uni:docs Fellow* por la *Universidad de Viena*. Su investigación actual se centra en identidades, performances y significados en la aplicación de Smartphone *TikTok*.

Teología India, activismo político y expresiones sonoras en la Sierra Norte de Puebla, México

Luis Alejandro Villanueva Hernández (Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research KLI, Universität Wien, Institut für Musikwissenschaft)
luavillanueva@gmail.com

Los proyectos de evangelización religiosa emprendidos en la década de los años 80's en la Sierra Norte de Puebla, México, en particular, en el Municipio de Huehuetla, dieron lugar a fenómenos complejos en los que la respuesta activa por parte de las poblaciones indígenas totonacas no solo se tradujo en la inmersión, dentro de la liturgia oficial dominante, de creencias y practicas religiosas locales, sino que además, este proceso generó espacios de activismo político que hicieron posible la implementación de proyectos educativos alternos en la región. Todo ello desencadenó, y se vio sostenido, por procesos de diversificación cultural donde la música jugó un papel primordial. Vislumbrar lo anterior requerirá hacer un recuento general de la propuesta evangelizadora conocida como Teología India, cuyo discurso en los años 80s, enfatizó la relevancia de revalorizar “lo indígena”, y de esta forma, diseminar el mensaje cristiano “desde la propia cultura de los distintos pueblos”. No es casual que los sistemas de creencias, formas de culto y elementos de la religiosidad totonaca, que a su vez son resultado de procesos históricos mas antiguos, fueron resignificados a partir de esta nueva orientación evangelizadora. Por ejemplo, en uno de los arcos del templo principal del Municipio de Huehuetla se incorporó la imagen de una cruz, en medio de la cual hay un *Tlaloque -Dios del agua-* con *tres corazones* (símbolo de la cultura totonaca). El *Tlaloque* tiene dibujado un ángel en cada lado y una banda en la que se lee: ‘*Kimpuchinakan na chunatatunaku*’: ‘Dios también es totonaco’. En términos generales, esta emergente reconfiguración religiosa jugó un papel central en dos puntos fundamentales: a) la manera cómo los totonacos interpretaron las formas de exclusión social a las que han estado sujetos en el Municipio, y b) las posibilidades que vislumbraron para modificarlas. En un contexto dominado por la población “mestiza”, basado en principios de discriminación social donde el “otro”, es decir, el “indio”, ha sido considerado por el grupo dominante como un ser inferior que, por su propia naturaleza y origen, está excluido del acceso a sus derechos fundamentales, las misiones religiosas, en colaboración con la población totonaca, organizaron grupos de estudio en los que los habitantes indígenas, al tiempo de analizar la liturgia católica, también obtuvieron formación política. Esta instrucción religiosa situada junto con el activismo político que generó, produjo un proceso de dignificación cultural entre la población totonaca, lo que dio como resultado la consolidación de un gobierno indígena que estuvo en funciones durante un periodo de tres trienios. Entre los beneficios derivados de este gobierno, se cristalizó la instauración de un proyecto educativo indígena en la región. El objetivo general de esta ponencia será mostrar cómo este entramado de sucesos

dio lugar, se sostuvo, y puede ser narrado, a partir de procesos de recuperación y diversificación de prácticas musicales locales.

Luis Alejandro Villanueva Hernández es Licenciado en Filosofía por la Benemérita Universidad de Puebla, BUAP, México. Es Maestro en Etnomusicología y Doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Durante sus estudios de posgrado fue becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México CONACyT. Ha presentado charlas y ponencias sobre temas de música tradicional mexicana, filosofía de la ciencia, y evolución cognitiva, en congresos y eventos académicos realizados en México, Chile, Eslovenia, España, Noruega, Austria y Reino Unido. De enero a junio de 2016, realizó una estancia de investigación bajo la supervisión del profesor Ian Cross en el Centro de Música y Ciencia de la Facultad de Música de la Universidad de Cambridge. De marzo a septiembre de 2018, el Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research (KLI) le otorgó la beca Writing-Up Fellowship para finalizar su tesis doctoral. Tras completar su doctorado, trabajó como investigador independiente en el KLI. Posteriormente, en otoño del 2020, inició una colaboración académica en el Instituto de Musicología de la Universidad de Viena bajo la supervisión del profesor Julio Mendivil. A partir de enero de 2021, se desempeña como investigador en el Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research con la beca KLI-Postdoctoral Fellowship. En su faceta de músico, ejecuta una amplia gama de instrumentos musicales tradicionales de México y Sudamérica.

