

SEMÁNTICAS EN LA CUECA CHILENA COMO INTERPRETACIÓN Y COMPRENSIÓN DE LOS MENSAJES COMUNICATIVOS ENTRE EL SISTEMA ARTE Y SISTEMA CIENCIA

SEMANTICS IN CHILEAN CUECA AS INTERPRETATION AND UNDERSTANDING
OF COMMUNICATIVE MESSAGES BETWEEN THE ART & SCIENCE SYSTEMS

*Victoria Garrido-Alcaino,
Dra. © Pilar Muñoz-Figueroa
Dr. © Carlos Martínez Matamala
Mg. Alejandra Alcaino Padilla*

*Universidad Católica del Maule
Chile**

RESUMEN

El siguiente artículo analiza las semánticas presentes en artículos publicados en la revista Neuma correspondientes a la cueca chilena, desde un enfoque sistémico de segundo orden de Niklas Luhmann. A partir del análisis se busca reconocer, distinguir, caracterizar y describir los mensajes comunicativos desde la perspectiva de un observador de segundo orden. En conjunto, este análisis ofrece una visión holística y profunda de la cueca como una manifestación artística y social fundamental en la historia de Chile, su relevancia en la configuración de la identidad nacional y su capacidad para comunicar y recrear las realidades políticas y sociales del país.

Palabras clave: música tradicional chilena, cueca, semánticas, enfoque sistémico.

ABSTRACT

The following article analyzes the semantics present in articles published in the magazine Neuma corresponding to the Chilean cueca, from a second-order systemic approach of Niklas Luhmann. Through this analysis, the aim is to recognize, distinguish, characterize, and describe communicative messages from the perspective of a second-order observer. Altogether, this analysis offers a holistic, in-depth view of the Chilean cueca as a fundamental artistic and social manifestation in Chile's history, its relevance in shaping its national identity and ability to communicate and recreate the political and social realities of the country.

Keywords: Traditional Chilean music, cueca, semantics, systemic approach.

* Recibido el 01/07/2024 y aceptado el 22/10/2024. Correos electrónicos: victoria.garrido@alu.ucm.cl ORCID 0009-0002-3987-7400, pmunozf@ucm.cl ORCID 0000-0002-2562-5088, cmartinez@ucm.cl ORCID 0000-0001-7726-2023, ealcaino@ucm.cl ORCID 0009-0000-6169-4059

Introducción

La cueca, expresión musical emblemática chilena, se erige como un espejo de la sociedad chilena, reflejando las complejas dinámicas sociales, políticas y culturales. En este sentido, la intersección entre la música y la sociedad se revela como un aspecto fundamental en el análisis de dicha manifestación artística. Se evidencia cómo la cueca se convierte en un vehículo para expresar identidades colectivas y valores culturales arraigados en la historia del país, al mismo tiempo que se configura como un medio para abordar temas políticos y sociales relevantes.

No obstante, la polisemia inherente a la cueca y su capacidad para ser interpretada de diversas maneras por diferentes grupos sociales sugiere la existencia de mensajes comunicativos presentes en sus discursos, vale decir, semánticas. Esta variabilidad interpretativa resalta la capacidad de la cueca para generar debates y negociaciones en torno a la identidad nacional, evidenciando su rol dinámico y su influencia en la construcción de significados culturales, manteniendo sus características propias y distintivas.

A lo largo del tiempo, la cueca ha experimentado transformaciones significativas, adaptándose y reinventándose en respuesta a los cambios sociales y políticos que han marcado la historia de Chile. Esta evolución constante resalta la capacidad de la cueca para adaptarse a las demandas cambiantes de la sociedad, manteniendo su relevancia y su papel como una expresión cultural viva y en constante evolución. Se reconoce el papel activo de los artistas y bailarines de cueca en la configuración de significados culturales y en la promoción de discursos políticos. Su contribución a la construcción de la identidad nacional chilena y su agencia en la difusión y promoción de la cueca representa un símbolo de la cultura chilena y destaca su importancia en el panorama cultural del país.

En Chile, se identifican desafíos en el acceso a la cultura relacionados con desigualdades socioeconómicas, limitaciones en la educación cultural, barreras estructurales y la promoción de la diversidad cultural.

Para lograr un acceso cultural más equitativo resulta fundamental generar conocimiento sobre dicho fenómeno desde la disciplina de trabajo social y a partir de ello, abordar estas desigualdades y aprovechar las oportunidades de transformación de la realidad que otorga.

Dentro de este contexto, el trabajo social se fundamenta en la defensa de los derechos humanos y la justicia social, equilibrando los derechos individuales con la responsabilidad colectiva. Aborda las barreras estructurales que perpetúan desigualdades y discriminación, promoviendo la conciencia crítica y la acción a nivel personal y estructural.

En Chile, las dificultades de acceso equitativo al desarrollo de la cultura y artes se configuran como un problema social, pues afecta la igualdad de oportunidades y el desarrollo cultural de la población. El trabajo social busca identificar y abordar esta problemática mediante estrategias específicas que posibiliten la transformación de esta realidad a través de la acción directa y la generación de conocimiento, esto con la finalidad de incidir en las políticas sociales.

