

RESUMEN

El siguiente artículo ofrece un repaso general de la bibliografía de cueca chilena, conformando un sucinto estado del arte donde se reseñan las obras fundamentales de las últimas dos décadas, extrayéndose de éstas las tendencias, posicionamientos teórico-metodológicos, tópicos y preguntas fundamentales. En su segunda parte, el texto hace un comentario sobre el coloquio de cueca chilena realizado en la Universidad Mayor en septiembre de 2019, intentando responder las preguntas antes señaladas. En este derrotero son resumidas las ideas y opiniones generales que expresaron cultores y gestores de cueca huasa, predominantemente, respecto de la nacionalización de la cueca a través del Decreto 23 -promulgado por el gobierno de Augusto Pinochet en 1979- y su posterior desarrollo.

Palabras clave: bibliografía, cueca huasa, política cultural, dictadura cívico militar.

ABSTRACT

The following article offers a general review of the Chilean cueca bibliography, forming a succinct state of the art where the fundamental works of the last two decades are reviewed, extracting from these the trends, theoretical-methodological positions, topics and fundamental questions. In its second part, the text makes a comment on the Chilean cueca colloquium held at the Universidad Mayor in September 2019, trying to answer the aforementioned questions. In this course, the general ideas and opinions expressed predominantly by cueca huasa cultists and managers regarding the nationalization of the cueca through Decree 23 -promulgated by the Augusto Pinochet government in 1979- and its subsequent development are summarized.

Keywords: bibliography, cueca huasa, cultural policy, civic-military dictatorship.

El estudio de la Cueca Chilena: Balances, perspectivas y una contribución al debate
The Chilean Cueca study: Balance sheets, outlook and a contribution to the debate
Pp. 14 a 29

EL ESTUDIO DE LA CUECA CHILENA: BALANCES, PERSPECTIVAS Y UNA CONTRIBUCIÓN AL DEBATE

THE CHILEAN CUECA STUDY: BALANCE SHEETS, OUTLOOK AND A
CONTRIBUTION TO THE DEBATE

Dr. Ignacio Ramos Rodillo
Universidad Mayor
Chile

Dr. Christian Spencer Espinosa
Universidad Mayor
*Chile**

*“El pueblo chileno es, para los chilenos,
algo casi completamente desconocido”*
Antonio Acevedo Hernández (1933)

Una trayectoria de dos décadas

El estudio de la cueca chilena ha crecido ostensiblemente en los últimos veinte años. Si bien el interés por este género no es nuevo -pues data al menos de la década de 1940-, en los últimos años han aparecido nuevas perspectivas, otras metodologías y más fuentes, con las cuales no sólo se ha ampliado la investigación, sino también se ha refrendado en la esfera pública el enorme significado e impacto que esta práctica tiene en el país. Las diversas escenas cuequeras que conviven en Chile -urbana, huasa, porteña, entre otras- se han visibilizado y estabilizado de una manera nunca vista, llegando incluso a institucionalizarse gracias a aportes público-privados y a patrimonializarse en archivos físicos y digitales. El incremento de blogs, páginas web y diversas

* Correos electrónicos ignacio.ramos@umayor.cl, ORCID, 0000-0002-3361-3925 christian.spencer@umayor.cl, ORCID, 0000-0002-6599-8436. Artículo recibido el 1/04/2021 y aceptado por el comité editorial el 20/07/2021

formas de comunicación sobre folclor y música en las redes sociales, ha facilitado también una penetración del género en otros formatos de difusión, con su consiguiente expansión dentro de la escena cultural de muchas ciudades de todo el país. El crecimiento en el número de los cultores, músicos y amantes del género ha estimulado también la multiplicación de los circuitos y personas, haciéndonos pensar una y otra vez que la cueca es una práctica plenamente vigente, y que su futuro es un vector seguro para el desarrollo de la música chilena.

Desde el ámbito académico, el estudio de la cueca se ha diversificado y crecido en varias direcciones. Desde la tesis de magíster de Rodrigo Torres¹ sobre *Los Chileneros, Cueca, cuequeros et société à Santiago (Chile) au XXème siècle*, del año 2001, la producción ha ingresado con fuerza a las ciencias sociales y las humanidades, abrazando las metodologías y discusiones aportadas por el feminismo y los estudios de performance. A partir de 2010, con las celebraciones del Bicentenario, observamos una creciente regularidad en las publicaciones científicas y trabajos universitarios, particularmente bajo la forma de artículos, tesis o libros, con propuestas desiguales en profundidad, pero similares en intención: conocer la historia, significado e impacto de su canto, sus transformaciones, poesía, baile y valor sociocultural. Entre los principales trabajos de esta época encontramos un resumen de la historia del género en su etapa inicial en el artículo: *Circulación, recepción y pervivencia de la zamacueca en Chile durante el siglo XIX*, de Christian Spencer² del año 2007, así como una historia de la negritud presente en el género, del mismo autor, del año 2009. En el año 2010 aparece la notable edición colectiva de artículos de académicos y cultores en el libro: *Y se va la primera...*, editado por Micaela Navarrete y Karen Donoso³, y luego el tan esperado trabajo: *La cueca: danza de la vida y la muerte*, del año 2010, una reunión de documentos de campo, fotografías e historias autobiográficas de la vida cuequera de Margot Loyola y su colaborador y esposo, Osvaldo Cádiz⁴. Este texto es importante porque constituye el último de una generación investigativa en la que la metodología “de recolección”, la coreografía y la organología tenían máxima relevancia, ofreciendo transcripciones y testimonios sistematizados durante años de trabajo.