“Pim niwankitaj, maimi niwankitaj”: Carnaval, clase y género en Ayacucho

Julio Mendivil (Universität Wien, Institut für Musikwissenschaft)

julio.mendivil@univie.ac.at

Desde la llegada de los españoles las fiestas del calendario cristiano se fusionaron de tal manera con las tradiciones indígenas, que estas hoy son parte fundamental de la cultura local contemporánea andina. Las fiestas de carnaval, por ejemplo, tienen una larga tradición en toda la sierra peruana. Según el antropólogo y escritor José María Arguedas cada pueblo tiene su música de carnaval y sus danzas afines. La tradición mestiza de carnaval en la ciudad de Ayacucho está considerada como una de las más importantes en el Perú debido a su riqueza musical y al uso de la sátira y el humor como instrumentos de crítica social. Durante los días del carnaval numerosas comparsas convierten las calles de la ciudad en una masa humana colorida que transforma Ayacucho en una fiesta bajtiana.

Visto superficialmente, el carnaval de Ayacucho parece conformar cuerpos colectivos. Las comparsas uniforman vestimenta, repertorio y coreografía para recorrer las calles de Ayacucho. Pero una mirada más profunda, demuestra que las comparsas reproducen las diferencias sociales y los estereotipos de género hegemónicos de la sociedad ayacuchana. ¿Qué cuerpo constituyen las comparsas mientras realizan su danzas? ¿qué jerarquías sociales son desestabilizadas o fortalecidas mediante las representaciones dancísticas?

Sobre la base de una estancia en el carnaval de este año como miembro de la comparsa tradicional Huamanga Tunante, quiero reflexionar sobre hábitos y corporalidades sociales en el carnaval ayacuchano. Mediante un mirada autoetnográfica quiero preguntarme en qué medida el carnaval invierte o subvierte estructuras sociales, como afirma Mijail Bajtin en su clásico trabajo sobre François Rabelais, o si no más bien refuerza las estructuras sociales y de género hegemónicas de la sociedad en Ayacucho.

Bibliografía:

- Arguedas, J. M. (1985). “El Carnaval de Tambobamba”. En José María Arguedas (Ed.), *Indios, mestizos y señores* (pp. 151-155). Lima: Editorial Horizonte.
- Aroni, Renzo (2015). “De Waswantu a Lima: música, violencia política y memoria en el carnaval de pumpin en Lima, Perú”. En Lurgio Gavilán y Vicente Torres (Ed.), *Comunidades de América Latina: Perspectivas etnográficas de la violencia y territorio desde lo indígena* (pp. 45-78). Cusco: Ceques Editores SRL.
- Bajtín, Mijail. (2003). *La cultura popular en la edad media y en el renacimiento. El contexto de François Rabelais*. Madrid: Alianza Editorial.
- Vásquez Rodríguez, Chalena, & Vergara Figueroa, Abilio. (1988). *Chayraq!: carnaval ayacuchano*. Lima, Perú: Centro de Desarrollo Agropecuario: Asociación de Publicaciones Educativas.

Julio Mendivil es un etnomusicólogo, músico y escritor peruano radicado en Austria. Ha sido docente de diversas universidades en América Latina y Alemania. Actualmente es profesor de etnomusicología de la Universidad de Viena, Austria.

