

STEFANO GAVAGNIN

<https://orcid.org/0000-0002-6022-8096>

st.gavagnin@gmail.com

Istituto per lo studio della musica latinoamericana - IMLA

LAURA JORDÁN GONZÁLEZ

<https://orcid.org/0000-0002-2306-6868>

laura.jordan@pucv.cl

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

JAVIER RODRÍGUEZ AEDO*

<https://orcid.org/0000-0001-5463-4760>

jarodri1@uc.cl

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Territorios y trayectorias de la Nueva Canción Latinoamericana. Introducción

The Territories and Itineraries of the Latin American Nueva Canción. Introduction

A mediados de la década de 1960, surgió y se extendió a lo largo de toda América Latina un movimiento que –bajo los rótulos compartidos de *nueva canción*, *canto nuevo*, *nueva trova*, *nuevo cancionero*, *canto popular* y *canción de autor*, entre otros– tuvo como objetivo reinventar la canción popular. Bajo el contexto de la Guerra fría, numerosos músicos provenientes de diferentes dominios del arte y de áreas culturales heterogéneas se nutrieron de discusiones acerca del antiimperialismo, el internacionalismo, el indigenismo, el socialismo, la recuperación de tradiciones populares y la difusión de un arte pedagógico. Al incorporar estas reflexiones a su propia propuesta y práctica musical, ellos transformaron la *nueva canción* en una verdadera respuesta artística a los problemas globales.

La Nueva Canción latinoamericana no solamente manifestó una vocación transcultural, que la llevó a manejar lenguajes musicales híbridos, en los que el carácter popular interactuaba tanto con la esfera docta como con tradiciones de raíz folclórica, sino que también operó como un intermediario de dimensión transnacional: el vínculo con diferentes escenas artísticas, músicos y

* Financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) a través del programa del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) de Postdoctorado n.º 3220214.

mercados discográficos hizo de la Nueva Canción el pilar sobre el cual se construyeron relaciones, transferencias y apropiaciones artísticas en el contexto de la mundialización. De hecho, el movimiento no fue una exclusividad latinoamericana, sino que respondía a un sentimiento extendido durante esa época (por ejemplo, la *Nova Cançó* catalana, el *folk music revival* en Estados Unidos la *guerilla folk* japonesa, la *nouvelle chanson kabyle* en Argelia, entre otros).

Pese a la patente y reconocida dimensión transnacional del fenómeno, los estudios han abordado su comprensión desde una perspectiva prevalentemente nacional. A raíz de lo dicho, en enero de 2021 un grupo de investigadores de distintos países (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, Francia, Italia, Perú, Uruguay), convocando diversas disciplinas (musicología, sociología, historia), se reunió en el simposio virtual “¡La nueva canción da la vuelta al mundo! Conexiones, transferencias y apropiaciones”¹ para reflexionar en colaboración sobre el estado de la cuestión y las estrategias a seguir para consolidar enfoques transnacionales en el estudio de la nueva canción latinoamericana.

De esta reflexión compartida surgieron distintas aristas que podían ser profundizadas y se constataron algunos desafíos. En primer lugar, se manifestó la necesidad de disponer de un corpus de estudios más homogéneo sobre el *novocancionismo*, ampliando la investigación de movimientos en contextos periféricos menos abordados, esclareciendo cronologías, temporalidades y espacios involucrados (nacionales, regionales, supranacionales o transnacionales). También pareció crucial documentar e investigar de mejor manera las relaciones y contactos entre artistas diseminados en espacios transnacionales, dentro y fuera de Latinoamérica, así como indagar sobre giras internacionales y actividades de “diplomacia cultural”, intercambio y colaboración, tales como festivales internacionales y otros. Finalmente, más allá de la reconstrucción histórica del fenómeno, quedó clara la tarea de analizar el quehacer cultural y musical que circunscribieron dichas relaciones transnacionales: opciones estéticas, transferencias, influencias de mercados e industrias culturales, recepciones y resignificaciones del repertorio. El estudio de un fenómeno transnacional como la Nueva Canción Latinoamericana (NCLA) necesita de espacios de encuentro y discusión también transnacionales, que permitan rebasar los límites y alcances individuales de cada investigación.

El presente dossier es un espacio de encuentro donde convergen distintas autorías cuyas contribuciones abordan geografías variables (considerando países como Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú, Alemania, Venezuela) y esbozan un fenómeno artístico de extensa línea temporal (1960-2017). En muchos

¹ Universidad de la República, Uruguay, 21 y 22 de enero de 2021. También se organizaron en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso dos coloquios sobre escenas periféricas de la Nueva Canción Latinoamericana: Colombia y México.

casos, los artículos del dossier interactúan entre sí, entretejiendo un diálogo transversal que vehicula las interrogantes planteadas simultáneamente por investigadores de diversas regiones del mundo.

En la primera contribución, Ariel Mamani se centra en una obra, la *Misa criolla*, y en un autor, Ariel Ramírez, que no pertenecen en un sentido estricto al campo de la NCLA, pero cuyas figuras protagónicas se sitúan en su frontera (por ejemplo, César Isella, al dejar el conjunto Los Fronterizos se convirtió en un pilar del *Nuevo Cancionero argentino*). La aspiración de renovar la estética popular del folclor por medio de un diálogo donde vemos interactuar dimensiones locales, nacionales e internacionales transformaron esta obra en un antecedente directo de los movimientos novocancionistas. El análisis del autor hace especial hincapié en las estrategias tanto discursivas como musicales desarrolladas por Ramírez y la productora discográfica de la *Misa*—la multinacional holandesa Philips— y grafican la intención de cimentar “un nuevo tipo de oyente, moderno y sofisticado, que configuraba un ejemplo de ‘nacionalismo cosmopolita’”, cuyo indicio se encontraba en la integración de algunos elementos de las escenas artísticas transnacionales (como la música académica, el jazz, y un tema religioso convocado en sintonía con el giro impuesto por el Concilio Vaticano II).

