

Presentación

Geografía y musicalidades de América Latina

Agustín Arosteguy

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía "Romualdo Ardissonne". Buenos Aires, Argentina.
CONICET. Buenos Aires, Argentina.

Alessandro Dozena

Departamento de Geografía. Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Natal, Brasil.

Lucas Panitz

Departamento de Geografía. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Porto Alegre, Brasil.

Julia Andrade

Departamento de Geografía. Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Rio de Janeiro, Brasil.

Recibido: 18 de abril de 2022. Aceptado: 6 de mayo de 2022.

Tener la oportunidad de organizar un dossier sobre Geografía y Música es antes que todo un desafío. Porque no se trató de continuar con la tradición anglosajona o francófona, sino apostar y mostrar lo que desde América Latina se viene produciendo desde hace algunas décadas. Por eso cuando fuimos invitados en 2019 por el Comité Editor de la Revista Punto Sur a pensar en esta posibilidad no lo dudamos ni un segundo y nos embarcamos en esta aventura. Resulta importante destacar que para una revista relativamente nueva (su primer número salió en julio de 2019) abrir un espacio para esta temática en los primeros números implica un acto de confianza y de cierto riesgo, y más aún en un país como Argentina en donde no se encuentra muy desarrollada esta vertiente.

En el panorama de la región, es Brasil el país que sobresale tanto por la cantidad como por la diversidad de abordajes. Podemos citar la tesis de maestría de João Baptista Ferreira de Mello de 1991 que ya desde el título, *O Rio de Janeiro dos compositores da música popular brasileira, 1928/1991: uma introdução à Geografia Humanística*, daba la pauta de lo singular de la propuesta al tomar la música como eje para analizar la geografía de la capital fluminense. A su vez, Ferreira de Mello desde el Instituto de Geografía de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, específicamente desde la disciplina de Geografía y Música creada en 2008 y desde el *Núcleo de Estudos sobre Geografia Humanística, Artes e Cidade do Rio de Janeiro* (NeghaRIO) creado en 2010, no solo se dedicó a formar una generación de geógrafos/as interesados/as en explorar la

Presentación...

AGUSTÍN AROSTEGUY, ALESSANDRO DOZENA, LUCAS PANITZ, JULIA ANDRADE

música, sino que supervisó y/u orientó investigaciones en las cuales “la música popular brasileña era la herramienta para la comprensión del alma de los lugares”.¹

Como muestra de la variedad temática y la amplitud de abordajes, Lucas Panitz (2021) establece cuatro grandes asuntos que hoy por hoy reflejan la trayectoria de la Geografía y la Música en Brasil: i) la música popular y la diversidad de los géneros regionales; ii) las escenas y los circuitos musicales; iii) el samba, el carnaval y sus prácticas territorializantes en las metrópolis; iv) el rap y el movimiento hip hop como productores de territorios, representaciones y sociabilidades en los espacios periféricos. Sin embargo, este escenario brasileño no se encuentra tan desarrollado en otros países latinoamericanos –o simplemente resulta difícil de encontrar en las bases de datos disponibles–. A partir de un relevamiento de internet en bases de datos académicas realizado por Panitz (2012), podemos citar el trabajo de la antropóloga y profesora de geografía argentina Silvia Valiente (2009) de la Universidad Nacional de Córdoba, en el cual aborda el cancionero folclórico del norte argentino, en las provincias de Salta y Santiago del Estero, y sus discursos de identidad territorial en la interfase de la geografía cultural con los estudios culturales latinoamericanos. En México encontramos, por un lado, la investigación de Rosa María Bonilla Burgos titulada *Geografía de la música en la región de la Huasteca Potosina* (2006) y, por el otro, *Poniendo la Música en su lugar: Apuntes para una geografía de la música* (2010) de Julio Antonio Díaz Cruz. En el primero, la autora analiza los usos y funciones de la música en el cotidiano, así como también en la construcción de referencias geográficas en la música a partir del mundo vivido. El segundo explora la música como fenómeno geográfico a partir de dos líneas: i) la música es un fenómeno atravesado de suficiente “materialidad” para poder trazar sus desplazamientos a través del tiempo y del espacio; y ii) la música tiene un papel activo en la constitución del espacio, pero también el espacio es determinante de las formas en que la música adquiere su vida social. Es decir, la música es la resultante compleja y en constante transformación de procesos de hibridación, adaptación e intercambio entre culturas. Luego podemos mencionar el trabajo de Jéssica Rosalba Villamil Ruiz (2009) sobre la reconstrucción de la música de gaita de la Costa Caribe colombiana en Bogotá –un diálogo entre los procesos migratorios nacionales y la producción de territorios musicales en el espacio urbano de la metrópoli–. Continuando en Colombia, está el aporte de Diego Fernando Jiménez Lozano (2017) titulado: *El Bunde tolímense, una expresión musical hecha danza: investigación coreo-musical del Bunde “Noches del Tolima”*, en donde analiza cómo el bunde (mezcla de ritmos creado en 1914 por Alberto Castilla) se convirtió en el género rítmico que identifica al Espinal y a todo el Departamento de Tolima, tanto a nivel nacional como internacional. Desde una perspectiva de los estudios territoriales, Cristian Santiago Suarez Castiblanco (2019) toma la ciudad de Ibagué, considerada “Ciudad Musical”, para comprender cómo acontecimientos enmarcados en la relación socio-espacio-tiempo tienen lugares sincrónicos a partir de lo musical como configurador territorial. Por último, Manuel Tironi Rodó (2010) utiliza las teorías de los *clusters* económicos para comprender la escena de música experimental en Santiago de Chile.

