

JUAN PABLO GONZÁLEZ
**MÚSICA POPULAR AUTORAL DE FINES DEL SIGLO XX. ESTUDIOS
INTERMEDIALES**

POPULAR MUSIC BY AUTHOR FROM THE LATE 20TH CENTURY. INTERMEDIATE
STUDIES

Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile, 2023.

ISBN: 978-956-357-425-8, 301 páginas.

Francisco Farias Osorio
Universidad de Chile
*Chile**

Música popular autoral de fines del siglo XX. Estudios intermediales, en palabras de su autor, Juan Pablo González, es un libro gestado a partir de su inmediato predecesor¹. Esta afirmación, antes que sugerirnos una dependencia o un carácter derivativo por parte del libro que ocupa esta reseña, apunta al hecho de que ambas obras, mas allá de tener un mismo punto de partida (la música popular chilena en la década de los 90), y contar con repertorios y temáticas similares, responden a diferentes fines. Si *Música popular chilena de autor* se focaliza en las dinámicas de la música popular chilena durante la década de los 90, particularmente en su relación con la expansiva industria musical de la época, *Música popular autoral* aprovecha ese mismo contexto para virar hacia el dominio de la teoría y la metodología, con el objetivo de exponer una propuesta que pueda ser aplicable a otros repertorios en la musicología latinoamericana y en español.

El responsable de ambos libros, Juan Pablo González, es un autor ya de referencia en la musicología chilena y latinoamericana, poseedor de una amplia y prolífica trayectoria, que contempla obras como *Historia social de la música popular en Chile, 1890 – 1950*² o *Pensar la música desde América Latina*³, además de varias decenas de artículos, destacándose por sus contribuciones al estudio de la música popular chilena y latinoamericana del siglo XX. Doctor en Musicología por la Universidad de California, actualmente es director del Magister en Musicología Latinoamericana y de la revista *Contrapulso* de la Universidad Alberto Hurtado, entre otros cargos relevantes, como el de profesor visitante en la Universidad Complutense de Madrid.

El objetivo principal de González en *Música popular autoral* es desarrollar una propuesta teórico – metodológica construida en torno al denominado “*estudio intermedial de la música popular autoral*”. Esta noción se asienta en una concepción de la canción popular

* Recibido el 27/12/2023 y aceptado el 08/01/2024. Correo electrónico francisco.farias.o@ug.uchile.cl

¹ González, Juan Pablo (2022). **Música popular chilena de autor. Industria y ciudadanía a fines del siglo XX**. Santiago: Ediciones UC, pp. 11-20.

² González, Juan Pablo y Claudio Rolle. (2005). **Historia social de la música popular en Chile, 1890 – 1950**. Santiago: Ediciones UC, pp. 11-44.

³ González, Juan Pablo (2012). **Pensar la música desde América Latina**. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, pp. 11-19.

– ya esbozada en obras como *Des/encuentros en la música popular chilena. 1970 – 1990*¹ – que la comprende como una *producción intermedial* en la que se integran diversos medios, prácticas y disciplinas artísticas como la poesía, el teatro, o el video, en adición a la música, entendida en sus dimensiones teórico o compositivas. González manifiesta que la articulación de apartados como el lírico, el performativo o el visual en el formato de la canción popular, supone nuevos niveles de complejidad para su estudio, a partir de la multiplicidad y densidad de los textos susceptibles de ser leídos. Es ante estos desafíos que se introduce los conceptos de *medialidad e intermedialidad*.

En líneas generales, las medialidades propuestas por González se identifican con diversos apartados de la canción, aunque para este estudio se reconocen siete medialidades: la letra, identificada con el apartado lírico; la vocalidad, vinculada a la performance vocal; la música, relacionada con las dimensiones de la teoría musical, la composición y el arreglo; el sonido, relativo a los procesos de producción, grabación, mezcla y masterización; el video, identificado con el formato del videoclip musical; la visualidad, asociada con el uso de la imagen en logos, fotografías o portadas de álbumes y el discurso, entendido a partir de las discursividades sostenidas por periodistas críticos y público respecto de una obra. A partir de esta base, la idea de intermedialidad se puede entender como el cruce de las distintas medialidades contenidas en una canción, cruce que se realizaría tanto en la conformación de la obra en sí misma, así como en su estudio e investigación.