¹ Torres Alvarado, Rodrigo (2001). *Cueca, cuequeros et société à Santiago (Chile) au XXème siècle*. Diplôme d'études approfondies. Université de Paris VIII, Paris.

² Spencer Espinosa, Christian (2007). “Imaginario nacional y cambio cultural: circulación, recepción y pervivencia de la zamacueca en Chile durante el siglo XIX”. *Cuadernos de Música Iberoamericana*, 14/2. pp. 143-176.

³ Navarrete, Micaela y Karen Donoso (Eds.) (2010). *Y se va la primera... Conversaciones sobre la cueca*. Santiago: DIBAM y LOM.

⁴ Loyola, Margot y Cádiz, Osvaldo (2010). *La cueca: danza de la vida y la muerte*. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso.

Al año siguiente, la musicóloga Carmen Peña⁵ reedita el libro más importante de la cueca urbana: *Chilena o Cueca Tradicional*, del año 2011, del matarife Fernando González Marabolí en colaboración con Samuel Claro Valdés. Acto seguido, se publica la primera historia social del género en la voz de las historiadoras Karen Donoso⁶ -coautora de un artículo en este dossier- y Araucaria Rojas, quienes, en alianza con el cultor Luís Castro, dan a conocer la historia del Barrio Matadero, utilizando la cueca centrina como eje central del relato: *Por la güeya del Matadero. Memorias de la cueca centrina* del año 2011. Este libro es importante porque contiene fuentes y datos nuevos e imágenes inéditas acerca de la manera en que la cueca no solamente se creaba, cantaba y bailaba entre los sectores populares, sino también en que articulaba una sociabilidad barrial, olvidada -por cierto- durante décadas por las humanidades, en favor de los grandes relatos nacionales. Lo local volvía a la palestra, esta vez de la mano de la cueca. En una línea similar, pero en formato de ensayo, Marco Chandía⁷ publica dos años después: *Cultura, lugar, memoria y sujeto popular en el barrio Puerto de Valparaíso*, del año 2013. La primera aproximación seria a la cueca desde los estudios culturales, fruto de una tesis de magíster en el campo de los Estudios Latinoamericanos. Como un eco del ensayo de Chandía, a este texto le seguirá: *Un enfoque antropológico de la cueca chora porteña*, del año 2014, de Óscar Collipal.⁸

Podemos decir, que esta primera década de producción académica sigue el impulso de la historia -cultural y social-, la etnomusicología y los estudios culturales. Es consecuencia directa del impacto de las primeras dos generaciones de cueca urbana, nacidas y desarrolladas en Valparaíso y Santiago, entre 2005 y 2010, ambas marcadas a fuego por la vida y muerte de los últimos cultores de cueca del siglo XX: Hernán "Nano" Núñez Oyarce, Raúl "Perico" Lizama, Luis "Baucha" Araneda, por nombrar a los más destacados, además de la trayectoria de cantores como Roberto Parra Sandoval y estudiosos como Fernando González Marabolí.

En el período que va de 2010 en adelante, la producción cuequera se diversifica enormemente, apareciendo el primer artículo sobre la presencia de las mujeres en la cueca: *Finas, arrogantes y dicharacheras*, del año 2011, nuevamente

⁵ Claro Valdés, Samuel, Carmen Peña Fuenzalida y María Isabel Quevedo Cifuentes (Eds.) (2011). **Chilena o Cueca Tradicional de Acuerdo con las Enseñanzas de Don Fernando González Marabolí** (Segunda ed.). Santiago de Chile: Universidad Católica de Chile.

⁶ Castro, Luis y Karen Donoso y Araucaria Rojas (2011). **Por la Güeya del Matadero. Memorias de la cueca centrina**. Santiago: Autoedición.

⁷ Chandía, Marco (2013). **La cuadra: pasión, vino y se fue... cultura, lugar, memoria y sujeto popular en el barrio Puerto de Valparaíso [cueca]**. Santiago de Chile: RIL Editores.

⁸ Collipal, Óscar (2014). **Chinganeando. Un enfoque antropológico de la cueca chora porteña**. Valparaíso: Planeta de papel e Ideas.

de Christian Spencer⁹. Este texto será complementado con el artículo de Felipe Solís¹⁰: *La reproducción de valores patriarcales a través de los textos de cuecas chilenas*, del año 2013, -que en cierto sentido, se verá refrendado y contestado por el interesante artículo de Bernardita Batlle y Andrea Martínez, incorporado a este dossier-.

En 2016, José Manuel Izquierdo, Laura Jordán y Rodrigo Torres¹¹ publican: *Zamacuecas de papel*, un breve ensayo sobre la edición de zamacuecas durante el siglo XIX en Chile, y posteriormente Christian Spencer concluirá sus esfuerzos en la materia con el libro: **¡Pego el grito en cualquier parte! Historia, tradición y performance de la cueca urbana en Santiago de Chile (1990-2010)** una etnografía musical de largo aliento que integra una historia y análisis musical en su versión urbana¹².