Como se percibe, los trabajos parten de distintos abordajes en geografía, que nos dan la impresión de que hace falta una puesta en diálogo entre ellos. Por este motivo, creemos que una articulación más profunda entre los trabajos existentes en el ámbito

¹ Recuperado del blog del Núcleo: <https://neghario.wordpress.com/>

Presentación...

AGUSTÍN AROSTEGUY, ALESSANDRO DOZENA, LUCAS PANITZ, JULIA ANDRADE

latinoamericano se hace necesaria. Con este dossier se pretendió congregar investigaciones recientes, al mismo tiempo que realizamos un mapeo del campo en la escala subcontinental. Los artículos aquí presentes arrojan luz sobre esta diversidad musical latinoamericana, delimitada territorialmente por distintas formas de vida. Tales formas estructuran sonoridades a partir de sus dimensiones regionales, que dialogan y se nutren de las características identitarias de cada país, estando intrínsecamente conectadas a ellas por la configuración de territorios musicales. A su vez, la riqueza cultural de América Latina se expresa de diversas maneras, y en la música se revela vigorosa, al punto de hacer que América Latina sea reconocida mundialmente como un semillero de compositores, intérpretes y agrupaciones musicales.

En cuanto a las tradiciones musicales de nuestra región, estas evolucionaron de manera diferente en cada país, a partir del mestizaje y sincretismos indígenas-afro-europeos complejos, reproducidos en una gama heterogénea de expresiones musicales, que exhiben los paralelismos y la vinculación entre varios elementos. En este sentido, las obras de Rodolfo Kusch (1976, 2000) son fértiles para señalar una ideología latinoamericana liberada del colonialismo eurocéntrico. En ella, América Latina emerge creando auténticas trayectorias motivadas por su patrimonio cultural y basadas en conocimientos ancestrales que apuntan al futuro.

El hecho de que exista una gran dispersión en las obras de geografía y música en América Latina nos llevó a construir el camino a través de este dossier temático. Cuando se finalizó la convocatoria para el mismo, teníamos más del doble de las contribuciones que la revista Punto Sur podía acoger. Así, nos unimos a la revista brasileña *Espaço e Cultura* en un esfuerzo inédito para que los dos dossieres (que en realidad era uno), pudieran ser publicados casi simultáneamente. El resultado nos muestra una diversidad de perspectivas teóricas y temáticas sobre la música no solo desde la geografía, sino también desde otros campos disciplinarios interesados en la relación entre música y espacio. Este hecho torna aún más significativo al conjunto de artículos y afianza el trabajo de los cuatro investigadores que firmamos este texto.

