

Esta publicación es una muy buena introducción para el público general al género de la zarzuela cubana. Este libro además recibió en 2011 –muy merecidamente– el Premio Robert M. Stevenson durante la Conferencia de la Sociedad Norteamericana de Musicología y es, sin duda alguna, una excelente obra de referencia cuya lectura es altamente recomendada.

Hermann Hudde  
Escuela de Extensión Universitaria  
del New England Conservatory of Music  
hhconcerts@yahoo.com

Maximiliano Salinas y Micaela Navarrete. *Para amar a quien yo quiero. Canciones femeninas de tradición oral chilena recogidas por Rodolfo Lenz* [Comentarios y notas sobre las tonadas de Patricia Chavarría Z.]. Santiago de Chile: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), 2012.

Las investigaciones sobre el binomio música y género se han desarrollado, aproximadamente, a partir de la década del 60 del siglo XX en los ámbitos musicológicos extranjeros, una cuestión que Ramos<sup>1</sup> considera tardía en comparación con otras disciplinas. En Chile, dicho fenómeno se ha desarrollado de un modo más tardío aún. Es así como han sido escasos los trabajos que hasta ahora tratan estos temas, o realizan aportes de un modo directo o indirecto, ya sea desde la música docta<sup>2</sup>, popular<sup>3</sup> o tradicional.

La obra que reseñamos a continuación surge de un proyecto de investigación que se hizo junto al Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional y contribuye a este binomio desde el ámbito de la música/literatura tradicional femenina. “Para amar a quien yo quiero”, además de dar título a la obra y establecer el primer contacto con el lector, es más que una expresión lingüística. Contiene en sí misma un gesto muy propio de la forma en que la cantora vive el amor mediante un acto de libertad, puesto que es ella quien escoge a quien amar.

La *Presentación* del libro es sucinta y claramente definida. En primer lugar los autores comentan que se trata de un texto en el que se proponen realizar un doble reconocimiento: por una parte a la poesía popular de Chile, y por otra, a la figura del filólogo y lingüista Rodolfo Lenz, quien promovió y desarrolló las primeras investigaciones sobre la Lira Popular, las tradiciones orales chilenas y la recopilación de tonadas y canciones tradicionales a principios del siglo XX. En segundo lugar exponen que la obra se constituiría como “el primer acercamiento histórico, literario y documental a la obra de las cantoras del pueblo de Chile”<sup>4</sup>. A esta doble aproximación disciplinar expresada por los autores puede además sumarse un tercer ámbito no señalado por ellos. Nos referimos a la relación que el texto tiene con la musicología, considerando que trata sobre la figura de la cantora como un agente clave en los espacios en los que se desarrollaba la música popular del siglo XIX y XX en Chile. Esta triple convergencia disciplinar, junto con los ejes centrales que vertebran el texto, como lo es la tradición oral y lo femenino, invitan a valorar el libro como un interesante *corpus* para el desarrollo de la investigación interdisciplinaria. Igualmente consideramos que su recepción podría ser indiferenciada. Junto con constituirse en un interesante texto base para desarrollar futuras investigaciones, podría perfectamente ser de interés para el lector común que desee conocer sobre la cultura tradicional chilena vista desde la figura femenina, sobre todo por la claridad y el modo en que se abordan las temáticas.

Desde el punto de vista formal, el libro se divide en tres apartados:

- I. Presentación.
- II. Introducción. La lírica popular oral hispano-chilena. El canto de las mujeres hacia 1900.
- III. Las tonadas y canciones de la tradición oral recopiladas por Rodolfo Lenz.

<sup>1</sup> Ramos 2003.

<sup>2</sup> Recientemente ha sido publicado un primer libro sobre compositoras de música docta, siglos XIX y XX en Chile: Bustos 2013. Ver reseña de Carmen Peña Fuenzalida en *RMCh*, LXVII/219 (enero-junio, 2013), pp. 97-98.

