

EDITORIAL

CUERPOS, HISTORIAS Y DISCURSOS SOBRE LA CUECA CHILENA

BODIES, STORIES AND DISCOURSES ON THE CHILEAN CUECA

Como ya es tradicional para el volumen correspondiente al primer semestre del año, presentamos un número especial dedicado a un tema en particular, que en esta oportunidad a través del dossier “Cuerpos, historias y discursos sobre la cueca chilena” ofrece un conjunto de reflexiones en torno a la cueca como práctica musical, fenómeno de la historia cultural, disciplina dancística y ámbito de la gestión cultural. Nuestro interés es ofrecer un espacio de reflexión académico y artístico sobre el estado del arte, cuya producción intelectual se ha vuelto sistemática -desde hace al menos dos décadas- debido a su capacidad para hacer converger aspectos teóricos y performativos sobre nuestra cultura, nuestra música y nuestra sociedad. La cueca no es más un simple “baile de pareja independiente”, como se solía decir, sino una manera de leer el tiempo que nos toca vivir desde el cuerpo, la historia y el discurso.

El texto de apertura, *Introducción: cuerpos, historias y discursos sobre la cueca chilena*, autoría de los editores de este dossier, ofrece un repaso de los principales textos que se han publicado sobre cueca chilena durante los últimos veinte años. El trabajo consta de dos partes: En la primera se hace énfasis en la diversificación de los estudios de cueca en Chile, especialmente en la reciente inclinación hacia las humanidades y las ciencias sociales (historia cultural y social, etnomusicología, estudios culturales), con el consiguiente aumento del uso de métodos cualitativos, como la entrevista y la observación participante. Esto último ha tenido como consecuencia la tendencia a realizar “trabajo

situado” con personas, permitiendo una notable legitimación de los cultores como testigos, memorialistas e investigadores/as cuequeros/as de mérito propio. En su segunda parte, el artículo relata el origen de este dossier a partir del coloquio *40 años de la nacionalización de la cueca chilena 1979-2019*, celebrado en 2019 en el Campus El Claustro de la Universidad Mayor y regentado por el Centro de Investigación en Artes y Humanidades (CIAH) de esta misma casa de estudios. En esta sección se describe y analizan algunas de las voces, nociones e ideas-fuerza allí expresadas, las que en buena medida responden al marco conceptual y estructura sentimental que caracteriza a los ámbitos folclóricos y cuequero desde mediados del siglo XX.

El siguiente artículo, de Christian Spencer, se titula: *Principales ejes de estudio de la cueca chilena: una actualización*. El texto sintetiza lo que considera los cinco ejes principales en torno a los cuales se ha estudiado la cueca chilena desde el siglo XIX: origen, etnia, nación, imaginario y género. Utilizando los conceptos de categoría textual y canon discursivo, intenta demostrar que a través de esos conceptos se han formado categorías de análisis que no sólo están presentes en los textos más importantes, sino que han ayudado a construir la idea que hoy tenemos de la cueca. Este trabajo, representa un segundo esfuerzo del autor por considerar la producción académica de la cueca con una mirada de largo plazo (desde los tiempos de José Zapiola hasta nuestros días), primeramente iniciado con *Origen, raza y nación. Apuntes para una aproximación crítica al estudio de la cueca chilena* (2013).

Karen Donoso Fritz e Ignacio Ramos Rodillo presentan el artículo: *La cueca según Pablo Garrido: entre el compromiso político-cultural y un Decreto dictatorial (1928-1979)*. En este trabajo son sistematizadas las ideas del musicólogo Pablo Garrido Vargas (1905-1982) en torno a la cueca chilena, desde la década de 1920 hasta la publicación de su último libro, en 1979, coincidente con las políticas culturales de la dictadura civil-militar de Pinochet. Sus fuentes principales son documentos, inéditos y publicados, conservados en el Fondo Pablo Garrido de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Este texto constituye un aporte atractivo de este dossier en la medida en que es el resultado de una investigación original (con fuentes propias) sobre un personaje medular de la cultura chilena del siglo XX, cuya obra y pensamiento musical son poco conocidos.