Tal como se señala en los párrafos anteriores, la cueca refleja fenómenos sociales, políticos y culturales arraigados en la sociedad chilena. Este artículo da cuenta de los resultados del estudio realizado sobre las semánticas presentes en artículos sobre cueca, publicados en la revista de música y docencia musical *Neuma* de la Universidad de Talca, identificando y caracterizando los mensajes comunicativos entre el sistema arte y sistema ciencia. Se adopta un enfoque metodológico cualitativo, la técnica de recolección

seleccionada es la investigación documental. Dicha técnica permite detectar, obtener y consultar la bibliografía que parten de otros conocimientos, de manera que puedan ser útiles a los propósitos de este estudio¹, utilizando el análisis del discurso como técnica de análisis de información. Además, este permite, mediante estrategias analíticas y distinciones, centrar el análisis en las formas usadas en las comunicaciones y sus paradojas, e identificar las operaciones de diferenciación entre sistemas identificados, descritos y analizados en los documentos seleccionados, todo ello dentro del contexto de las categorías y subcategorías de interés.

Se emplea un diseño de muestra intencional, seleccionando nueve artículos científicos publicados entre 2018-2023 que aborden la cueca.

Se espera que los resultados del estudio constituyan un aporte de nuevos conocimientos en base a la relación entre la cueca (sistemas arte) y el conocimiento científico en torno a las artes y la cultura (sistema ciencia) destacando su importancia como expresión genuina de la sociedad chilena.

Para abordar la investigación que da origen al presente artículo, se plantearon objetivos que incluyen la identificación de las semánticas presentes en los artículos sobre la cueca chilena, la caracterización de los mensajes vinculados a temáticas políticas, sociales y culturales transmitidas en composiciones de cueca chilena, y el análisis de los mensajes transmitidos en estas composiciones, incorporando rasgos culturales distintivos y significados arraigados en la sociedad de origen.

El estudio se plantea desde un paradigma emergente², enfoque sistémico de segundo orden de Luhmann³, y el constructivismo sistémico-operativo, para reconocer las semánticas presentes en los artículos seleccionados. Estos enfoques permiten identificar, describir y analizar cómo los sistemas arte y ciencia se comunican. Dicho análisis fue abordado desde un enfoque metodológico cualitativo, con diseño de muestra intencional y un método de revisión sistemática de los artículos referidos a cueca chilena de la revista Neuma.

La propuesta se enmarca en un estudio exploratorio de corte descriptivo, con el objetivo de indagar en un fenómeno poco conocido o estudiado, con el propósito de generar ideas, teorías o hipótesis que posteriormente puedan ser desarrolladas de forma exhaustiva.⁴

Aportes teóricos de Niklas Luhmann

El enfoque sistémico de segundo orden de Luhmann profundiza en la construcción del conocimiento científico y sus implicaciones epistemológicas e ideológicas en la construcción del conocimiento social. Este enfoque permite investigar las semánticas en artículos sobre música tradicional chilena, conectando el sistema del arte con el sistema científico.

Luhmann⁵, postula que los sistemas son reales y no solo teorías, al analizar sistemas reales, se buscan atributos esenciales que definen un sistema para minimizar su complejidad

¹ Hernández, Roberto y Carlos Fernández y Pilar Baptista (2014). **Metodología de la Investigación (6a ed.)**. México: Mc Graw Hill.

² Lukomski, Andrzej y Eduardo Mancipe (2008). "El Paradigma Emergente y su Impacto en la Investigación Epistemológica de las Ciencias Sociales". *Hallazgos*, 10, pp. 133-145.

³ Luhmann, Niklas (1996). **La Ciencia de la sociedad**. México: Universidad Iberoamericana, Anthropos, ITESO, pp. 1-516.

⁴ Hernández, Fernández y Baptista (2014). **Metodología de la Investigación**.

⁵ Luhmann, Niklas (2005). **El arte de la sociedad**. México: Herder, pp. 1-512.

y contingencia. En el contexto del sistema arte y ciencia, se busca identificar y analizar las semánticas presentes en artículos sobre música tradicional chilena para comprender su funcionamiento y relación en la sociedad, revelando los procesos sociales, políticos y culturales de la sociedad chilena.

Adoptando una postura constructivista radical, Luhmann⁶ concibe el arte como un medio de comunicación que emplea la percepción para implicar al observador en la generación de formas, estableciendo una clara distinción entre percepción y comunicación. A través de este enfoque, el autor examina la función del arte, su proceso de diferenciación, la autoorganización del sistema artístico, su evolución y la manera en que el arte se autodescribe dentro del contexto social.

El autor propone que el arte es un sistema social autopoético, capaz de autorreferenciarse y generar su propia dinámica interna⁷. Asimismo, analiza cómo el arte cumple funciones específicas dentro de la sociedad, contribuyendo a la comunicación simbólica y a la comprensión de la complejidad social, explorando la conexión entre el arte y la comunicación como procesos fundamentales en la sociedad. Por otra parte, Luhmann examina el arte como sistema y la semántica como lenguaje altamente generalizado que permite la comunicación de significados, así como la creación de mundos simbólicos alternativos. Al analizar la naturaleza contingente del arte destaca su capacidad para desafiar las estructuras establecidas y cuestionar las normas sociales. Se discute cómo el arte se comunica con otros subsistemas sociales, como la política, la economía y la religión.