De toda esta trayectoria de producción, observación, audición y memoria académica, llaman la atención dos procesos. Uno ha sido la gradual pero profunda penetración de las perspectivas y metodologías de las ciencias sociales y humanidades, donde el trabajo “científico” en terreno situado, con personas, adquiere importancia, así como el registro de las conversaciones y documentos obtenidos en él. Este cambio ha sido central en la investigación sobre cultura, porque ha marcado el inicio de la interdisciplinariedad en el estudio señalado, fenómeno que llegará para quedarse en todas las disciplinas del conocimiento y obligará a ir abandonando el enfoque didáctico-coreográfico en el estudio de esta práctica cultural.¹³

El segundo, es la creciente legitimación de los propios cultores como testigos, memorialistas e investigadores, especialmente en Valparaíso y Santiago, en la época inmediatamente posterior al Bicentenario. Los trabajos publicados sobre Manuel Jorquera, de Oteiza y Martínez¹⁴ el año 2016, sobre Lucy Briceño, de Oteiza, Martínez y Huenchuir¹⁵, el año 2017, sobre Los Afuerinos, de Jil¹⁶, el año

⁹ Spencer Espinosa, Christian (2011). Finas, arrogantes y dicharacheras. Representaciones de género en la performance de los grupos femeninos de cueca urbana en Santiago de Chile (2000-2010). *Trans*, (15). https://www.sibetrans.com/trans/public/docs/trans_15_25_Spencer.pdf

¹⁰ Solís, Felipe (2013). “La reproducción de valores patriarcales a través de los textos de cuecas chilenas”. *Resonancias*, 17, (32), pp. 135-154.

¹¹ Izquierdo, José Manuel, Laura Jordán y Rodrigo Torres (2016). *Zamacuecas de papel*. Santiago: Autoedición.

¹² Spencer Espinosa, Christian (2017b). **¡Pego el grito en cualquier parte!. Historia, tradición y performance de la cueca urbana en Santiago de Chile (1990-2010)**. Santiago de Chile: Ediciones Biblioteca Nacional.

¹³ Spencer Espinosa, Christian (2020). Looking for the Past: History and Change in Traditional Music Studies in Chile (1990–2020). *Yearbook for Traditional Music*, 52, pp. 187-206

¹⁴ Oteiza, Rodrigo y Andre Martínez (2016). **Manuel Jorquera, Pintura Chilena. Retratos y Escenas de la Cueca Porteña**. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso.

¹⁵ Huenchuir, Lorena, Andrea Martínez y Rodrigo Oteiza (2017). **Historia de Lucy Briceño. La mujer en la música de la bohemia porteña**. Valparaíso.

¹⁶ Jil Riveros, Carlos (2012). **El Resurgimiento de la Cueca Urbana en Valparaíso. Historia de “Los Afuerinos” y análisis de la construcción de la cueca**. Valparaíso: USM;

2012 y sobre Elías Zamora, Martínez, Rivera y Zamora el año 2014¹⁷ abordan precisamente esta dimensión testimonial, biográfica y a ratos novelada de la vida de cultores en la ciudad puerto. Estos trabajos se conectan con las crónicas personales sobre la cueca, de antigua data en el país, entre las cuales la más notable es la de Mario Rojas¹⁸, El que sae, sae, del año 2012, a la cual le seguirán: *El re-vuelo de la cueca chilenera* de Freddy Escobar y Marcos Morales¹⁹ del año 2014, y *La historia tañada de la cueca... Memoria de cuequeros centrinos*, de Patricia Téllez²⁰ del año 2016.

Coherente con la importancia de los cultores y la revivificación del pasado, este es también el inicio de una serie de reediciones de anteriores obras sobre cueca chilena o aspectos relativos al folclor musical, donde la cueca ha sido incluida. Junto con la reedición mencionada de *Chilena o Cueca Tradicional*, sale a la venta una nueva impresión de: *Soy zurdo de nacimiento. Las cuecas de Roberto Parra*²¹, del año 2012, el extraordinario libro-antología: *La cueca. Orígenes, historia y antología*, del año 2014, de Antonio Acevedo Hernández²², el prolífico y generoso análisis de los cultores chilenos escrito en 1933 por el mismo Acevedo²³, *Los Cantores Populares Chilenos*, del año 2015, y la nueva edición de: *¡Pego el grito en cualquier parte!* de Spencer, en el año 2021²⁴.

Ahora bien, es en el ámbito de las tesis académicas donde puede observarse un mayor desarrollo temático durante la última década. En 2018 Carlos León²⁵ -quien publica con nosotros- revisa la historia de los campeonatos de cueca, aportando nuevos datos sobre su estructura y origen. El 2015 Spencer de nuevo ofrece una etnografía musical de varios años sobre la cueca urbana²⁶, un tipo de análisis que ya había hecho y también la menos conocida, pero igual de importante tesis de Daniela Guzmán²⁷, del año 2007, titulada: "La Cueca Urbana. Antecedentes históricos y sociales de una danza de tradición popular".

¹⁷ Martínez, Andrea y Yasna Rivera y Elías Zamora (2014). *Cuecas en Valparaíso. La vida de un cultor porteño*. Valparaíso: CNCA, DIBAM.

¹⁸ Rojas, Mario (2012). *El que sae, sae : crónica personal de la Cueca Brava*. Santiago, Chile: Ocho Libros.

¹⁹ Escobar, Freddy y Marcos Morales (2014). *El re-vuelo de la cueca chilenera. Desde la U. Santa María a Chile, 1973-2014. Testimonios para el futuro*. Valparaíso: Editorial USM.

²⁰ Téllez Mellado, Patricia (2016). *La historia tañada de la cueca. Al ritmo de los panderos. Memorias de Cuequeros Centrinos*. Santiago: Piélagos.

²¹ Parra, Roberto (2012). *Soy zurdo de nacimiento. Las cuecas de Roberto Parra*. Santiago: LOM.