Para la portada de este número de la revista Punto Sur, elegimos una imagen que pudiera representar nuestro enfoque. Fue así como pensamos en una obra del artista carioca Edgar Fonseca. Se trata de un conjunto de escenas musicales en grafiti y acuarela del año 2020. Frente a una “roda de choro”² en Río de Janeiro, Edgar retrató a los músicos en plena actuación. Centrados en sus instrumentos, los personajes nos dan la impresión de que la música surge con tonicidad. Cada instrumentista toca su propia melodía y juntos suenan en armonía. En una *roda de choro* la música sucede así: todos al mismo tiempo, en diálogo íntimo.

Procurar escuchar y comprender las diferentes musicalidades que suenan en las esquinas de las calles de las ciudades, en los bares, las casas y en los escenarios de toda

2 En Brasil, el “choro” es considerado el primer género musical popular urbano (Andrade, 2019). Surgió en Río de Janeiro a mediados del siglo XIX, teniendo como sus primeros compositores nombres como Joaquim Callado, Henrique Alvez de Mesquita y Chiquinha Gonzaga. “Choro”, inicialmente, significaba el tipo de conjunto o el lugar donde la música sucedía. Luego pasó a designar también a un género musical, cuando incorporó “influencias africanas” en la manera de ejecutar danzas europeas, como valeses, polcas, schotis, etc. (Aragão, 2013). Como tantas otras manifestaciones de negros (as), la performance del choro igualmente acontece en rueda, teniendo como instrumentos tradicionales a la guitarra (de seis y siete cuerdas), el cavaquinho, la flauta y la pandereta, entre otros. Para saber más, ingrese a: timeline.casadochoro.com.br

Presentación...

AGUSTÍN AROSTEGUY, ALESSANDRO DOZENA, LUCAS PANITZ, JULIA ANDRADE

América Latina es un desafío encantador. Los caminos interpretativos son infinitos y ninguno es definitivo. La geografía de la música que aquí se revela es mucho más que un diálogo o una melodía que espera ser completada por otros. Los timbres pueden sonar similares, al mismo tiempo podemos encontrar sonidos distintos, íntimos y, por qué no decirlo, contradictorios. Es precisamente esta investigación la que nos interesa: una escucha atenta de todas las manifestaciones en la búsqueda de un conjunto que nos revele las particularidades, las contradicciones, los conflictos, pero también las mezclas, las grietas (Simas y Rufino, 2018) y las porosidades (Carvalho, 2019). De esta forma, nos alegra presentar los siete artículos que componen este dossier.

El artículo propuesto por Daniel Bitter lleva el título *Quando o Klezmer encontra o tango: música e etnicidade entre judeus de Buenos Aires no século XXI*. En él, el autor analiza los procesos migratorios de los grupos judíos *ashkenazim* y *sefaradim* para América y afirma que para ellos la música tiene un papel muy importante. A través de dicha manifestación estas poblaciones consiguen mantener un vínculo con sus tradiciones y, al mismo tiempo, buscan aceptación y reterritorialización en los nuevos contextos de desembarque. Bitter se sumerge en la escena actual de la Argentina donde percibe la emergencia de muchos grupos de música judía en las últimas décadas. Mezclando el klezmer (música judía del este europeo) con géneros locales como el tango, la milonga, el candombe y la murga analiza el trabajo de diferentes grupos. Se trata de una geografía de migración donde la música es, al mismo tiempo, un canal de construcción de identidad y un medio de diálogo, mixtura y aceptación.

El artículo de Raquel Teixeira Dias, *Candombe afro-uruguayo: análise etnográfica sobre família, sociabilidade e território no bairro La Teja, Montevideu*, trae una importante contribución sobre el candombe, tradición percusiva afro-uruguayo nacida en los barrios populares y negros de Montevideo. La práctica se expresa a través de las comparsas (grupos percusivos territorializados en los barrios), en las tocaditas semanales y en las *llamadas* (desfile anual de las comparsas de la ciudad). El trabajo etnográfico de la autora en la comparsa de Cenceribó muestra el papel de una familia de origen caboverdiano y de un club social y deportivo en la producción de una *sociabilidad extendida*, e incluso de un *territorio de parentesco* cimentado por esta práctica musical. Puntuando temporalidades y espacialidades de esta práctica, la investigadora muestra cómo la comparsa actúa como un elemento territorializante de memorias, simbolismos y sociabilidades que construyen el cotidiano y la identidad del barrio.