Para comprender cómo operan el sistema arte y el sistema ciencia en la teoría de sistemas de segundo orden de Niklas Luhmann, es necesario entender algunos conceptos clave: diferenciación funcional, funciones y códigos de un sistema parcial o subsistema.

La diferenciación funcional se refiere a cómo una sociedad moderna se organiza en diferentes sistemas, cada uno con una función específica. En lugar de una jerarquía o estructura centralizada, la sociedad se compone de múltiples sistemas autónomos, como el arte, la ciencia, la política, la economía, entre otros. Cada uno de estos sistemas se especializa en una función particular que contribuye al funcionamiento global de la sociedad.

Las funciones de un sistema parcial o subsistema son las actividades y roles específicos que realiza dentro de la sociedad. El sistema arte tiene la función de crear y valorar la belleza, la expresión y la innovación estética, mientras que el sistema ciencia tiene la función de producir y validar conocimiento basado en métodos científicos. Los códigos son binarios (es decir, tienen dos valores opuestos) y determinan cómo un sistema diferencia entre lo que le pertenece y lo que no. Los códigos ayudan a mantener la autopoiesis del sistema, es decir, su capacidad de auto-reproducirse y mantenerse operativo. Cada sistema utiliza su propio código para procesar la información relevante para su función:

- El sistema arte utiliza el código bello/feo, que le permite distinguir entre lo que es considerado estéticamente valioso y lo que no lo es.
- El sistema ciencia utiliza el código verdadero/falso, que ayuda a determinar qué afirmaciones o teorías son científicamente válidas y cuáles no lo son.

El sistema arte opera creando obras que son juzgadas según el código bello/feo. Los artistas y críticos de arte deciden qué es estéticamente valioso, sin preocuparse por la verdad

⁶ Luhmann (1996). **La Ciencia de la sociedad...**, pp. 1-516.

⁷ Luhmann (2005). **El Arte de la sociedad...**, pp. 1-512.

científica ni por la eficacia económica; su único criterio es la belleza. Por otro lado, el sistema ciencia funciona produciendo teorías e hipótesis que son evaluadas según el código verdadero/falso. Los científicos realizan experimentos y observaciones para validar o refutar teorías, sin preocuparse por la estética ni por el valor económico directo de sus descubrimientos; su único criterio es la verdad.

La teoría de sistemas de segundo orden de Luhmann implica que los sistemas observan no solo el entorno externo sino también a sí mismos. Esto significa que cada sistema (arte, ciencia, etc.) es consciente de sus propias operaciones y de cómo distingue su propio código. Esta auto-observación permite a los sistemas adaptarse y evolucionar dentro de la sociedad.

Por otro lado, Luhmann⁸ propone que el arte actúa como un observador de la sociedad, ofreciendo nuevas perspectivas y reflexiones sobre la realidad social, planteando el modo en que el arte puede revelar aspectos ocultos de la sociedad y generar debates sobre identidad, diversidad cultural y poder. Además, analiza la evolución histórica del arte y su capacidad para adaptarse a los cambios sociales y culturales a lo largo del tiempo examinando cómo diferentes movimientos artísticos han surgido en respuesta a contextos sociales específicos, que refleja y cuestiona las condiciones de su época.

Por lo tanto, el análisis de la cueca chilena desde los planteamientos de Niklas Luhmann, ofrece una visión nueva del arte y su relación con la sociedad, destacando su autonomía, su función comunicativa y su capacidad para comunicar la realidad social.

Los artículos analizados a lo largo de este estudio hacen referencia a un análisis previo de diversas obras de arte, las cuales corresponden a operaciones dentro del sistema al que pertenecen (sistema arte) y poseen un significado propio independiente de la percepción de los observadores, y a su vez de la visión o propósito del compositor que las creó y de quien realiza el análisis de dicha obra en forma posterior a su creación. El observador de segundo orden⁹, se posiciona desde una óptica externa al momento de analizar el documento, la obra, su contenido y, por ende, de su respectivo significado.

Metodología

El estudio se enmarca en un paradigma emergente con un enfoque sistémico luhmanniano de segundo orden y una perspectiva epistemológica constructivista operativa. Su objetivo fue llevar a cabo una investigación cualitativa para abordar las categorías de análisis propuestas y alcanzar los objetivos establecidos. Este enfoque permitió la recolección de datos mediante métodos no convencionales, esenciales para analizar la producción científica el sistema arte y sistema ciencia, buscando comprender contenidos y narrativas del material bibliográfico analizado. Se empleó la observación de segundo orden, característica del constructivismo sistémico operativo, que permitió una comprensión más profunda de los fenómenos sociales y sus patrones de comunicación. La investigación se centró en comprender fenómenos sociales contemporáneos a partir del contenido de artículos científicos recopilados sobre cueca chilena. Se trata de un estudio de tipo descriptivo cuyo objetivo es familiarizarse con un fenómeno poco conocido para generar ideas, teorías o

⁸ Luhmann (2005). **El Arte de la sociedad...**, pp. 1-512.