²² Acevedo Hernández, Antonio (2014). *La cueca: orígenes, historia y antología*. Santiago de Chile: Ediciones Táchitas.

²³ Acevedo Hernández, Antonio (2015). *Los cantores populares chilenos*. Santiago de Chile: Ediciones Táchitas.

²⁴ Spencer Espinosa, Christian (2021). *¡Pego el grito en cualquier parte! Historia, tradición y performance de la cueca urbana en Santiago de Chile (1990-2010)*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Mayor.

²⁵ León Heredia, Carlos (2018). *Competencia y chilenidad: los campeonatos de cueca huasa en Chile 1965-1992*. Universidad de Concepción. Facultad de Humanidades y, Arte. Tesis para optar al grado de Magíster en Historia.

²⁶ Spencer Espinosa, Christian (2015). *¡Pego el grito en cualquier parte! Historia, tradición y performance de la cueca urbana en Santiago de Chile durante el período postdictatorial (1990-2010)*. Universidad Complutense de Madrid – Universidad Nova de Lisboa. Tesis para acceder el título de Doctor en Historia y Ciencias de la Música.

²⁷ Guzmán Martínez, Daniela (2007). *La Cueca Urbana. Antecedentes históricos y sociales de una danza de tradición popular*. (Memoria para optar al título de Profesor Especializado de Danza), Universidad de Chile, Santiago de Chile.

Laura Jordán,²⁸ por su parte analiza el uso de la voz entre los cultores, mientras que el 2016 Carolina Camacho²⁹ observa la gráfica de los conjuntos de cueca. El año 2013 María Bernardita Batlle,³⁰ aborda el revival de las cantoras de cueca contemporáneas y el año 2019, Rodrigo Núñez³¹ -colaborador de este dossier- la reproducción de imaginarios. En 2011 Maite Iglesias, Alessandra Pampaloni y Mónica San Martín³² revisan la instalación de una escena estable en la capital, y finalmente Bastián Fuentes y Gustavo Herrera en 2017³³ realizan un balance del uso de ritmos de cueca para la chilenización de otros géneros.

Desde una mirada menos popular, pero no por ello menos interesante, Alvear³⁴ hace un necesario análisis literario de la obra de Hernán Núñez, del año 2017 y Valderrama³⁵ refiriéndose a la inserción de la llamada cueca “tradicional” en la música de concierto, docta o académica, aportando nuevas miradas sobre ella, del año 2016. Desde otra perspectiva, el caso de la *cueca sola* ha provisto una oportunidad de comprender la historia política, desde el punto de vista del feminismo, a través del testimonio de la sistemática violación de los Derechos Humanos durante la dictadura cívico-militar, de Mura y Ponce³⁶ del año 2014. Este tema ha sido también analizado por Gallardo y Medalla³⁷, del año 2019 quienes han señalado que el itinerario histórico de esta cueca constituye por sí mismo un acto de memoria y una manera de resistir simbólicamente la represión de los gobiernos dictatoriales y postdictatoriales.

Como muestra el panorama referido hasta aquí, la investigación sobre cueca

²⁸ Jordán, Laura (2016). *Enjeux de la cueca chilienne: Vocalité et représentations sociales*. Tesis para optar al grado de Doctorat en musique (musicologie), Université Laval. Québec. Obtenido de <http://theses.ulaval.ca/archimede/meta/32521>

²⁹ Camacho Focacci, Carolina (2013). *No hay primera sin segunda: relatos de la cueca urbana en Santiago*. (Memoria para optar al título de Diseñador Gráfico), Universidad de Chile, Santiago de Chile.

³⁰ Batlle, Bernardita (2019). *Sounds of Revival. Popular Resistance through the Practice of Chilean Cueca*. (Doctor of Philosophy Doctor of Philosophy), King's College, London.

³¹ Núñez, Rodrigo (2019). *Imaginarios sociales de la tradición en la cueca urbana*. (Título de Sociólogo Pregrado), Universidad de Chile, Chile. Retrieved from <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/174262>

³² Iglesias, Maite y Alessandra Pampaloni y Mónica San Martín (2011). *Música de chingana: los nuevos caminos de la cueca brava*. Tesina para optar al grado de Licenciado en Comunicación Social. Universidad Diego Portales, Santiago.

³³ Fuentes Dinamarca, Bastián y Gustavo Herrera Contreras (2017). *Integración de la música afro-latina en la música popular chilena, 1950-1960*. Tesis para optar al grado de Licenciado en Música. Universidad Academia Humanismo Cristiano, Santiago.

³⁴ Alvear Azcárate, Irene (2017). *Autobiografía, cultura festiva y construcción de identidad en Mi Gran Cueca, Crónicas de la cueca brava de Hernán Núñez Oyarce*. Informe Final de Seminario para optar al grado de Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas. <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/148585> Universidad de Chile, Santiago. Retrieved from <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/148585>

³⁵ Valderrama, Sergio (2016). *La inserción de la cueca tradicional en la música académica actual en la Región Metropolitana de Chile*. Tesis de Magíster en Artes con mención en Composición Musical, Universidad de Chile. Santiago.

³⁶ Mura Jara, Michelle y Johan Ponce Villarroel (2014). *Reconstrucción Histórica de la Cueca Sola desde el imaginario político y social en Chile (1978 - 1990)*. Tesis para optar al grado de Licenciatura en Historia y Ciencias Sociales. Universidad Arcis, Santiago.