Si el caso de la *Misa criolla* nos mantiene en el umbral del fenómeno novocancionista, en el siguiente estudio Gavagnin, Jordán y Rodríguez reflexionan sobre la transnacionalidad de la Nueva Canción a través de una tematización de la bibliografía generada en las últimas décadas en torno al movimiento chileno, quizá el más extensamente estudiado hasta hoy. Como ilustra la amplia literatura, el enfoque supranacional se manifiesta en distintas formas y niveles, expresando la complejidad de un mundo musical cuyas fronteras porosas atraviesan múltiples territorios, tanto espaciales como conceptuales. Sin embargo, a menudo en los ensayos analizados la atención hacia la transnacionalidad no se traduce en estrategias de investigación que lleven a una comprensión profunda de las dinámicas subyacentes. Queda claro que un estudio cabal desde una perspectiva transnacional necesita fundarse en investigaciones multisituadas o en repositorios lo suficientemente amplios que permitan echar luces sobre los vínculos y conexiones duraderas establecidas entre escenas locales, regionales y nacionales.

Lamentablemente, no todas las escenas del novocancionismo latinoamericano han merecido la misma atención que aquella reservada a los movimientos del Cono Sur. Hay territorios donde incluso las descripciones e historias locales del movimiento permanecen casi desconocidas. En esta línea, el ensayo de Zoraida Santiago sobre Puerto Rico abre caminos para comprender una “escena menor” del territorio global de la NCLA, aportando fuentes originales, informaciones contextuales y cronologías propias e indispensables para delinear los marcos de circulación musical transnacional.

El estudio de Zoraida Santiago –protagonista y testigo de la NC puertorriqueña, además de investigadora– ofrece un mapeo discursivo del movimiento en Puerto Rico, un país cuya identidad nacional se ve tensionada tanto por su posicionamiento como bisagra entre Estados Unidos y Latinoamérica como por el “descubrimiento” hacia la década del 60 del subcontinente latinoamericano con el cual compartiría una historia común de opresión colonial. La NC puertorriqueña reivindicaba expresiones musicales locales marginalizadas, al mismo tiempo que integraba diversos lenguajes populares de otros territorios iberoamericanos, a veces, curiosamente, “recuperados” desde Estados Unidos o Europa, recorriendo flujos y esbozando vectores de circulación que superaban el ámbito estrictamente latinoamericano.

Las dictaduras de los años 70 y 80 impulsaron, a través del exilio de los músicos y de la movilización solidaria internacional, una mayor difusión de la NCLA, especialmente de la chilena. Tanto dentro como fuera de América Latina, la NCCh interactuó con escenas musicales que por distintas razones no pertenecían a la NCLA.

En este sentido, Annika Rink centra su investigación en la recepción de la NCCh en la antigua Alemania del Este, describiendo cómo la narrativa anti-imperialista del novocancionismo halló, durante los años 70, consonancias ideológicas con los aparatos del Estado socialista alemán. Los músicos exiliados chilenos y la escucha juvenil alemana colaboraron así en la construcción de representaciones simbólicas de la autenticidad fundadas en imaginarios latinoamericanos. Un tema, este último, crucial para la comprensión de la NCLA en su relación con el “pueblo”, tanto en la dimensión política como en la cultural.

Finalmente, Luis Pérez Valero describe la influencia que ejerció la comunidad diaspórica chilena en la vida musical del Estado Lara (Venezuela), en un periodo que conecta la década de los 70 con la actualidad. En ese contexto regional caribeño, el modelo novocancionista del país austral se integró generando intercambios con la escena local, llegando a ser considerado posteriormente como una forma artística *mainstream* durante la Revolución Bolivariana. A lo largo de la trayectoria delineada, el autor aborda también cuestiones que atañen al conjunto de la NCLA, tales como las relaciones entre un movimiento musical de inspiración progresista y los poderes de un Estado socialista; o la relevancia de la NCLA en las comunidades religiosas influidas por la Teología de la Liberación.

Si el simposio de 2021 nos había dejado pistas claras sobre los posibles caminos que deberían tomar futuras investigaciones, la realización de este dossier nos confirma las dificultades y problemas que encierra esta tarea, ya sea por la extraordinaria extensión del tema como por el reto que significa superar hábitos y enfoques nacionales bien consolidados. Por esto, la virtud del dossier radica en haber conseguido reunir en un solo espacio distintas contribuciones centradas en reflexionar acerca de la transnacionalidad de la Nueva Canción

Latinoamericana, al mismo tiempo que en mostrar un conjunto de artículos cuya variedad de enfoques permite vislumbrar nuevas preguntas de investigación y maneras originales de resolverlas.

Por este logro, nuestros agradecimientos van a quienes lo hicieron posible: en primer lugar, a las y los autores de los textos, así como a todas y todos los investigadores que alimentaron el debate previo en los conversatorios y el simposio de la Red de estudios sobre la NC en perspectiva transnacional. Agradecemos también a *Cuadernos de música iberoamericana* y a todo su equipo editorial, por haber acogido nuestras inquietudes y dado a este dossier piernas para andar.