

Reseña Bibliográfica

En contra de la música. Herramientas para pensar, comprender y vivir la música. Autor: Julio Mendivil. Editorial: Gourmet Musical. 2016. Páginas 221.

Julio Mendivil es un etnomusicólogo de origen peruano radicado en Alemania. Estudió en la Universidad de Colonia. Ha sido docente e investigador en la Universidad de Colonia, la Universidad de Música y Teatro de Hannover, director del Center for World Music de la Universidad de Hildesheim y presidente de la International Association for the Study of Popular Music – Rama Latinoamericana. Actualmente es profesor de etnomusicología en la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt. Entre sus investigaciones de largo plazo se pueden destacar una realizada sobre la “música andina” y otra sobre el “schlager alemán”.

El libro se inicia con el prólogo escrito por Phillip V. Bohlman, de nombre “La música y sus otredades” pasando luego a una introducción en donde el autor describe los objetivos y fundamentan del libro.

El autor sostiene una línea etnomusicológica enmarcada en un *proyecto humanista*, entendiendo como objetivo de la misma “*defender la diversidad cultural y contrarrestar con ello la exclusión social, la discriminación y el etnocentrismo en todas sus formas.*”(pag.200)

En el epílogo el autor deja entrever la intención y objetivos que percibe con este libro, indicando que a partir de la disciplina musicológica y etnomusicológica se pueden extraer herramientas, concepto e ideas para comprender y disfrutar la música, a la vez que sostiene que “*la música es mucho más que sonido y no se la puede ignorar para pensar la política, la economía y la sociedad del mundo actual.*”

El cuerpo del libro contiene 30 artículos, algunos de ellos fueron publicados con anterioridad en congresos y ponencias, mientras que otros fueron revisados y/o escritos para integrar el libro en cuestión, los tópicos presentan casos y ejemplos de diversas fuentes musicales y territoriales que pretenden ayudar a desbaratar mitos y lugares comunes en la música y la comprensión en la sociedad de la disciplina.

En los primeros 6 capítulos se enfoca en la definición de música en occidente, concibe la misma como un sistema tripartito –sonido, comportamiento y concepto que aportan su significado, indaga en los orígenes, en la noción de la universalidad, en transmisión del conocimiento musical y la relatividad de los mismos según el contexto.

En los capítulos 7 a 9 se sumerge en las ideas de clasificación de la música y la incidencia del entorno, así profundiza sobre la definición de folclore y la noción de autenticidad, y analiza la definición de música clásica desde el antagonismo esencialismo-nominalismo. En los capítulos 10 a 16 reflexiona sobre la incidencia del contexto, desarrollando las ideas de territorio, raza, paisaje, identidad y sus vínculos con las ideas de determinismo racial y territorial. Los nacionalismos y el rol y utilización del Estado de estas líneas de pensamiento son abordados también. En los capítulos 17 a 22 analiza la idea del gusto musical y un resultante: el fanatismo. Poniendo en relieve la incidencia de medios de comunicación, la tecnología aplicada, para terminar ahondando en la idea de industria musical y la música como mercancía.

Por último, entre los capítulos 23 a 29 estudia la música como elemento cultural, la globalización y las diversas posturas, su negociación simbólica, su fuerza para pensar la política y las sociedades. Así se conduce a pensar la música como etnología y explicitar su forma de entendimiento de la etnomusicología como un proyecto humanista. En el capítulo 30 realiza una síntesis del recorrido del libro en un intento de integrar los textos.

Analizando diversas líneas de pensamiento de la filosofía que han funcionado como marcos teóricos para musicólogos y etnomusicólogos, Mendivil rastrea las complejidades de la investigación en música, abordando temas como la construcción del canon, las clasificaciones, la influencia territorial y el nacionalismo, la construcción de identidades y sus tensiones con la globalización. Distingue los relatos de dichos temas según procedan del mundo académico, de la industria musical, y evidencia las diversas utilidades y tratamientos que han realizado y realizan los Estados de esos postulados.