⁹ Arnold, Marcelo (2004). "Socioiesis: Fundamentos de la observación de segundo orden". *VI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires*. <https://cdsa.academica.org/000-045/446.pdf>

hipótesis que den origen a nuevos e innovadores abordajes de la temática¹⁰. Se adoptó un diseño muestral intencional opinático, seleccionando artículos sobre cueca chilena publicados en la revista *Neuma* entre 2018 y 2023, y se aplicaron técnicas de análisis del discurso y estrategias de observación de segundo orden. El análisis cualitativo de artículos se centró en conceptos sistémicos para comprender los fenómenos observados.

Diseño muestral

Se realiza una selección de 9 artículos científicos de acuerdo a criterios de interés, tales como:

- Artículos científicos publicados en revistas de música y docencia musical NEUMA de la Universidad de Talca, región del Maule.
- Artículos científicos publicados en un rango de años entre 2018-2023.
- Artículos científicos que contengan narrativas asociadas a la cueca chilena.

La fuente de información utilizada en el presente documento corresponde a fuentes secundarias, que son aquellas que se recopilan, analizan o interpretan información que ha sido creada o producida por otras personas u organismos para propósitos diferentes al estudio que da origen a este artículo. Estas fuentes proporcionan información ya existente, son obras o documentos que recopilan, analizan, reinterpretan o sintetizan información proveniente de fuentes primarias u otras fuentes secundarias previamente existentes.¹¹

Análisis de artículos sobre la cueca chilena desde un enfoque sistémico de segundo orden

El análisis de la obra musical de Violeta Parra, según Valdebenito¹² revela un campo de estudio con potencial para explorar las dinámicas de la comunicación, la construcción de significados y las interacciones entre el individuo y el colectivo. Este enfoque permite dilucidar cómo Parra utiliza la música para expresar ideas y emociones, estableciendo un diálogo introspectivo con la cueca larga en su contexto histórico y cultural. La teoría de Niklas Luhmann¹³ ofrece un marco adecuado para desentrañar las dimensiones complejas de su música, destacando conceptos como observación de la comunicación, autopoiesis, autorreferencialidad, doble contingencia y los procesos de codificación y decodificación.

Parra emplea diversas estrategias creativas y recursos musicales para comunicar mensajes que abarcan desde lo social y político hasta lo personal e íntimo. Sus cuecas largas no solo utilizan elementos tradicionales como letra, melodía, ritmo e instrumentación para transmitir mensajes, sino que también invitan a reflexionar sobre la autopoiesis y la autorreferencialidad, generando un sistema único de significados. Parra subvierte elementos tradicionales para adecuarlos a su estilo y mensaje distintivo.

La música de Parra refleja la doble contingencia y la apertura interpretativa inherente a la comunicación humana, mostrando cómo los mensajes pueden ser entendidos de maneras

¹⁰ Hernández, Fernández y Baptista (2014). *Metodología de la Investigación...*, pp. 1-599.

¹¹ Arias, Fidias (2016). *El proyecto de investigación (7ª ed.)*. Caracas: Episteme.

¹² Valdebenito, Lorena (2018). “La Luz y la Sombra en la Cueca larga de Violeta Parra: Una práctica hipertextual”. *Neuma*, 11(2), pp. 44–72. <https://neuma.utralca.cl/index.php/neuma/article/view/34/33>

¹³ Luhmann (1996). *La Ciencia de la sociedad...*, pp. 1-516.

diversas según el contexto y las experiencias individuales. Su obra establece un complejo diálogo entre la música y su entorno sociocultural, utilizando las cuecas largas para transmitir distinciones entre lo social, político, íntimo y personal.

En términos de codificación y decodificación, Parra emplea elementos musicales y líricos, como metáforas, imágenes y simbolismo, para construir narrativas complejas sobre la realidad social y política de su tiempo. Su música, además de ser una expresión artística, se convierte en una poderosa forma de comunicación que trasciende barreras temporales y culturales, invitando a la reflexión sobre la comunicación, la identidad y la transformación social. La teoría de Luhmann permite comprender cómo la música de Parra actúa como un espejo de la sociedad, enriqueciendo su legado musical y su relevancia en el estudio de la comunicación y la cultura.

El análisis de los campeonatos de cueca huasa entre 1965 y 1992 por León¹⁴ muestra cómo, durante la dictadura cívico-militar en Chile, estos eventos se convirtieron en vehículos para promover una identidad cultural alineada con los objetivos del régimen autoritario. Estos campeonatos y las organizaciones asociadas jugaron un papel clave en la difusión de la política cultural nacionalista, adaptándose a las condiciones impuestas por el gobierno. La cueca huasa, como forma de arte, se analiza bajo la teoría de Luhmann como un sistema social que interactúa a través de la comunicación y la observación selectiva, cumpliendo diversas funciones dentro de la sociedad.