Daniela Guzmán nos ofrece un análisis en profundidad del uso del cuerpo en el baile de la cueca, en: *Escénicos, virtuosos y disciplinados: los cuerpos danzantes del "alma nacional"*. El texto señala que, si bien el baile de la cueca en Chile se halla sujeto a una dinámica de influjo de saberes y prácticas corporales en constante evolución, los discursos sobre la identidad nacional han homogeneizado sus formas expresivas, con el objeto de corporizar el "alma nacional" a través de cánones y normativas. El artículo invita a reflexionar sobre algunas de las influencias estéticas que han permeado a los cuerpos danzantes de cueca, a partir de averiguaciones históricas y construcciones conceptuales, con el fin de develar los procesos de escenificación y el carácter dinámico y cambiante del baile, contrastando los modelos rígidos impuestos bajo el peso de la "identidad nacional".

El trabajo de Bernardita Batlle y Andrea Martínez, *Cantoras de rueda en Chile: antecedentes histórico-culturales de su irrupción en el siglo XXI*, constituye un aporte sustancial a este dossier. Batlle y Martínez analizan la estrategia performativa central de la cueca chilenera, el canto a la rueda, a partir de una historización general de la práctica femenina. Criticando la asociación de dicha práctica únicamente con referentes masculinos, ofrecen un repaso de la irrupción de la mujer (la "cantora") en la fiesta popular chilena, relevando su importancia en ciertas fuentes y poder de resistencia a la dominación masculina. Recurriendo a una auto etnografía colaborativa, relatan la experiencia de la rueda actual con sus tensiones y límites, en lo que consideramos un valioso esfuerzo por estudiar la rueda femenina y feminista en el contexto contemporáneo.

El texto de Carlos León ofrece, por primera vez en los estudios sobre cueca, una reconstrucción histórica de la cueca huasa por medio de una revisión sistemática de fuentes. Bajo el título: *Los campeonatos de cueca huasa 1965-1992: el movimiento cuequero y su vinculación a las políticas culturales de la dictadura cívico-militar*, describe el circuito de campeonatos de cueca huasa existente en algunas zonas de Chile entre 1965 y 1992. Se señalan las características fundamentales del fenómeno y se analiza su vinculación con el contexto de las políticas culturales de la dictadura cívico militar, apuntando a que la cueca fue asimilada como danza competitiva tras un proceso de oficialización de su estatus cívico y esquematización de su práctica. El texto de León, resultado de su tesis de Magister en Historia por la Universidad de Concepción, constituye un aporte relevante, en la medida en que anticipa en varios años el origen que conocíamos de los campeonatos de cueca. Esto demuestra la importancia de atender la

investigación reciente sobre cueca (comúnmente expresada en tesis de pre y postgrado) para integrar nuevos hallazgos que actualicen y eventualmente corrijan lo que ya conocemos sobre este histórico baile.

En *La cueca urbana, una tradición en constante movimiento*, Rodrigo Núñez se pregunta cómo se transmiten los imaginarios sociales de la tradición de la cueca urbana en la escena santiaguina. Cruzando la información obtenida (por medio de técnicas de observación participante y entrevistas) con los conceptos de imaginario, convención, generación y tradición, concluye que ésta última posee su imaginario popular propio, comúnmente asociado al territorio, el lenguaje, la idea de sujeto popular (como portador y juez de la tradición) y los espacios físicos donde se hace la cueca. Estos elementos producen un significado relevante y se mantienen presentes por medio de un recursivo proceso de cambio y continuidad en el que la cueca (como modelo de pasado) logra adaptarse al mundo contemporáneo.

Ya en la sección final del dossier, se incluye un Testimonio, a cargo de María Gloria Cancino y Luisa Pinto, presidenta y ex presidenta de la Asociación Nacional de Folklore de Chile, ANFOLCHI. Este aporte reseña brevemente la historia de la organización y matiza en general la relación de folclor y dictadura (que persiste en algunos sectores de la sociedad chilena), permitiendo reconocer las particularidades intelectuales, artísticas y organizacionales de una de las sociedades folclóricas más destacadas del país.

Concluimos el presente volumen con una reseña bibliográfica a cargo de José Miguel Ramos, correspondiente al reciente libro de Alejandro Vera “El dulce reato de la música: la vida musical en Santiago de Chile durante el periodo colonial”, recientemente publicado por la editorial de la Universidad de Oxford en inglés y la editorial de la Universidad Católica en español.

Dr. Christian Spencer
Dr. Ignacio Ramos
Editores dossier

Dr. José Miguel Ramos
Director Revista Neuma