Mendivil propone abandonar la concepción reduccionista de pensar la música como un fenómeno singular, semejante a la física y orientarse a posturas más abiertas que permitan disfrutar de una mayor cantidad de lenguajes musicales.

Como crítica a la edición se puede resaltar que en la contratapa figuran listados en forma de pregunta los disparadores y títulos de cada capítulo, los cuales para un lector con conocimientos en mayor profundidad de la temática, parecen a priori inabarcables en un texto de esta dimensión. No obstante el libro desarrolla cada ítem, siendo una muy buena herramienta introductoria para lectores casuales, así como también un instrumento de consulta rápida sobre debates, estados de situación y bibliografía de una amplia variedad de objetos de investigación musical.

Cristian Accattoli

Territorios de la Música Argentina Contemporánea (TeMAC)

Universidad Nacional de Quilmes. 2017

Reseña Bibliográfica – ANEXO I

En contra de la música. Herramientas para pensar, comprender y vivir la música. Autor: Julio Mendivil. Editorial: Gourmet Musical. 2016. Páginas 221

Desglosado por Capítulo.

1. En contra de la música.

Define que entendemos por música en occidente (idea universal del idealismo alemán hegeliano) y la contrapone a diversos ejemplos conceptuales de otras culturas, territorios y formas de organización.

A través de casos comentados deja en evidencia y plantea la discusión sobre el carácter cerrado y excluyente de la definición de MUSICA de occidente y su espíritu universalista, que sintetiza en etnocentrismo

Nueva Guinea – canto de los pájaros en los árboles.

Indígenas Andinos (quechuas)- rumor del río, sonidos producidos por la naturaleza aunque no organizados por el humano.

Gagaku japonés- es considerado solo una técnica de meditación aunque intervengan instrumentos.

2. La música más allá del sonido.

Concebir la música como un sistema tripartito – sonido, comportamiento y conceptos- nos lleva a entender que su significado no se encuentra solamente en las estructuras sonoras, en la música como música, sino en la actividad social y cultural mediante la cual los individuos la producen en un espacio y en un tiempo dado. La música entendida así es performance.

3. Sobre el origen de la música.

El autor expone un recorrido por distintas teorías sobre el origen de la música, las cuales respondieron a las diversas escuelas de pensamiento a través de la historia hasta nuestros tiempos

4. Un lenguaje no tan universal.

El autor analiza y desmitifica la idea del universalismo de la música, reconoce en la misma el poder de comunicar y trascender barreras culturales, al mismo tiempo que evidencia una fuerte utilización de los campos musicológicos y etnomusicológicos para dividir y segregar culturas a partir de la carga simbólica que conlleva la música.

5. Tiene sentido hablar de música?

En este apartado el autor analiza y evidencia las razones que nos llevan a hablar de música y la necesidad de que eso ocurra como forma de comunicación, de aprendizaje y de transmisión de valores.

6. Que significa saber de música?

En este tópico el autor relata algunas definiciones y expresa como la musicología al menospreciar la práctica musical, se supeditó a la abstracción de la partitura. De esa forma generó un canon de conocimiento, sin tener en cuenta, que saber de música, al igual que cualquier disciplina, es un cúmulo de conocimientos relativos, los cuales serán de utilidad según el contexto en el cual se sitúe.

7. Las clasificaciones de la música. Partiendo de la sugerencia de Foucault “que los códigos fundamentales de una cultura determinan los conceptos empíricos con que cada individuo mira y percibe su entorno”, el autor plantea que en música, cualquier clasificación resulta viciada por factores culturales, volviéndola subjetiva y antojadiza. Luego realiza un recorrido histórico a través de diversas culturas para ejemplificar la diversidad de clasificaciones y conceptos que las originan.