<sup>3</sup> Salas (2012) presenta un ensayo en el que aborda temas relacionados con la mujer en la música popular y además incluye entrevistas a un grupo de mujeres creadoras. Ver reseña en el presente número de la *RMCh*.

<sup>4</sup> Salinas y Navarrete 2013: 7.

La sección II contribuye con importantes distinciones conceptuales sobre la mujer y sus construcciones sobre el amor, especialmente porque los autores intentan ampliar o extender la visión del amor construido desde una idea occidental, para lo que toman en cuenta otras formas de entender lo femenino y el amor. Nos referimos específicamente a un ideario proveniente del mundo hispano-árabe. Se asume por los autores la tesis que este ideario habría sido traspasado desde la lírica hispano-medieval a la tradición árabe-andaluza, y de esta a su vez a la tradición chilena. Es así como para los autores y sobre la base de las evidencias presentadas a lo largo del texto, el cancionero recopilado por Lenz tendría dicha raíz tradicional hispano-árabe.

Por otra parte, se advierte que para las cantoras, música y texto son indisolubles –tal y como destaca Fubini respecto de la antigüedad griega<sup>5</sup>– hecho que también distingue a la música y poesía de tradición oral, en la que la razón del canto de la cantora, no es distinto del de la *trobairitz* medieval. Además es posible notar que el elemento central del *cantar de la cantora* es el amor, pero un amor no comprendido en la expresión lírica, sino que sería más bien un amor *preformativo* –en palabras de Austin– y no solo *constatativo*<sup>6</sup>, puesto que se realiza por medio de la experiencia y luego desde allí es desde donde surge su canto: “Las voces de estas mujeres conciben e interpretan el mundo a partir de la experiencia amorosa, como lo hicieron desde los tiempos más lejanos las cantoras en la España musulmana”<sup>7</sup>.

Dentro de la misma sección y bajo el título *El amar, fundamento del convivir humano*, se encuentra una multiplicidad de interesantes temáticas sobre el amor y lo femenino tratadas por los autores. Aun cuando la sección II se divide en cuatro grandes apartados y los autores desarrollan un análisis sobre dichas temáticas, existen otras subtemáticas no categorizadas por Salinas y Navarrete, como el amor femenino similar al divino, el gusto como sinónimo de placer entre los amantes, la idea del corazón como sinónimo de amor, el amor moreno y sus significados, el saber amar o el amor en un plano divertido o jocoso. En las temáticas que se presentan en los textos de las canciones y tonadas existen ideas y conceptos que pueden dar luces acerca de la cosmovisión propia de la cultura tradicional. Así, dichas temáticas se presentan a la vez como cándidas y frescas, como pliegues para ser descubiertos, en cuyos intersticios se esconden elementos de la sabiduría popular.

Desde el punto de vista metodológico, las secciones I y II son abordadas con un desarrollo descriptivo de los temas que van apareciendo en las canciones y tonadas. Contribuye así a la organización del material, pero también se establece un análisis comparativo de las obras chilenas y españolas en cuanto a distinciones entre versiones o tópicos desarrollados. Esta contribución se hace necesaria al dar cuenta del grado de circulación y migración de esta clase de música y su significativa vigencia aún en la actualidad.

Los autores deciden realizar una categorización más exhaustiva en la subsección *Temas y motivos principales en las tonadas y canciones recogidas por Rodolfo Lenz*<sup>8</sup>. Dicha categorización servirá de base para el desarrollo de la sección III, *Las tonadas y canciones de la tradición oral recopiladas por Rodolfo Lenz*. Esta última sección contiene un *corpus* compuesto por más de cien tonadas y canciones que además incluye trece manuscritos de Lenz digitalizados, junto con un significativo aporte de Patricia Chavarría. La investigadora realiza una exhaustiva y completa contextualización sobre la vigencia, circulación, edición, grabaciones y/o agentes recopiladores<sup>9</sup> de las mismas tonadas y canciones que recopiló Lenz<sup>10</sup> o variaciones de estas, tras el flujo propio de este tipo de repertorio.

<sup>5</sup> Fubini 2005.