Como segundo pilar de esta obra, la noción de música popular autoral – y no “de autor” – supone un tránsito desde una concepción del autor como ser individual y exclusivo fundador de discursividad en el marco de una obra – visión que todavía acapara buena parte del discurso académico, comunicacional y melómano – hacia una concepción colectiva o múltiple de la autorialidad en la música popular. A este respecto, González apunta a como las diferentes medialidades contenidas en una canción popular cualquiera, contribuyen a la conformación de una autorialidad múltiple, encarnada en figuras como el productor, el artista visual o el fotógrafo, tan fundadoras de discursividad en áreas como la producción o el arte en la portada de un álbum, como lo es el músico en su rol de compositor, arreglista y/o letrista. Antes que desconocer al músico en su rol de autor, este movimiento busca abrir el espectro de autorialidades y discursividades posibles, de manera a veces tan radical, que contempla la inclusión del mismo público entre los interlocutores posibles, remitiendo así a teóricos como Roland Barthes². A esta perspectiva le subyace un decidido enfoque multidisciplinario, aplicable tanto para la comprensión de los procesos de creación de una obra musical como para el mismo modelo de estudio intermedial, que en este libro integra miradas de disciplinas como la literatura, la comunicación audiovisual o la ingeniería en sonido.

Los primeros dos capítulos de este libro, *Intermedia interna* e *Intermedia externa*, cumplen la función de exponer las bases teórico-metodológicas para el modelo de estudio propuesto. *Intermedia interna*, examina las medialidades de la letra, la vocalidad, la música y el sonido, comprendidas como internas en tanto su articulación sería fundante para la conformación de la canción como obra. Por su parte, *Intermedia externa* analiza las medialidades del video, la visualidad y el discurso medialidades que, aun cuando pueden considerarse como “derivadas”, tienen un gran peso en las construcciones de sentido que

¹ González, Juan Pablo (2017). *Des/encuentros en la música popular chilena. 1970 – 1990*. Santiago: Ediciones Alberto Hurtado, pp. 31-66.

² Barthes, Roland (2021). *El susurro del lenguaje. Mas allá de la palabra y la escritura*. Barcelona: Paidós, pp. 65-71.

pueda hacer el público respecto a una canción u obra en general. En estos capítulos González analiza cada medialidad exponiendo sus fundamentos teóricos y prácticos, las dinámicas de su funcionamiento y distintas formas de aproximarse a las mismas, poniéndolas en relación con el repertorio elegido y con el momento histórico en que se sitúan. Así, por ejemplo, la relevancia del videoclip musical en los 90 es analizada en relación con el auge de MTV y su irrupción en el mercado latinoamericano con MTV Latino durante esa misma década.

El tercer capítulo *Géneros autorales* toma como ejes los conceptos del género musical y de la autorialidad, examinando, por un lado, la historicidad y relevancia del género musical, paralelamente profundizando en el concepto de autorialidad, vinculándolo con características como la autonomía respecto a la industria, la predominancia de una mirada crítica, actual y con fuerte perspectiva personal o la subversión de los códigos preexistentes en el marco de una obra. Con todo, el grueso del capítulo se dedica a examinar siete géneros de la música popular que al parecer de González cumplirían total o parcialmente con las “características autorales”, analizándolos a partir de sus medialidades, su historicidad, sus modos de relación con la industria y las identidades que contribuyen a construir en el público. En razón de aquellos factores, González divide a esos géneros musicales en dos grandes grupos: aquellos que mantuvieron una mayor independencia de la industria transnacional (la Nueva Canción, la Fusión Latinoamericana y las Contracorrientes) y los que se apegaron consistentemente a sus matrices de origen anglo (el Pop-Rock, el Punk, el Funk y el Hip Hop).

El cuarto y último capítulo, *Siete canciones multiautorales*, hace las veces de desembocadura, poniendo en práctica el modelo teórico-metodológico propuesto en el primer y segundo capítulo, en la forma de siete estudios de caso, en los que se analizan las medialidades presentes en siete canciones producidas en Chile durante los años 90 por destacados proyectos nacionales, correspondientes asimismo con los siete géneros (multi) autorales abordados en el tercer capítulo. Las canciones analizadas en el capítulo son: “Tata San Juan” de Inti Illimani, para la Nueva Canción, “Las seis” de Joe Vasconcellos para la Fusión latinoamericana, “Bailando en Silencio” de Carlos Cabezas por las llamadas “contracorrientes”, “La espada y la pared” de Los Tres para el denominado Pop-Rock, “Borracho” de Fiskales Ad-Hok con el Punk, “Edén” de Chancho en Piedra para el caso del Funk y “La rosa de los vientos” de Makiza finalizando con el Hip Hop.