En *Rock del centro, para afuera y en los márgenes. Análisis del proceso de territorialización sonora en la ciudad de La Plata (Buenos Aires, Argentina)*, Josefina Cingolani aborda los procesos de territorialización sonora del rock en la ciudad argentina de La Plata, centrándose en la actuación de las agencias estatales. La autora muestra cómo el rock, género musical ampliamente difundido en la Argentina, ganó contornos definidos en aquella ciudad. La participación del poder público municipal en el circuito rockero local incluye festivales, concursos de bandas y publicación de libros, además de una radio municipal dedicada al género. Al estudiar tres eventos/festivales, la autora evidencia cómo la gestión municipal realiza el ordenamiento territorial de esta práctica musical, ya sea jerarquizando el rock practicado en el centro y en las periferias, en la promoción de las bandas locales como elemento de turismo cultural o en la restricción de los espacios culturales y en la producción de los circuitos comercial e independiente que acceden a distintas regiones de la ciudad.

Presentación...

AGUSTÍN AROSTEGUY, ALESSANDRO DOZENA, LUCAS PANITZ, JULIA ANDRADE

En el cuarto lugar, se presenta el artículo *Una poética de la luz, el sonido y el lugar en el documental Mimbres de Sergio Bravo con música de Violeta Parra* del musicólogo chileno Mauricio Valdebenito Cifuentes. A partir de este registro documental filmado en 1957 en el taller del artesano del mimbres Alfredo Manzano musicalizado por Violeta Parra, Valdebenito nos brinda una reflexión sobre la luz, el sonido y el lugar. De esta manera, el autor indaga de qué manera interactúan lo humano y lo no humano, seres vivos y sus representaciones en la elaboración de una poética del espacio y del lugar.

El artículo de Rosario Mena, *Rosa y el canto inaudible: no-lugar, lugares de memoria y nexos voz-lugar* nos presenta a la educadora y cantante chilena Rosa Qhispi, abordando elementos de su vida personal y profesional, íntimamente relacionados con sus lazos territoriales, identitarios y de pertenencia. El componente afectivo emerge con fuerza en sus composiciones, evidenciando recuerdos relacionados con lugares vividos existencialmente. Como cantora tradicional, al mismo tiempo que Rosa Qhispi adopta una postura conservadora en el sentido de adherirse a las marcas identitarias que responden a una tradición legitimada por la institucionalidad, manifiesta su resistencia indígena en el irrespeto a la técnica vocal y a la instrucción musical occidental, así como en su insistencia en la transmisión de la lengua.

Por su parte, Caio Csermak aborda el “samba de roda” en Cachoeira, en el Estado de Bahía, con el interés de desentrañar las sociabilidades allí presentes. En *A ronda no palco. Espaços sonoros do samba nas festas de largo de Cachoeira, Bahia*, el escenario emerge como el epicentro de manifestaciones culturales populares entre festivas y religiosas, en las que la dimensión vecinal convive y contrasta con el espectáculo en los escenarios dispuestos en la zona central de la ciudad. El autor evidencia la transformación de São João en un megaevento en Cachoeira,³ lo que estableció nuevas relaciones entre fiesta y espacio público e influyó en la organización de otras fiestas de la ciudad. Así, el espacio del escenario restringe la diversidad de las formas musicales y de la organización del samba realizada en el suelo, al mismo tiempo que conecta a los sambadores con otros públicos, insertándolos en el mercado de bienes y servicios culturales.