Los campeonatos de cueca huasa, bajo la influencia de la dictadura, sirvieron para difundir una política cultural nacionalista, enfatizando la identidad nacional y la promoción de valores tradicionales. Estos eventos actúan como mecanismos de inclusión y exclusión social, delineando las fronteras de pertenencia a la comunidad cultural en función de la adhesión a las normas y valores del régimen. Este análisis permite entender cómo estas prácticas culturales cumplen funciones específicas en la promoción y preservación de una identidad cultural particular en un contexto de represión y autoritarismo.

El artículo de Guzmán¹⁵ destaca la mutabilidad de la cueca chilena como práctica cotidiana influenciada por contextos sociales, históricos y políticos. La canonización de la cueca huasa durante la dictadura militar y la estilización de la zamacueca en espacios aristocráticos son ejemplos de cómo diversos factores han moldeado su evolución y percepción. Guzmán analiza cómo los cuerpos danzantes transmiten mensajes sobre la identidad cultural y nacional a través de un lenguaje gestual simbólico. Se examinan las prácticas discursivas en torno al baile de la cueca, la legitimación y censura de ciertos estilos de baile, y cómo la comunicación moldea su percepción y significado.

Lo anterior, es útil para comprender cómo la cueca ha experimentado mutaciones significativas en respuesta a los cambios socioculturales y políticos de Chile. Los cuerpos danzantes actúan como operaciones comunicacionales que transmiten información simbólica, reflejando y reforzando valores y dinámicas sociales. Este enfoque permite analizar la cueca como un sistema social complejo que evoluciona a través de sus mecanismos de comunicación y reproducción.

¹⁴ León, Carlos (2021). “Los Campeonatos de Cueca Huasa 1965 - 1992: El Movimiento Cuequero Y su Vinculación a las Políticas Culturales de la Dictadura Cívico Militar”. *Neuma*, 14(1), pp. 136-161. <https://neuma.otalca.cl/index.php/neuma/article/view/94>

¹⁵ Guzmán, Daniela (2021). “Escénicos, Virtuosos y Disciplinados: Los cuerpos danzantes del “Alma Nacional””. *Neuma*, 14(1), pp. 84–107. <https://neuma.otalca.cl/index.php/neuma/article/view/92>

Pablo Garrido Vargas, según Donoso y Ramos¹⁶ se presenta como un caso emblemático para explorar las complejidades de la interacción entre arte, política y sociedad. Garrido defendió la música popular y criticó la música académica elitista. Su labor en la promoción de la música tradicional chilena, así como su colaboración en la promulgación del Decreto Supremo N° 23 que declaró a la cueca como danza nacional, refleja la capacidad de los sistemas sociales para autorregularse y mantener su identidad independientemente del entorno. Su trayectoria muestra cómo interactuó con su entorno social y político para adaptarse y mantener su posición en la sociedad.

Rodrigo Núñez¹⁷, examina los imaginarios sociales de la tradición en la cueca urbana en Santiago, destacando su historia, evolución y transmisión generacional. La cueca urbana, vista como fenómeno colectivo, se analiza utilizando los conceptos clave de la teoría de Luhmann. La tradición se manifiesta a través de la transmisión oral, manteniendo vivos los códigos, convenciones y valores de esta expresión artística. Este proceso subraya la importancia de los imaginarios sociales y la transmisión de saberes para la continuidad y adaptación de la cueca urbana.

Cancino y Pinto¹⁸ destacan la labor de ANFOLCHI en la promoción de la cultura tradicional y la diversidad folclórica en Chile. ANFOLCHI ha preservado su autonomía y continuidad a pesar de los desafíos externos, demostrando una notable capacidad para autorregularse y adaptarse. La organización desempeña múltiples roles en la defensa y promoción de los valores del folclore, utilizando la comunicación para construir una identidad cultural resistente a las imposiciones externas. Este análisis subraya la importancia de la comunicación en la construcción y mantenimiento del sentido dentro de los sistemas sociales.

Battle y Martínez¹⁹ abordan el papel de las mujeres en la revitalización del canto a la rueda, destacando su inclusión y cómo ha generado tanto tensiones como enriquecimiento cultural. La participación femenina refleja un cambio en la dinámica cultural del canto a la rueda, señalando un movimiento hacia la igualdad de género y la inclusión en la sociedad chilena. Este análisis ilustra la complejidad y dinamismo del canto a la rueda como una manifestación cultural que evoluciona en respuesta a los cambios sociales y culturales.

El análisis de la cueca chilena en los últimos 20 años, según Ramos y Spencer²⁰, muestra un aumento del interés académico y una mayor visibilidad e institucionalización del género. Este enfoque multidisciplinario enriquece la comprensión de la cueca, su evolución y su papel en la sociedad chilena. La teoría de Luhmann permite entender la cueca como un sistema autocontenido que se adapta a través del tiempo, reflejando el proceso de autopoiesis. La comunicación y la memoria colectiva son fundamentales para su estudio, permitiendo la

¹⁶ Donoso, Karen y Ignacio Ramos. (2021). “La Cueca según Pablo Garrido: Entre el compromiso Político-Cultural y un decreto dictatorial (1928-1979)”. *Neuma*, 14(1), pp. 56–83. <https://neuma.otalca.cl/index.php/neuma/article/view/91>