El canto del payador: apropiaciones, metamorfosis y disputas

Matías Isolabella (Universidad de Valladolid)
mnisolabella@gmail.com

Desde comienzos del siglo XIX, las voces y los cuerpos de gauchos y campesinos errantes (Salvatore 2003) que habitaban las llanuras y litorales rioplatenses fueron objeto de apropiación e invención por parte de las élites letradas de una amplia área que abarca, por lo menos, los actuales territorios de Argentina, Uruguay y Rio Grande del Sur (Brasil). Caracterizados alternativamente como contrabandistas vagos y malentrenidos, heroicos patriotas, bárbaros premodernos o manantiales de autenticidad nacional, gauchos y campesinos ocuparon un lugar ambivalente e insoslayable en la construcción del estado moderno, por lo menos, hasta mediados del siglo XX (Ludmer [1988] 2000, Schwartzman 2013, Prieto 1988, Casas 2017). Fueron, al mismo tiempo, agentes y víctimas de un colonialismo de asentamiento que los ubicó en la estrecha e inhóspita frontera entre la civilización urbana blanca y la barbarie rural no-blanca (Wolfe 1999, Veracini 2010, Sarmiento [1845] 1990). En Argentina, la apropiación de sus voces por parte de diversos agentes sociales e institucionales produjo representaciones metamórficas y contradictorias que son especialmente ilustrativas de las disputas que se libraron en torno a la construcción del ser nacional (Casas 2018, Adamovsky 2019). En el marco de este complejo entramado cultural el canto del payador jugó un papel protagónico, especialmente en correspondencia del Primer Centenario de la Independencia (1916). En la presentación se discutirá, en resumidas cuentas, el lugar que ocupó el payador en las discursividades nacionalistas argentinas desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX.

Bibliografía

- Adamovsky, Ezequiel. 2019. *El gaucho indómito: De Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarrada*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores Argentina.
- Casas, Matías Emiliano. 2017. *Las metamorfosis del gaucho: círculos criollos, tradicionalistas y política en la provincia de Buenos Aires (1930-1960)*. Prometeo Libros.
- . 2018. *La Tradición En Disputa. Iglesia, Fuerzas Armadas y Educadores En La Invención de Una «Argentina Gaucha», 1930-1965*. Prohistoria Ediciones. Rosario.

- Ludmer, Josefina. (1988) 2000. *El género gauchesco: un tratado sobre la patria*. Buenos Aires: Libros Perfil S.A.
- Prieto, Adolfo. 1988. *El discurso criollista en la formación de la Argentina moderna*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- Salvatore, Ricardo. 2003. *Wandering Paysanos: State Order and Subaltern Experience in Buenos Aires during the Rosas Era*. Durham: Duke University Press.
- Sarmiento, Domingo Faustino. (1845) 1990. *Facundo: civilización y barbarie*. Editado por Roberto Yahni. Letras Hispánicas 323. Madrid: Cátedra.
- Schwartzman, Julio. 2013. *Letras Gauchas*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
- Veracini, Lorenzo. 2010. *Settler Colonialism: A Theoretical Overview*. Houndmills, Basingstoke ; New York: Palgrave Macmillan.
- Wolfe, Patrick. 1999. *Settler Colonialism and the Transformation of Anthropology*. Writing Past Colonialism. London and New York: Cassell.

Matías Isolabella es Doctor en Musicología, Profesor Asociado en la Universidad de Valladolid y Secretario del ICTM Study Group on Audiovisual Ethnomusicology.

Memoria y distribución social de los cantos entre los Iskonawa

Carolina Rodríguez Alzza (Pontificia Universidad Católica del Perú)
carolina.rodriguez@pucp.edu.pe