Para finalizar el conjunto de artículos que componen este dossier, presentamos la traducción realizada por Agustín Arosteguy de un texto del geógrafo norteamericano John Finn, originalmente publicado en el libro *Social Memory and Heritage Tourism Methodologies* (2015). Dicho trabajo, bajo el título de *Paisajes musicales del patrimonio y la memoria: investigando la construcción musical de lugar*, se centra en dos investigaciones de campo realizadas en un período de diez años; la primera, en La Habana (Cuba) y la segunda, en Salvador de Bahía (Brasil). Así el autor analiza cómo el uso de la música en la promoción del turismo patrimonial afecta a los músicos y a los consumidores locales (sin considerar a los turistas) en los sitios turísticos. Para cada uno de los casos emplea herramientas metodológicas distintas, poniendo en tensión a las metodologías tradicionales, ya que para captar la existencia dinámica y compleja de la música en la vida social es necesario el uso de métodos menos convencionales basados en las metodologías auditivas.

¡Deseamos una excelente lectura!

Agustín Arosteguy, Alessandro Dozena, Lucas Panitz y Julia Andrade

³ Fiesta popular que por lo general sucede en el mes de julio. Para ampliar la comprensión de esta fiesta popular en el contexto brasileño, sugerimos la lectura del libro de Janio Roque Barros de Castro (2012).

Presentación...

AGUSTÍN AROSTEGUY, ALESSANDRO DOZENA, LUCAS PANITZ, JULIA ANDRADE

Bibliografía

- » Andrade, J. (2019). Seguindo as pegadas do Animal: o choro através do livro de Alexandre Gonçalves Pinto. *Anais do IV Simpósio Internacional e V Simpósio Nacional de Geografia, Literatura e Arte*. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Humanas e Sociais (UNRIO-CCH).
- » Aragão, P. (2013). *O Baú do Animal: Alexandre Gonçalves Pinto e o Choro*. Rio de Janeiro: Folha Seca.
- » Burgos, R.M.B. (2006). Geografía de la música en la región de la Huasteca Potosina, Municipio de Tamazunchale, S.L.P., en los inicios del siglo XXI. *Revista Geografía*, 140, 91-133.
- » Carvalho, B. (2019). *Cidade Porosa: dois séculos de história cultural do Rio de Janeiro*. Título original: Porous City. Tradução Daniel Estill. Rio de Janeiro: Objetiva.
- » Castiblanco, S.C.S. (2019). Sincronías territoriales. Teoría y método para el estudio del territorio producido en la significación del hecho cultural Ibagué Ciudad Musical. *Revista Kepes*, 16(20), 743-774.
- » Castro, J.R.B. de C (2012). *Da casa à praça pública: a espetacularização das festas juninas no espaço urbano*. Salvador: EDUFB. Recuperado de: https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/16713/1/da_casa_a_praca_publica.pdf
- » Díaz Cruz, J.A. (2010). *Poniendo la Música en su lugar: apuntes para una geografía de la música*. México: UNAM.
- » Lozano, L.D.J. (2017). *El Bunde tolimense una expresión musical hecha danza: investigación coreo-musical del Bunde "Noches del Tolima"*. Tolima: Alcaldía Municipal de Purificación, Fundación Colombiana de Arte y Folclor "CATUFA".
- » Kusch, R. (2000). *América profunda*. Córdoba: Fundación Ross.
- » Kusch, R. (1976). *Geocultura del hombre americano*. Buenos Aires: Fernando García Cambeiro.
- » Mello, J.B.F. (1991). *O Rio de Janeiro dos compositores da música popular brasileira 1928/1991: uma introdução à geografia humanística*. Tesis de maestría dirigida por Roberto Lobato Corrêa. Rio de Janeiro: Universidad Federal do Rio de Janeiro.
- » Panitz, L.M. (2021). Geografia da Música: um balanço de trinta anos de pesquisas no Brasil. *Espaço e Cultura*, 50, 13-27.
- » Panitz, L.M. (2012). Geografia e Música: uma introdução ao tema. *Biblio 3W*, 17(978), s/p.
- » Ruiz, J.R.V. (2009). La reconstrucción del territorio en la ciudad: un estudio de la música de gaita de la Costa Caribe colombiana en Bogotá. *Cuadernos de Geografía*, 18, 129-142.
- » Simas, L.A. y Rufino, L. (2018). *A Ciência encantada das macumbas*. Rio de Janeiro: Mórula.
- » Tironi Rodó, M. (2010). ¿Qué es un cluster? Geografías y prácticas de la escena de

Presentación...