¹⁷ Núñez, Rodrigo (2021). “La cueca urbana, una tradición en constante movimiento análisis generacional desde sus formas de transmisión”. *Neuma*, 14(1), pp. 162–187. <https://neuma.otalca.cl/index.php/neuma/article/view/95>

¹⁸ Cancino, María y Luisa Pinto (2021). “Rol de Anfólchi en la práctica de la Cueca”. *Neuma*, 14(1), pp. 191–196. <https://neuma.otalca.cl/index.php/neuma/article/view/96>

¹⁹ Battle, María y Andrea Martínez (2021). “Cantoras de Rueda en Chile: Antecedentes Histórico-Culturales de su Irrupción en el Siglo XXI”. *Neuma*, 14(1), pp. 108-134. <https://neuma.otalca.cl/index.php/neuma/article/view/93>

²⁰ Ramos, Ignacio y Christian Spencer (2021). “El estudio de la Cueca Chilena: Balances, perspectivas y una contribución al debate”. *Neuma*, 14(1), pp. 14–29. <https://neuma.otalca.cl/index.php/neuma/article/view/89>

revisión de eventos pasados y la reinterpretación de narrativas históricas en el contexto actual.

En conjunto, estos estudios demuestran cómo la cueca se autorregula, se adapta y refleja las dinámicas y tensiones de la sociedad chilena contemporánea. La teoría de Luhmann proporciona un marco analítico para comprender la complejidad y capacidad de adaptación de la cueca, permitiendo una apreciación más profunda de su significado y relevancia en la cultura chilena. La autopoiesis y la autorreferencialidad son temas recurrentes, mostrando cómo la cueca mantiene su estructura y relevancia a través del tiempo, reflejando y moldeando la sociedad chilena.

Elementos Comunes en la Investigación sobre la Cueca Chilena a la luz de los aportes de la Teoría de Sistemas de segundo orden de Niklas Luhmann

Desde la promoción política-cultural de figuras como Violeta Parra y Pablo Garrido hasta las prácticas inclusivas de ANFOLCHI, y el análisis de la evolución y transmisión de la cueca urbana y el canto a la rueda, estos trabajos demuestran cómo el subsistema cueca se autorregula, se adapta y refleja las dinámicas y tensiones de la sociedad chilena contemporánea. La teoría de sistemas de Niklas Luhmann proporciona un marco analítico para comprender la complejidad y la capacidad de adaptación de la cueca, permitiendo una apreciación más profunda de su significado y relevancia en la cultura chilena.

En esta perspectiva, se observa que la autopoiesis es un tema recurrente, manifestándose en la capacidad de la cueca para mantener su estructura y relevancia a través del tiempo. La autorreferencialidad permite a los sistemas culturales de la cueca reflexionar y adaptarse a las influencias externas, manteniendo su identidad esencial mientras evolucionan. La teoría de Luhmann también enfatiza la importancia de la comunicación como un proceso continuo que sostiene y transforma la cueca, asegurando su transmisión a través de generaciones.

Los estudios analizados destacan cómo la cueca se ha institucionalizado y diversificado, integrando perspectivas académicas de diversas disciplinas. Este enfoque interdisciplinario ha enriquecido la comprensión de la cueca, permitiendo una visión más completa de su papel en la identidad cultural chilena. La observación de segundo orden, utilizada en el estudio académico de la cueca, ofrece una reflexión crítica sobre los marcos teóricos y metodológicos, revelando cómo estos enfoques influyen la comprensión de este género musical. Se resalta la interacción entre la cueca y los contextos sociales y políticos en los que se desarrolla. Figuras como Pablo Garrido muestran cómo los sistemas culturales pueden adaptarse a diferentes entornos políticos, mientras que eventos como los campeonatos de cueca huasa reflejan cómo la cultura puede ser utilizada para reforzar ideologías políticas. La inclusión de mujeres en prácticas como el canto a la rueda y la labor de ANFOLCHI en la promoción de la diversidad folclórica subrayan la capacidad de la cueca para evolucionar y responder a las demandas sociales, contribuyendo a la construcción de una identidad cultural inclusiva y dinámica.

Finalmente resulta posible establecer, que la teoría de sistemas de Niklas Luhmann ofrece una herramienta valiosa para analizar y comprender la cueca chilena como un sistema comunicativo complejo y adaptable. Esta perspectiva permite apreciar cómo la cueca refleja y moldea la sociedad chilena, asegurando su relevancia y continuidad a través de su capacidad de autopoiesis, autorreferencialidad y comunicación efectiva. Los estudios presentados ilustran la riqueza y profundidad de la cueca, destacando su importancia en la

cultura chilena y su capacidad para adaptarse y transformarse en respuesta a los cambios sociales y culturales. El análisis de documentos sobre la cueca chilena demuestra cómo la cueca se autorregula, se adapta y refleja tanto las dinámicas como las tensiones que presenta la sociedad chilena contemporánea.