³⁷ Gallardo, Milena y Tania Medalla (2019). Para una política de la insistencia: trayectorias y desplazamientos de la Cueca Sola en Chile (1978-2019). *Índex, revista de arte contemporáneo*, 8, (Julio/Diciembre).

ha tenido en los últimos veinte años un desarrollo extraordinario, planteando preguntas y ofreciendo respuestas en torno a problemas musicales, sociales, identitarios y metodológicos, entre otros. ¿Cuál es el estado de este debate actualmente? ¿Sigue habiendo interés por el estudio de la cueca? ¿Cuáles son los relatos históricos acerca de su valor en el contexto actual? Estas y otras preguntas fueron las que motivaron la convocatoria al coloquio que dio origen a este dossier, como veremos a continuación.

El coloquio sobre cueca chilena

Con el fin de responder algunas de estas preguntas sugeridas por los y las investigadoras anteriores, el Núcleo de Estudios Musicales y Sonoros del Centro de Investigación en Artes y Humanidades (CIAH) de la Universidad Mayor, celebró el 3 de septiembre de 2019 el coloquio *40 años de la nacionalización de la cueca chilena 1979-2019*, en el Campus El Claustro donde se ubica dicho centro. En tal ocasión pretendimos revisar las implicancias y consecuencias de la promulgación del Decreto Nº 23 de 1979 sobre la cueca, en las formas de asociatividad tradicionalista que venían dándose desde la década de 1960; las políticas culturales y educativas orientadas a la materia; y las maneras en que la población y la cultura chilenas se relacionaban y relacionan hoy con el “baile nacional” desde tiempos de la dictadura cívico-militar. En alguna medida, la intención del coloquio fue llenar el vacío relativo a los avatares de la cueca durante dicho período.

El evento asumió el desafío de tender un diálogo entre posiciones aparentemente irreconciliables dentro del ámbito folclórico, debido a que sus respectivos principios riñen en torno a determinados esencialismos, a una serie de conflictos gremiales y asociativos -en gran medida determinados por lo anterior- y a sus divergencias ante el régimen del general Pinochet y sus implicancias en materia política, económica, cultural y humanitaria. Si bien en el medio vernáculo, las diferencias y conflictos políticos desde antiguo tienden a ser minimizados, con el concurso de las distintas posiciones, interrogar la recurrente identificación de cueca y autoritarismo representada por el Decreto, permitió a los especialistas revisar estos aspectos y develar nuevas fuentes y testimonios de manera provechosa.

En dicho sentido, el evento fue planeado siguiendo una suerte de tesis sobre el desarrollo histórico-político del folclor musical: no se trata de si efectivamente la escena nacional, tras el golpe de Estado de 1973, tendía hacia posiciones conservadoras y autoritarias que, finalmente, hubieran cuajado entre los sectores civiles que impulsaron la promulgación del Decreto. Más bien, el nudo interpretativo apunta a que, desde hacía al menos la década de 1940, la idea fuerza del apoliticismo es ampliamente aceptada dentro del campo folclórico, a su vez sobre el principio práctico de que el folclor remite a una patria esencial, previa -y, en consecuencia, ajena- a los conflictos sectoriales y

de clase que marcaban y marcan aún al país. Siguiendo esta línea, es entendible que un sector llamativo de folcloristas se hubiera acercado al Régimen Militar, no necesariamente por afinidad ideológica, o al menos no explícitamente.

Los resultados del coloquio no fueron concluyentes en dicho marco, de modo que esta tesis aún espera el trabajo investigativo que la compruebe o refute. Pero los puntos de vista y los datos entregados por los participantes, dieron cuenta tanto de los imaginarios como de las trayectorias implicados en la firma del Decreto. Tales fueron los aportes de este encuentro y, en tal sentido, este artículo sistematiza y pone por escrito algunos de los planteamientos expresados por quienes no pudieron, no quisieron o no fueron convocados a escribir aquí -quienes, cabe enfatizar, se refirieron casi exclusivamente a la denominada “cueca huasa”, y no a otras variantes-.

Siguiendo este derrotero, en la siguiente parte sintetizamos las principales líneas de debate que se produjeron en el encuentro sobre cueca, mencionando sus ideas centrales y los nudos teóricos que creemos implicó este debate. Consideramos pertinente hacer esto, pues los estudios de cueca chilena no se sostienen sobre posturas únicas: por el contrario, hay diferencias de enfoque, temáticas y métodos que hablan de la diversidad de aproximaciones y de las diferentes maneras de practicarla, sea en un nivel local, regional o nacional.

Identidad, política y baile: debates en torno a la cueca

Uno de los tópicos más recurrentes en el coloquio, tal vez el principal, fue el de la cueca como universal concreto de la identidad nacional. Esto reviste carácter histórico, determinado probablemente por la lectura de los libros de Pablo Garrido y del citado clásico de Fernando González Marabolí y Samuel Claro Valdés. En este texto se afirma que la cueca es manifestación del “despertar libertario”, causa primordial del proceso de Independencia, es su expresión danzaría que evolucionó desde la Colonia para celebrar el ímpetu criollo. No obstante su impronta campesina fue abiertamente cuestionada, uno de los ponentes defendió con vehemencia el origen “agrario y ganadero” de la cueca, asociándolo a la transmutación del inmigrante andaluz en el huaso, quien la desplegó por todo Chile, desplazando a todas las danzas venidas del extranjero. “La danza más hermosa de América”, como fuera declarada en la ocasión, entonces ha discurrido históricamente en la contradicción complementaria de ser el retoño del tronco cultural hispánico y de estar presente en todo el territorio nacional, desde Arica a Magallanes, resumiendo todas las “razas” y culturas en sus variantes regionales.