Los *rewinki* son unos cantos del pueblo Iskonawa que formaban parte del ritual en el que se bebía la chicha de maíz junto a otros grupos indígenas. A través de estos cantos, los iskonawa describen este compartir como uno que nutre el cuerpo individual y constituye asimismo el cuerpo social. Sin embargo, tras su contacto y desplazamiento fuera de su territorio tradicional, este ritual ha dejado de realizarse y los cantos solo son recordados por ancianos cuando son consultados por investigadores. Esto me ha permitido constituir un archivo sobre los cantos *rewinki* –tanto grabados por mí, por equipos de investigación en el que he participado y por otros investigadores– que tiene un valor incalculable por el conocimiento que registra. Mi primera aproximación intentó transcribirlos y traducirlos, mas de manera muy rápida se evidenció que no todos los ancianos podían ser consultados para estas labores. Si bien decidí ajustar la metodología y así conseguir acercarme mejor a ese primer objetivo, esta situación me enfrentó ante nuevas preguntas que inicialmente no había tomado en cuenta. Esta presentación explora sobre la memoria de estos cantos *rewinki*, a partir de la cual ofreceremos una descripción detallada del ritual del que formaban parte, respondiendo así por el *qué se recuerda*. Asimismo, se explica *cómo* se recuerdan estos cantos en el presente cuando los ancianos son consultados por ellos en un contexto distinto al que pertenecían. Finalmente, se discute *quiénes recuerdan* prestando especial atención a las trayectorias de vida de los ancianos y cómo su rol, género y edad en el desarrollo del ritual nos ofrecen distintas respuestas al qué y cómo se recuerdan los cantos *rewinki*.

Carolina Rodríguez Alzza es lingüista y antropóloga. Profesora de la especialidad de Antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro del Grupo de Antropología Amazónica (GAA). Desde el 2013, desarrolla junto al pueblo Iskonawa investigaciones colaborativas en la Amazonía peruana.

Espacios de violencias desafiadas: Conceptos e historias de violencia desafiados por medio del canto ritual shuar

Nora Bammer (Universität Wien, Institut für Musikwissenschaft)
nora.bammer@univie.ac.at

Para las mujeres Shuar, los cantos y el acto de cantar son herramientas imprescindibles de protección y empoderamiento para enfrentar las diversas experiencias de violencia.

De acuerdo con la historiadora Mary Beard, muchos actos de misoginia contemporánea y de silenciamiento de las mujeres y otras voces vulnerables se remontan a la manera en la que la mitología grecorromana ha moldeado los conceptos y el lenguaje relacionados a la violencia y (des)igualdades en el “norte global”. En las regiones del “sur global”, como la Amazonía, historias y mitos también hablan de violencia de género, desequilibrio de poder y silenciamiento de género. Diversos actos de violencia se hallan registrados en historias muy difundidas entre los Shuar, tales como la del espíritu masculino *Etsa*, relacionado a la destrucción bélica y la depredación de la cacería, o cómo la del espíritu femenino Nunkui que venga a su hija, víctima de la negligencia de una mujer. Asimismo, la historia de *Wee*, el hombre de sal que se casa con una muchacha joven, pareciera justificar las relaciones con menores de edad. Estas historias influyen en las nociones de la violencia en la sociedad Shuar, pero también están entrelazadas con los medios que se usan para combatirla.

Para las mujeres Shuar, ejecutar los cantos espirituales les provee *kakáram*, un poder existencial usado para contrarrestar la violencia, sea de género o de otro tipo. Empleado en espacios especiales según ciertas reglas, el canto ritual que invoca *kakáram* provee protección contra experiencias de violencia física y psicológica y crea espacios seguros y de empoderamiento para las mujeres Shuar.

Esta ponencia se enfoca en el análisis de las nociones de violencia en las historias, los mitos y las vidas contemporáneas Shuar. ¿De qué manera se reflejan ellos en los cantos y cómo se usan estos cantos para desafiar la violencia corporal, la opresión y el temor que desatan? ¿Cómo se usan estos cantos para el empoderamiento de las mujeres? En la ponencia se presentarán ejemplos de historias individuales, al igual que cantos de violencia y empoderamiento.

Nora Bammer es asistente universitaria en etnomusicología en el departamento de musicología en la Universidad de Viena. Actualmente trabaja en su proyecto PhD en la Universidad de Viena con su tema de tesis *Conceptualizing Song and Singing among the Amazonian Shuaren Ecuador*.