Consideramos que no es difícil señalar como *Música popular autoral de fines del siglo XX. Estudios intermediales* logra sus objetivos, presentando un modelo teórico y metodológico elogiado por su apertura y flexibilidad, rasgos expresados en el amplio espacio de posibilidades que esta propuesta ofrece para su aplicación en múltiples repertorios, espacios y contextos históricos y sociales, otorgando una considerable autonomía y capacidad de acción para cada investigación de acuerdo con sus objetivos y necesidades. De este modo, una investigación situada en el México de los años 40 puede contemplar la totalidad de las medialidades propuestas en este libro, del mismo modo que una centrada, por ejemplo, en la Argentina durante los años 2010 puede elegir centrarse en las medialidades de la letra y la música, y así de manera sucesiva. Este amplio espacio de posibilidades aplica, asimismo, para la diversidad de miradas y aparatajes conceptuales, teóricos y metodológicos que puedan provenir de diversas disciplinas de las ciencias sociales, las humanidades y las artes en general, siendo este un modelo propicio para aplicarse según el lente de disciplinas como la antropología o la historiografía sin llegar a desdibujar sus principales fundamentos.

En esta misma línea, es destacable el grado de similitud y las posibilidades existentes de diálogo entre esta propuesta y perspectivas como la del historiador francés Roger Chartier,

quien, desde la historia de la lectura en la Europa de los siglos XVI – XVII, reconoce la multiplicidad de textos – además del estrictamente literario - susceptibles de ser leídos en torno a un objeto como el libro, textos que asimismo cuentan con un importante peso en las construcciones de sentido realizadas por el lector³. Como apunte personal, una dimensión particularmente interesante de la perspectiva de Chartier que podría ser integrada al modelo de González es la identificación de las historicidades relativas a esas construcciones de sentido, capaces de ser rastreadas en el tiempo y entre diversos contextos sociales y culturales, considerando asimismo su efecto en procesos de identificación y diferenciación sociocultural, realizadas en base a los diversos textos disponibles en un momento dado.

Como aspectos criticables, se puede señalar como hay secciones – por ejemplo, el análisis de ciertas medialidades en el marco de los estudios de caso – en las cuales la exposición de González puede quedarse en lo meramente descriptivo, sin escarbar más profundamente en el significado de las afirmaciones realizadas o su relación con otros factores de interés. Otro aspecto discutible se encuentra en el tercer capítulo, en el cual, si bien encontramos géneros como la Nueva Canción o el Punk que son correctamente teorizados, hay casos como el Pop Rock o las denominadas contracorrientes que funcionan preferentemente como categorías socioculturales antes que como géneros musicales con sus características definidas. Es así como las contracorrientes se asocian mayormente con nociones como “lo vanguardista” o “lo experimental”, agrupando diversos proyectos que no tienen demasiado en común mas allá de un cierto espíritu experimental o a contracorriente. Del mismo, el Pop-Rock, en vez de funcionar como una amalgama o archipiélago compuesto a partir de los contactos entre los mundos del Pop y el Rock, termina funcionando como un mega-genero monolítico, que oscurece las múltiples vertientes existentes al interior de ambos paradigmas.

Con todo, estos aspectos puntuales no llegan a opacar la contribución general del libro, si acaso, de hecho responden a uno de los presupuestos de Juan Pablo González para esta obra: al plantear un modelo con pretensiones de alcance regional, en un área de estudio donde las reflexiones locales todavía son escasas, es esperable y deseable que, desde múltiples lugares de enunciación, surjan diversos complementos, interpelaciones e interrogaciones que contribuyan a la discusión y respondan a los puntos flacos del modelo propuesto. En afinidad con sus lineamientos, si González pone la primera piedra del edificio – y algo más que eso – con la proposición de este modelo, lo ideal es que la construcción del mismo sea colectiva y cuanto más diversa mejor. Independientemente de estas proyecciones, el modelo formulado por González funciona de manera excelente para introducir y activar la discusión en torno a las maneras y desde que lugares nos aproximamos al estudio de los diversos repertorios existentes en la música popular latinoamericana.

³ Chartier, Roger (1992). **El mundo como representación. Historia Cultural. Entre la práctica y la representación.** Barcelona: Gedisa, pp. 45-62.

Bibliografía

Barthes, Roland (2021). **El susurro del lenguaje. Mas allá de la palabra y la escritura**. Barcelona: Paidós.

Chartier, Roger (1992). **El mundo como representación. Historia Cultural. Entre la práctica y la representación**. Barcelona: Gedisa.

González, Juan Pablo y Rolle, Claudio (2005). **Historia social de la música popular en Chile, 1890–1950**. Santiago: Ediciones UC.

González, Juan Pablo (2012). **Pensar la música desde América Latina**. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

González, Juan Pablo (2017). **Des/encuentros en la música popular chilena. 1970 – 1990**. Santiago: Ediciones Alberto Hurtado.

González, Juan Pablo (2022). **Música popular chilena de autor. Industria y ciudadanía a fines del siglo XX**. Santiago: Ediciones UC.

Esta obra está bajo una licencia internacional.

Atribución/Reconocimiento-NoComercial 4.0