8. A que llamamos folklore?

Recorrido histórico sobre la definición del termino Folklore y lo que enmarca o encuadra según quien lo defina. A su vez analiza el término desde la noción de autenticidad, y lo vincula como expresión política de la globalización.

9. Que es la música clásica?

En este texto el autor plantea el debate sobre la definición de música clásica, desde dos concepciones antagónicas de la historia: Esencialismo y Nominalismo. Entendiendo que el esencialismo considera “lo clásico” como una categoría efectiva y por ende describe una identidad objetiva en el mundo, la pregunta a responder es “que es lo clásico”. No obstante para los nominalistas, quienes consideran que lo “clásico” es una variedad de cualidades agrupadas bajo una abstracción, lo importante es rastrear los significados de lo clásico a través del tiempo, el derrotero de sus continuidades y transformaciones al interior de un sistema de significaciones.

10. Que como definir las músicas?

El autor plantea a través de dos casos de estudio (Que es la música peruana? y Existe la música africana?) la complejidad que reviste para la investigación definir y delimitar las músicas en función de fronteras nacionales y de supuestas cualidades intrínsecas. Observa de esta manera como se fueron creando estudios incompletos y concepciones discriminadoras que se insertan en el sentido común como supuestas verdades simplificadas.

11. Son biológicas o culturales las facultades musicales?

El autor analiza el concepto de “determinismo racial” planteado en autores como Linneo, Kan, Hegel y la importancia que esas líneas de pensamiento han tenido en determinado momento del estudio musicológico y etnológico como marco teórico, resultando en la creencia de que la “raza determina las facultades musicales de un pueblo”.

12. La música y el paisaje.

Analiza la idea de “determinismo climático” como desprendimiento de la teoría de Huntington que sostenía que “el grado de civilización que alcanza un pueblo se hallaba estrechamente condicionado por el paisaje

que lo rodeaba”. A través de diversos ejemplos, deja en evidencia lo erróneo de dicha teoría, sin descartar que el paisaje influye sobre la producción musical de un pueblo, aunque no suele moldearlo.

13. La música y los vínculos territoriales.

Entendiendo que la música expresa vínculos territoriales desde tiempos inmemoriales, el autor desglosa diversos modos de vinculación en distintas músicas con sus territorios, así como también sostiene que no solo se utiliza para cantar a la tierra como espacio real, sino que también es utilizada para crear, al decir de Foucault, “heterotopías, lugares en los cuales vivimos de manera efímera nuestras utopías.

14. La música y el nacionalismo.

En este apartado el autor analiza los conceptos de Nación-Estado y los vínculos a través de lo que denomina “nacionalismo cultural” con la producción, difusión y circulación de música. Da cuenta de varios autores y estudios al respecto, a la vez que introduce ejemplos de resultantes discriminatorias de dichos relatos.

15. Sobre el nacionalismo y el origen de los instrumentos musicales.

Consecuente con lo analizado en el capítulo anterior, amplía los conceptos a los instrumentos musicales, ejemplificando con algunos casos disputas y debates al respecto. Propone “abandonar el paradigma del origen único por estéril y asumir otro que nos permita avanzar en el conocimiento de los múltiples factores...” que llevaron a la creación de instrumentos en determinados lugares.

16. La patrimonialización de la música.

Se analiza como el Estado e instituciones afines intervienen a través de subvenciones y programas en el resguardo de tradiciones, y como esas acciones permiten el control en la construcción de imaginarios nacionales, de cánones nacionales y la instrumentación política de dichas músicas.

17. Sobre el gusto musical.

Analiza diferentes ideas y autores que aportaron al concepto del “gusto musical” y a la movilidad de identidades. Así son puestos en debate conceptos de autonomía del gusto musical (Hanslick), las influencias y condicionamientos externos (Adorno), la diferenciación en el campo social de la música (Bourdieu). También da cuenta de la evolución del sentido de la distinción del gusto musical desde estructuras más rígidas, asociadas a las músicas cultas, hacia un eclecticismo y tolerancia a la diferencia en la actualidad, volviéndose una especie de omnivorismo musical (Peterson y Simkus) que origina nuevos canones cosmopolitas.