Conclusión

A partir de los resultados de este estudio es posible concluir que existe un estrecho vínculo entre el desarrollo artístico musical en Chile y su aporte a la generación de conocimiento científico, dentro de lo que se reconoce como valor artístico más allá de lo estético. En este caso la cueca, demuestra poseer una complejidad tanto en su estructura, contenido y mensaje comparable con la del lenguaje propiamente tal. Esto constituye un medio de transmisión de información, comunica experiencias por medio de símbolos, estímulos acústicos, texto escrito sumado a rasgos interpretativos de alto valor comunicativo que trasciende los límites histórico políticos evitando sesgos e interpretaciones arbitrarias. Las semánticas presentes en los artículos sobre cueca chilena representan significados, mensajes capaces de reflejar realidades construidas sobre sí mismas, comprenden un tipo de comunicación que va más allá del texto escrito o hablado, sino que alcanza niveles de abstracción aún mayores, propios del arte como sistema y reconoce en este un rol comunicativo en constante movimiento, cambio y clausura operativa.

Las semánticas en el análisis del arte cumplen un rol fundamental ya que se presentan como aquello que trasciende la complejidad propia dentro del sistema arte, la obra en sí misma comunica y, debido a la improbabilidad de la comunicación, el mensaje transmitido se enfrenta a una doble contingencia, por lo que la realización de análisis científicos de las manifestaciones artísticas enfrenta una mayor complejidad. La música comunica a través de conceptos abstractos que, para ser comprendidos, requieren no solo de un nivel considerable de conocimientos o antecedentes previos sino también posee un significado propio independiente de quien observa, un valor en sí mismo que a menudo se enfrenta a la distinción más allá de lo estético, más aún, para que se genere conocimiento científico en base a su análisis, las distinciones conceptuales entre lo verdadero y lo no verdadero dentro de la propia subjetividad del arte presentan un desafío y abren un espacio para el debate en torno al alcance y limitaciones de su estudio. Es ahí donde la observación de segundo orden ofrece una alternativa abordable para rescatar aquellos mensajes, aquellas semánticas que trascienden la improbabilidad de la comunicación entre la obra, quien la observa y aquello que determina si el análisis puede ser o no considerado conocimiento científico, el acoplamiento estructural entre sistema arte y sistema ciencia desde la óptica de un observador.

Adicionalmente se subraya el valor intrínseco de la cueca chilena como objeto de estudio interdisciplinario que trasciende las barreras entre el arte y la ciencia, reconociendo la dinámica entre estos sistemas enmarcados en la sociedad chilena, confirmado los supuestos epistemológicos planteados inicialmente y evidenciando un vínculo profundo entre el sistema ciencia y el sistema arte a través de las semánticas emergentes de los artículos sobre cueca chilena publicados en la revista *Neuma*. Estas semánticas revelan patrones de ideas y mensajes que reflejan las características culturales, políticas y sociales de Chile, subrayando la cueca como un medio significativo de transmisión y generación de conocimiento científico.

Desde una perspectiva sistémica luhmanniana, el estudio permite evidenciar cómo la comunicación juega un papel crucial en la articulación de la cultura y la identidad chilena, con la cueca chilena jugando un papel de vehículo para dicho proceso. La diferenciación funcional observada en los enfoques académicos hacia la cueca, que abarca la historia cultural, la etnomusicología y los estudios culturales, refleja un alto nivel de complejidad en un fenómeno cultural y su importancia en la sociedad a la que pertenece.

La reflexión sobre los propios marcos de observación, evidenciada en los artículos sobre la cueca chilena, destaca la importancia de la observación de segundo orden en la construcción del conocimiento. A través de este proceso, se analizan críticamente las nociones y voces presentes, lo que permite una comprensión profunda de cómo se construyen los discursos académicos sobre la cueca, sus orígenes e impactos en el ámbito artístico y científico. El análisis subraya, además, la influencia de códigos y normas sociales en la práctica cultural de la cueca, evidenciando cómo los discursos sobre la identidad nacional han contribuido a la homogeneización de las formas expresivas de este baile, y cómo estos códigos y normas modelan su comprensión y representación en la sociedad.

El trabajo presentado ilustra el cambio social como una dinámica inherente a la sociedad, con la evolución de la cueca chilena adaptándose a las transformaciones sociales y políticas a lo largo del tiempo, evidenciándose por medio de manifestaciones artísticas de raíces tradicionales propias. Este fenómeno cultural ha experimentado cambios y adaptaciones, reflejando la capacidad de la cultura para responder a los cambios sociales, de transformarse, reconstruirse a lo largo de la historia.

El estudio realizado sobre la cueca chilena, analizada y fundamentada en las teorías de Niklas Luhmann²¹, no solo enriquece la comprensión de una expresión cultural como un reflejo de fenómenos sociales, políticos y culturales en Chile, sino que también contribuye a la generación de conocimiento científico. Este enfoque interdisciplinario, que entrelaza el sistema arte con el sistema ciencia, demuestra el potencial de la cueca chilena como un medio significativo de investigación y comprensión, reafirmando su relevancia en la construcción de la identidad y la cultura chilena, ya sea como tema de estudio o forma artística de representar la cultura tradicional del país.

Por último, el análisis de la cueca desde un enfoque sistémico de segundo orden recoge los cuestionamientos planteados por Noletto²², en el cual revela la riqueza epistemológica inherente a estas expresiones culturales. Al considerar la música como un campo de producción de conocimiento dentro de las artes y las ciencias humanas, permite destacar la capacidad de la cueca para influir y reconfigurar el conocimiento en diversas áreas.