La apelación identitaria, asimismo, acarrea discursivamente una serie de ideas propias de otros planos, como el argumento de que su aprendizaje por parte de niños y jóvenes impactaría en un mejor conocimiento sobre

“los chilenos” y su idiosincrasia. Fueron abundantes las alusiones directas e indirectas a la inquietud e incertidumbre ante una cultura chilena que cambia constantemente, que se abre al influjo cosmopolita y que, finalmente, muestra poco interés por las aprehensiones y prioridades del folclor. Ante este panorama -expresaron algunos de los ponentes- la cueca sería el mejor antídoto contra la globalización y un medio adecuado para que los inmigrantes contemporáneos absorban e incorporen la chilenidad.

La integridad de esta identidad encarnada -cuestión que resuena poderosamente con el estatus de emblema nacional otorgado por el Decreto- refuerza una dimensión moral especialmente trascendente. La cueca es blindada con valores como la seriedad, el orden, el respeto y la pureza, y amenazada consecuentemente por antivalores como la impureza y la confusión. Uno de los ponentes, de hecho -y en relación específica al sistema de certámenes y muestras no-competitivas, desde la década de 1960-, reconocía en sí mismo un conflicto recurrente entre su defensa de su pureza -sobre la base, por ejemplo, de la aceptación y el rechazo de determinadas estructuras coreográficas- y su disgusto por la “teatralización” o la ostentación de estilos individuales por parte de las y los bailarines. En estos planteamientos, las cuestiones valóricas siempre se resolvían en función del baile de la cueca, no necesariamente de su música, vale la pena acotar. En ese sentido, la defensa moral de la identidad nacional era resuelta por el ponente en buena medida en las formalidades en la formación, el estilo y la competición cuequeras.

Además, las exposiciones implicaron otros datos y perspectivas de naturaleza histórica y biográfica, en torno tanto a este horizonte valórico y estético como a las circunstancias que derivaron en la promulgación del Decreto. Hubo unanimidad, en tal sentido, en torno al protagonismo de la Federación Nacional de la Cueca (FENAC), organización nacida en 1972 como fusión de distintos clubes, con el objetivo de apoyar la organización del Campeonato Nacional de Cueca, impulsado desde 1968 por el Club de Huasos de Arica. Abocada posteriormente a la creación y fortalecimiento de una red de clubes a lo largo del país, sostenidamente hasta los años ochenta, la FENAC fue descrita como una iniciativa ciudadana, más bien, la estructura de lo que posteriormente fue conocido como “Movimiento Cuequero”:³⁸ la plataforma civil desde la cual el Decreto N° 23 fue levantado.

Este punto fue particularmente sensible. Siguiendo a una de las expositoras, tanto la Federación misma como el Movimiento “hermanaron” al pueblo

³⁸ La alusión puede llamar a confusiones respecto de un movimiento “urbano”. En el contexto señalado, el “movimiento” alude al proceso de organización e institucionalización de la cueca huasa en las instituciones y eventos nombrados. Aunque eventualmente haya relaciones causales y correlacionales entre ambas, esta época de la cueca huasa no dice relación con la escuela urbana que surge y se consolida en las ciudades de Santiago y Valparaíso -originalmente-, desde la segunda década de 1990.

chileno, en el sentido que, bajo una dictadura que desgarraba el tejido social, los distintos sectores implicados lograron suprimir sus diferencias -políticas y religiosas, entre otras- para “no hablar más que de cueca”. La opinión fue matizada y criticada con acotaciones al hecho de que el Club de Huasos de Arica estaba conformado en su mayor parte por militares en retiro, o que la concurrencia entre el Movimiento y el gobierno fue facilitada por agentes abiertamente derechistas, como Benjamín Mackenna Besa -integrante de los Huasos Quincheros-, quien servía en la Secretaría de Relaciones Culturales de la Presidencia. Finalmente, cundió una lamentación pues la cueca huasa, luego del Decreto y con estos antecedentes, fue recurrentemente identificada con el régimen militar, según algunos ponentes.

Otros, por su parte, desestimaron de facto esta conclusión pues el contexto político del Decreto les fue irrelevante. Aludiendo al argumento de que la cueca trasciende los conflictos políticos de la nación, más que lamentaciones hubo quejas, pues -sobre todo durante los años ochenta- la FENAC cargó con responsabilidades por el auge de la cueca competitiva, variedad fuertemente rechazada por algunos participantes -incluso por algunos provenientes de la vertiente huasa-. Esta situación se debió fundamentalmente a que, no obstante el Decreto determinara una serie de medidas tendientes a la protección y el fomento, al no estar complementado con un reglamento, fue letra muerta. El problema en la práctica consistió en que al tratarse de una política cultural difusa e inoperante, la implementación de las iniciativas de la FENAC quedaba a cargo de intendencias y municipalidades que -por causa aquí no aclaradas- optaban por los certámenes como las instancias más adecuadas para fomentar y proteger la danza nacional. Esta tendencia fue la causa de que la cueca huasa sufriera transformaciones que aún irritan a algunos involucrados. La situación general fue empeorando a medida que, ya finalizando la dictadura, las relaciones entre la Federación, el Club de Huasos de Arica y la Secretaría de Relaciones Culturales fueron deteriorándose, hasta que finalmente las reformas administrativas de los gobiernos de la Concertación dejaron estos concursos sin financiamiento.