AGUSTÍN AROSTEGUY, ALESSANDRO DOZENA, LUCAS PANITZ, JULIA ANDRADE

música experimental en Santiago, Chile. *EURE*, 36(109), 161-187.

- » Valiente, S. (2009). Discursos de Identidad Territorial según el Cancionero Folklórico. *ACME: An International E-Journal for Critical Geographies*, 8, 46-68.

Agustín Arosteguy / agarosteguy@yahoo.com.ar

Doctor en Estudios Interdisciplinarios de Ocio de la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil) y posee una Maestría en Dirección de Proyectos de Ocio, Cultura, Turismo y Recreación de la Universidad de Deusto (España). Actualmente es investigador postdoctoral en el CONICET, con sede en el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. Realizó un intercambio de doctorado en The Center for Place, Culture and Politics de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). Es Co-coordinador del Proyecto Músicas Territoriales (ICSH-DET-UCALDAS e IGEO-UBA) y del Grupo de estudio Cultura, Naturaleza y Territorio (UBA). También es miembro de los grupos de investigación Ludicidade, Cultura e Educação (UFMG/CNPq), Festas, Identidades e Territorialidades (FIT/CNPq), de la Red Internacional de Investigación Imagens, Geografias e Educação y del Observatório de Paisagens Patrimoniais e Artes Latino Americanas (OPPALA).

Alessandro Dozena / sandozena@gmail.com

Tornou-se geógrafo pela Universidade Estadual Paulista (UNESP-Rio Claro) e é músico pela Universidade Livre de Música (ULM, São Paulo). É Professor Associado do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGE-UFRN), onde dirige o grupo de pesquisa Festas, Identidades e Territorialidades (FIT-CNPq), e professor do Mestrado Profissional em Geografia (GEOPROF-UFRN). Realizou mestrado e doutorado em Geografia Humana na Universidade de São Paulo (USP-São Paulo), com doutorado-sanduiche na Universidad de Barcelona (UB). Realizou estágio pós-doutoral na Université Paul-Valéry Montpellier (UPV), como bolsista da CAPES. É Tutor do Programa de Educação Tutorial - PET Geografia (UFRN), integrante do Grupo Vocal Octo Voci da Escola de Música da UFRN (EMUFRN), e membro do Comitê Géographies Culturelles vinculado ao Comitê Nacional Francês de Geografia (CNFG).

Lucas Panitz / lucaspanitz@gmail.com

Mestre e doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com período sanduiche nas universidades Bordeaux 3 e Paris 1. Professor do Departamento Interdisciplinar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Campus Litoral). Ganha-dor do Prêmio Maurício de Almeida Abreu 2011 (melhor dissertação) conferida pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia, e Prêmio CAPES de Teses 2018 na categoria Geografia, ambos trabalhos versando sobre as redes musicais transterritoriais no espaço platino. Atualmente realiza pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense sob supervisão de Rogério Haesbaert, com pesquisa sobre fluxos e redes musicais transatlânticas entre América e Europa latinas.

Julia Andrade / juliadeandrade@gmail.com

Professora de geografia humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ, Maracanã). Concluiu a Graduação (1996) e mestrado (2001) no DG-FFLCH Universidade de São Paulo e doutorado em co-tutela entre a Universidade de São Paulo e a

Presentación...

AGUSTÍN AROSTEGUY, ALESSANDRO DOZENA, LUCAS PANITZ, JULIA ANDRADE

Université de Paris 1, Panthéon Sorbonne (2007). Pós-doutorado no Centro de Estudos da Metrópole CEM/Cebrap com pesquisas em reabilitações de áreas centrais (2009-2011). Pós-doutorado no Laboratório de Geografia Política (GEOPO, USP) (2012) com a pesquisa *Samba, uma narrativa do urbano: conflitos, disputas e acomodações no Rio de Janeiro (1921-1942)*. Atualmente coordenadora do Viramundo: Laboratório de Geografias Populares (UERJ).