El compromiso con la producción de conocimiento que trasciende los límites del campo musical es fundamental para el desarrollo científico y cultural más amplio. La cueca, como objetos de estudio interdisciplinarios, ofrecen una oportunidad única para explorar la interacción dinámica entre el arte y la ciencia, contribuyendo significativamente a la discusión y producción epistemológica en las artes y las ciencias sociales.

²¹ Luhmann (1996). **La Ciencia de la sociedad...**, pp. 1-516.

²² Noletto, Rafael Da Silva (2021). “Música como ciência, ciência como música: provocações epistemológicas”. *OPUS*, 26(3), pp. 1-22.

Bibliografía

- Arias, Fidias (2016). **El proyecto de investigación (7ª ed.)**. Caracas: Episteme.
- Arnold, Marcelo (2004). “Socioiesis: Fundamentos de la observación de segundo orden”. *VI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires*. <https://cdsa.academica.org/000-045/446.pdf>
- Batlle, María y Andrea Martínez (2021). “Cantoras de Rueda en Chile: Antecedentes Histórico-Culturales de su Irrupción en el Siglo XXI”. *Neuma*, 14(1), pp. 108-134. <https://neuma.utralca.cl/index.php/neuma/article/view/93>
- Cancino, María y Luisa Pinto (2021). “Rol de Anfolchi en la práctica de la Cueca”. *Neuma*, 14 (1), pp. 191–196. <https://neuma.utralca.cl/index.php/neuma/article/view/96>.
- Donoso, Karen y Ignacio Ramos. (2021). “La Cueca según Pablo Garrido: Entre el compromiso Político-Cultural y un decreto dictatorial (1928-1979)”. *Neuma*, 14(1), pp. 56–83. <https://neuma.utralca.cl/index.php/neuma/article/view/91>.
- Guzmán, Daniela (2021). “Escénicos, Virtuoso y Disciplinados: Los cuerpos danzantes del “Alma Nacional””. *Neuma*, 14(1), pp. 84–107. <https://neuma.utralca.cl/index.php/neuma/article/view/92>.
- Hernández, Roberto, Carlos Fernández, y Pilar Baptista (2014). **Metodología de la Investigación (6a ed.)**. México: Mc Graw Hill. <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-Metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf>
- León, Carlos (2021). “Los Campeonatos de Cueca Huasa 1965 - 1992: El Movimiento Cuequero Y su Vinculación a las Políticas Culturales de la Dictadura Cívico Militar”. *Neuma*, 14(1), pp. 136-161. <https://neuma.utralca.cl/index.php/neuma/article/view/94>.
- Luhmann, Niklas (2005). **El arte de la sociedad**. México: Herder.
- Luhmann, Niklas (1996). **La Ciencia de la sociedad**. México: Universidad Iberoamericana, Anthropos, ITESO.
- Lukomski, Andrzej y Eduardo Mancipe (2008). “El Paradigma Emergente y su Impacto en la Investigación Epistemológica de las Ciencias Sociales”. *Hallazgos*, 10, pp. 133-145.
- Noletto, Rafael Da Silva (2021). “Música como ciência, ciência como música: provocações epistemológicas”. *OPUS*, 26(3), pp. 1-22. <http://dx.doi.org/10.20504/opus2020c2619>.
- Núñez, Rodrigo (2021). “La cueca urbana, una tradición en constante movimiento análisis generacional desde sus formas de transmisión”. *Neuma*, 14(1), pp. 162–187. <https://neuma.utralca.cl/index.php/neuma/article/view/95>.
- Ramos, Ignacio y Christian Spencer (2021). “El estudio de la Cueca Chilena: Balances, perspectivas y una contribución al debate”. *Neuma*, 14(1), pp. 14–29. <https://neuma.utralca.cl/index.php/neuma/article/view/89>
- Spencer, Christian (2021). “Principales ejes de estudio de la Cueca Chilena: Una actualización”. *Neuma*, 14(1), pp. 30–55. <https://neuma.utralca.cl/index.php/neuma/article/view/90/88>
- Spencer, Christian, Ignacio Ramos y José Miguel Ramos, (2021). “Cuerpos, historias y discursos sobre la cueca chilena”. *Neuma*, 14(1), pp. 9–12. <https://neuma.utralca.cl/index.php/neuma/article/view/88/86>.

Garrido-Alcaíno, V., Muñoz-Figueroa, P., Martínez, C. y Alcaíno, A. (2024). Semánticas en la cueca chilena como interpretación y comprensión de los mensajes comunicativos entre el sistema arte y sistema ciencia, *Revista Neuma*, 17(2), pp.45-57

Valdebenito, Lorena (2018). “La Luz y la Sombra en la Cueca larga de Violeta Parra: Una práctica hipertextual”. *Neuma*, 11(2), pp. 44–72.
<https://neuma.utralca.cl/index.php/neuma/article/view/34/33>.

Esta obra está bajo una licencia internacional.
Atribución/Reconocimiento-NoComercial