Recogiendo lo anterior, los avatares de la cueca huasa durante el gobierno militar finalmente transitan entre el apoliticismo y la colaboración con el aparato estatal, y la molestia y la decepción respecto de las políticas culturales. Y, desde esta perspectiva, los colores políticos y las diferencias entre gobiernos son lo de menos. Ahora, esta incomodidad ante las relaciones público/privadas no obedece tanto al ámbito de la gestión cultural sino al de la educación escolar, que es en donde el Movimiento Cuequero pareciera que depositó sus mayores esperanzas. Las razones son sencillas: la escuela es el espacio más adecuado para efectuar las acciones de defensa, recuperación y proyección de la cueca; y al ser la educación obligatoria para todo niño, niña y joven, es a través de ésta que la cueca debe ser inculcada como un “deber con nuestro país” y “un derecho de los chilenos”, en palabras de dos ponentes. Lamentablemente,

señalaron, el aparato educacional no toma en cuenta esto. Hace falta, agregaron, que la estructura educacional acoja este principio y provea los medios técnicos y la preparación necesaria. De hecho, sostuvieron, la cueca debería ser una “asignatura obligatoria” para no quedar sujeta a la sola voluntad de los docentes de educación física y música.

A pesar de haber sido nacionalizada en 1979, concluían, la cueca no ha gozado del sitial que merece, y esto es responsabilidad por igual del gobierno militar -que la exaltó sin fomentarla ni protegerla- y de los gobiernos civiles -que la dejaron decaer-. Algunos expresaron su convencimiento de que llegará el día en que la cueca huasa sea valorada por la sociedad y el Estado en conjunto, tal como lo hacen los folcloristas. Valorada a pesar de que este género musical y coreográfico, experimente modernizaciones y resignificaciones que, entre otras consecuencias, celebran lo urbano y desestiman lo campesino, alteran su estructura armónica y coreográfica, o lo entronquen en una serie de reivindicaciones sociales, como la diversidad sexo-genérica, la memoria de los Derechos Humanos y otras derivadas o fortalecidas desde octubre de 2019.

Creemos que la complejidad de los temas, enfoques y metodologías mostrados en este coloquio dan cuenta de la diversidad de maneras de conocer la cueca que han existido desde hace al menos un par de décadas en el país. La presencia de los temas de identidad, nación y política son parte esencial del debate sobre este género, complementadas con la irrupción de temas recientes como el cuerpo y el rol de la mujer, que comienzan a aparecer de manera frecuente en estas controversias.

BIBLIOGRAFÍA

- Acevedo Hernández, Antonio (2014). **La cueca: orígenes, historia y antología**. Santiago de Chile: Ediciones Tácitas.
- Acevedo Hernández, Antonio (2015). **Los cantores populares chilenos**. Santiago de Chile: Ediciones Tácitas.
- Castro, Luis, Karen Donoso y Araucaria Rojas (2011). **Por la Güeya del Matadero. Memorias de la cueca centrina**. Santiago: Autoedición.
- Chandía, Marco (2013). **La cuadra: pasión, vino y se fue... cultura, lugar, memoria y sujeto popular en el barrio Puerto de Valparaíso [cueca]**. Santiago de Chile: RIL Editores.
- Claro Valdés, Samuel, Carmen Peña Fuenzalida y María Isabel Quevedo Cifuentes (Eds.) (2011). **Chilena o Cueca Tradicional de Acuerdo con las Enseñanzas de Don Fernando González Marabolí** (Segunda ed.). Santiago de Chile: Universidad Católica de Chile.
- Collipal, Óscar (2014). **Chinganeando. Un enfoque antropológico de la cueca chora porteña**. Valparaíso: Planeta de papel e Ideas.
- Escobar, Freddy y Marcos Morales (2014). **El re-vuelo de la cueca chilenera. Desde la U. Santa María a Chile, 1973-2014. Testimonios para el futuro**. Valparaíso: Editorial USM.
- Gallardo, Milena y Tania Medalla (2019). "Para una política de la insistencia: trayectorias y desplazamientos de la Cueca Sola en Chile (1978-2019)". *Índex, revista de arte contemporáneo*, 8, (Julio/Diciembre). doi:<https://doi.org/10.26807/cav.v0i08.292>
- Huenchunir, Lorena, Andrea Martínez y Rodrigo Oteiza (2017). **Historia de Lucy Briceño. La mujer en la música de la bohemia porteña**. Valparaíso.
- Izquierdo, José Manuel, Laura Jordán y Rodrigo Torres (2016). **Zamacuecas de papel**. Santiago: Autoedición.
- Jil Riveros, Carlos (2012). **El Resurgimiento de la Cueca Urbana en Valparaíso. Historia de "Los Afuerinos" y análisis de la construcción de la cueca**. Valparaíso: USM.
- Loyola, Margot y Cádiz, Osvaldo (2010). **La cueca: danza de la vida y la muerte**. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso.