18. Contra el fanatismo musical.

Este texto es una continuidad del capítulo anterior, pero se enfoca en la idea del fanatismo musical como una circunstancia de distinción a través de la cual se evidencian episodios de discriminación y violencia. No obstante defiende el derecho a la diferencia proponiendo aprender a respetar y vivir la diferencia del otro.

19. La música y los medios.

En este capítulo se encuentra un estado de situación sobre la relación de la música y los medios, como intermediarios del oyente. Se pueden encontrar diversas posturas que van desde Adorno, los estudios culturales de Hall y Fiske, las nuevas teorías de la comunicación y de medios de Kittler, todos ellos materiales de importancia al momento de realizar estudios musicales.

20. La música y la tecnología del sonido.

Se desarrolla la relación histórica entre la música y la tecnología aplicada al sonido, sus discusiones y enfrentamientos teóricos y la importancia del registro sonoro como herramienta de archivo que posibilita los estudios musicales.

21. La Música como mercancía.

En estas líneas el autor parte de las supuestas ideas antagónicas música como mercancía o como producto cultural. Analiza las posiciones

de diversos autores de influencia en dicho debate y pone el foco de los males imputados a la industria de la música en los artistas propiamente dichos.

22. La música como industria.

Continuidad del capítulo anterior.

Desarrolla el concepto de industria musical, sus alcances, las partes que lo componen, relaciones entre sellos “major” e independientes, la autogestión por parte de los músicos y sus consecuencias.

23. Sobre música, la globalización y sus discursos apocalípticos.

Advirtiendo el cambio significativo que impulsa la globalización y la tecnología en la música, el autor define a qué tipo de globalización se refiere y desmenuza los distintos componentes del concepto de globalización que influyen en la producción y circulación de música.

24. La música como negociación de significados.

Partiendo de la idea de que “la música no tiene un significado inmanente sino que se le adjudica significados, según la intención de quine la interpreta”, Mendivil da cuenta de las luchas por fijar significados entre grupos sociales y culturas divergentes, así como también al interior de las comunidades. Cita tres ejemplos de estudios de su propia autoría.

25. Los instrumentos musicales como herramienta de cultura.

En este capítulo se pone en evidencia la importancia de los instrumentos musicales en la vida del ser humano, indicando que los mismo expresan cultura y mostrando las diversas maneras en que esto sucede.

26. La música como empoderamiento.

En este breve texto el autor destaca la música como elemento canalizador de empoderamiento social. A través de ejemplos de diversos territorios muestra su posición ideológica al respecto.

27. La música como etnología.

En este capítulo el autor analiza y vierte opinión sobre el objeto y valores que debería percibir la etnomusicología como disciplina. A su vez realiza un crítica del “esencialismo” expresando también las incongruencias de esas concepciones y como se trasladaron e influyeron en muchos actores y ámbitos culturales hasta la actualidad.

28. ¡Oh, qué bonito es Panamá! En defensa de una etnomusicología culturalista en el siglo XXI.

En esta capítulo al autor brinda los conceptos de etnomusicología culturalista y todo lo que abarca dicha línea de pensamiento y estudio a través de un recorrido histórico de la disciplina. Para ordenar los campos de acción y conceptos el texto tiene subtópicos: *El origen de la música, Los caminos circulares, De Boas a la etnomusicología, La etnología del curioso, Observar y ser observado, La representación ficticia del Otro, Una disciplina anacrónica?, Posicionarse.*

29. “A mi manera: la etnomusicología como un proyecto humanista.

El autor define su manera de entender la etnomusicología como un proyecto humanista. Profundiza sobre el concepto y sobre su información biográfica.

30. Adiós a la música (a modo de epílogo)

Síntesis del recorrido del libro. Conclusiones.