<sup>6</sup> Austin 1996.

<sup>7</sup> Salinas y Navarrete 2013:91.

<sup>8</sup> Las categorizaciones realizadas por los autores a las canciones y tonadas recopiladas por Lenz se presentan del siguiente modo: *Declaración de amor; Amor constante; Quejas de amor; Pícaros y crítica a los hombres y Festivos*.

<sup>9</sup> Dentro de los agentes que han recogido estas creaciones se puede destacar a Violeta Parra, Margot Loyola, Gabriela Pizarro, Patricia Chavarría, entre otros.

<sup>10</sup> Cabe destacar que Lenz nota ciertas características distintivas en la poesía popular chilena en torno a las categorías de género: “Es un rasgo muy característico de la poesía popular chilena el que se divida rigurosamente en una rama masculina y otra femenina. Cada una de ellas tiene sus propios argumentos, su métrica, su canto y sus instrumentos particulares y propios” Salinas y Navarrete 2013:93, citando a Rodolfo Lenz.

Si bien los temas amorosos son recurrentes en la música tradicional chilena, muchas veces se consideran como superficiales. El libro se atreve a poner en valor las canciones y tonadas, atribuyéndoles un profundo contenido conceptual y poético, junto con destacar la actividad musical de la cantora en los espacios sociales y la importancia de la visión de la mujer campesina como creadora y transmisora de una antigua tradición.

En definitiva, el libro es un aporte al acervo patrimonial nacional. Con su publicación sitúa en un espacio privilegiado a un conjunto de piezas inéditas de la literatura de tradición oral, las que se ponen a disposición del lector.

Lorena Valdebenito Carrasco

Instituto de Música Universidad Alberto Hurtado, Chile  
lvaldebe@uahurtado.cl

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AUSTIN, JOHN, L.

1996 *Cómo hacer cosas con palabras*. Traducción de Genaro, R. Carrió y Eduardo A. Rabossi. Barcelona: Paidós.

BUSTOS VALDERRAMA, RAQUEL

2013 *La mujer compositora y su aporte al desarrollo musical chileno*. Santiago: Ediciones Universidad Católica.

FUBINI, ENRICO

2005 *La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid: Alianza.

RAMOS, PILAR

2003 *Música y feminismo. Introducción crítica*. Madrid: Narcea.

SALAS ZÚÑIGA, FABIO

2012 *Mira niña: creación y experiencia de rockeras chilenas*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

SALINAS, MAXIMILIANO Y MICAELA NAVARRETE

2012 *Para amar a quien yo quiero. Canciones femeninas de la tradición oral chilena recogidas por Rodolfo Lenz*. Santiago: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM).

Fabio Salas Zúñiga. *Mira niña: Creación y experiencia de rockeras chilenas*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2012. 268 pp.

Desde fines de la década de 1950, el rock chileno paulatinamente ha consolidado su presencia en el país, a pesar de que hechos como las restricciones impuestas por la dictadura de Pinochet y la posterior crisis de la industria discográfica nacional afectaron enormemente a su evolución y la de otros géneros musicales. A lo largo de este proceso cabe señalar que en el mundo rockero se mantuvo un predominio casi exclusivo del género masculino. Las mujeres quedaron permanentemente relegadas a un segundo plano, al momento de encabezar proyectos, liderar este tipo de bandas y también en los estudios que en el último tiempo se han realizado sobre la música chilena, por lo que representan un vacío temático considerable.

Es aquí donde radica la importancia del presente libro de Fabio Salas, puesto que se propone a llenar en parte esta carencia temática, a partir de un artículo que lleva el mismo título de esta obra. Dicho artículo ganó el tercer concurso de Ensayos en Humanidades Contemporáneas, organizado por el suplemento *Artes y Letras* de *El Mercurio*, el Goethe Institut y la Universidad Diego Portales. Este artículo constituye la base del libro. Como una manera de complementarlo y expandirlo en un estudio más amplio, Salas incluye dos apartados, que contienen entrevistas a cuatro destacadas rockeras