- Martínez, Andrea y Yasna Rivera y Elías Zamora (2014). **Cuecas en Valparaíso. La vida de un cultor porteño**. Valparaíso: CNCA, DIBAM.
- Navarrete, Micaela y Karen Donoso (Eds.) (2010). **Y se va la primera... Conversaciones sobre la cueca**. Santiago: DIBAM y LOM.
- Oteiza, Rodrigo y Andre Martínez (2016). **Manuel Jorquera, Pintura Chilena. Retratos y Escenas de la Cueca Porteña**. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso.
- Parra, Roberto (2012). **Soy zurdo de nacimiento. Las cuecas de Roberto Parra**. Santiago: LOM.
- Rojas, Mario (2012). **El que sae, sae: crónica personal de la Cueca Brava**. Santiago, Chile: Ocho Libros.
- Solís, Felipe (2013). "La reproducción de valores patriarcales a través de los textos de cuecas chilenas". *Resonancias*, 17, (32), pp. 135-154.
- Spencer Espinosa, Christian (2007). "Imaginario nacional y cambio cultural: circulación, recepción y pervivencia de la zamacueca en Chile durante el siglo XIX". *Cuadernos de Música Iberoamericana*, 14, (Noviembre, Segunda Época), pp. 143-176.
- Spencer Espinosa, Christian (2009). "La invisibilidad de la negritud en la literatura histórico-musical chilena y la formación del canon étnico mestizo. El caso de la (zama) cueca durante el siglo XIX". *Boletín de Música*, 25, pp. 66-92.
- Spencer Espinosa, Christian (2011). "Finas, arrogantes y dicharacheras. Representaciones de género en la performance de los grupos femeninos de cueca urbana en Santiago de Chile (2000-2010)". *Trans*, (15).
https://www.sibetrans.com/trans/public/docs/trans_15_25_Spencer.pdf
- Spencer Espinosa, Christian (2017b). **¡Pego el grito en cualquier parte!. Historia, tradición y performance de la cueca urbana en Santiago de Chile (1990-2010)**. Santiago de Chile: Ediciones Biblioteca Nacional.
- Spencer Espinosa, Christian (2021). **¡Pego el grito en cualquier parte!. Historia, tradición y performance de la cueca urbana en Santiago de Chile (1990-2010)**. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Mayor.
- Spencer Espinosa, Christian (2020). "Looking for the Past: History and Change in Traditional Music Studies in Chile (1990–2020)". *Yearbook for Traditional Music*, 52, pp. 187-206. doi:<https://doi.org/10.1017/ytm.2020.3>

Téllez Mellado, Patricia (2016). **La historia tañada de la cueca. Al ritmo de los panderos. Memorias de Cuequeros Centrinos.** Santiago: Piélago.

Torres Alvarado, Rodrigo (2001). *Cueca, cuequeros et société à Santiago (Chile) au XXème siècle.* Diplôme d'études approfondies. Université de Paris VIII, Paris.

Tesis

Alvear Azcárate, Irene (2017). *Autobiografía, cultura festiva y construcción de identidad en Mi Gran Cueca, Crónicas de la cueca brava de Hernán Núñez Oyarce.* Informe Final de Seminario para optar al grado de Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas. Universidad de Chile, Santiago. Retrieved from <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/148585>

Battle, Bernardita (2019). *Sounds of Revival. Popular Resistance through the Practice of Chilean Cueca.* Tesis Doctor of Philosophy, King's College, London.

Camacho Focacci, Carolina (2013). *No hay primera sin segunda: relatos de la cueca urbana en Santiago.* Memoria para optar al título de Diseñador Gráfico. Universidad de Chile, Santiago.

Fuentes Dinamarca, Bastián y Gustavo Herrera Contreras (2017). *Integración de la música afro-latina en la música popular chilena, 1950-1960.* Tesis para optar al grado de Licenciado en Música. Universidad Academia Humanismo Cristiano, Santiago.

Guzmán Martínez, Daniela (2007). *La Cueca Urbana. Antecedentes históricos y sociales de una danza de tradición popular.* Memoria para optar al título de Profesor Especializado de Danza. Universidad de Chile, Santiago.

Iglesias, Maite y Alessandra Pampaloni y Mónica San Martín (2011). *Música de chingana: los nuevos caminos de la cueca brava.* Tesina para optar al grado de Licenciado en Comunicación Social. Universidad Diego Portales, Santiago.

Jordán, Laura (2016). *Enjeux de la cueca chilienne: Vocalité et représentations sociales.* Tesis para optar al grado de Doctorat en musique (musicologie), Université Laval. Québec. Obtenido de <http://theses.ulaval.ca/archimedede/meta/32521>

León Heredia, Carlos (2018). *Competencia y chilenidad: los campeonatos de cueca huasa en Chile 1965-1992.* Tesis para optar al grado de Magister en Historia. Universidad de Concepción, Concepción.

- Mura Jara, Michelle y Johan Ponce Villarroel (2014). *Reconstrucción Histórica de la Cueca Sola desde el imaginario político y social en Chile (1978 - 1990)*. Tesis para optar al grado de Licenciatura en Historia y Ciencias Sociales. Universidad Arcis, Santiago.
- Núñez, Rodrigo (2019). *Imaginarios sociales de la tradición en la cueca urbana*. Tesis para optar al título de Sociólogo. Universidad de Chile, Santiago <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/174262>
- Spencer Espinosa, Christian (2015). *¡Pego el grito en cualquier parte! Historia, tradición y performance de la cueca urbana en Santiago de Chile durante el período postdictatorial (1990-2010)*. Tesis para acceder el título de Doctor en Historia y Ciencias de la Música. Universidad Complutense de Madrid – Universidad Nova de Lisboa
- Valderrama, Sergio (2016). *La inserción de la cueca tradicional en la música académica actual en la Región Metropolitana de Chile*. Tesis de Magister en Artes con mención en Composición Musical, Universidad de Chile. Santiago.