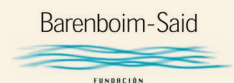

Música, representación y conflicto en América Latina

Javier Marín-López
Jesús A. Ramos-Kittrell
(editores)

Música, representación y conflicto en América Latina

Javier Marín-López
Jesús A. Ramos-Kittrell
(editores)

*Música, representación y conflicto
en América Latina*

Javier Marín-López y Jesús A. Ramos-Kittrell
©2024

Colección Acer-VOS

Publicaciones Enredars
Vol. 25

Colección Serie Arte / Documento

Ediciones Universidad Autónoma de Chile
Vol. 5

PUBLICACIONES ENREDARS

Director Editorial

Fernando Quiles García

Coordinación editorial

Noemi Cinelli
María de los Ángeles Fernández Valle
Ana Cielo Quiñones Aguilar
Zara María Ruiz Romero

Gestión de contenidos digitales y redes

Victoria Sánchez Mellado
Elisa Quiles Aranda

Diseño de portada

Ediciones Universidad Autónoma de Chile

Ilustración de portada

Gentileza de Verónica Granados

Fotografías y dibujos

© de los autores y las autoras, salvo excepción
© de la edición: E.R.A. Arte, Creación y
Patrimonio Iberoamericanos en Redes /
Universidad Pablo de Olavide

ISBN Enredars: 978-84-09-64372-1

ISBN Universidad Autónoma de Chile:
978-956-417-044-2

*Este libro ha sido sometido a referato externo
bajo el sistema de pares dobles ciegos.*

EDICIONES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE

Directora editorial

Isidora Sesnic Humeres

Coordinación editorial (Colección Serie Arte/ Documento)

Noemi Cinelli

Diseño y diagramación

Ediciones Universidad Autónoma de Chile

Cátedra UNESCO
Educación Científica
para la Ciudadanía

Comité Científico Publicaciones Enredars

Ana Aranda Bernal. Universidad Pablo de Olavide, España
Dora Arizaga Guzmán, arquitecta. Quito, Ecuador
Alicia Cámara. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España
Elena Díez Jorge. Universidad de Granada, España
Marcello Fagiolo. Centro Studi Cultura e Immagine di Roma, Italia
Martha Fernández. Universidad Nacional Autónoma de México, México
Jaime García Bernal. Universidad de Sevilla, España
María Pilar García Cuetos. Universidad de Oviedo, España
Lena Saladina Iglesias Rouco. Universidad de Burgos, España
Ilona Katzew. Curator and Department Head of Latin American Art. Los Ángeles
County Museum of Art (LACMA). Los Ángeles, Estados Unidos
Mercedes Elizabeth Kuon Arce. Antropóloga. Cusco, Perú
Luciano Migliaccio. Universidade de São Paulo, Brasil
Víctor Mínguez Cornelles. Universitat Jaume I. Castellón, España
Macarena Moralejo. Universidad Complutense, España
Ramón Mújica Pinilla. Lima, Perú
Francisco Javier Pizarro. Universidad de Extremadura. Cáceres, España
Ana Cielo Quiñones Aguilar. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Colombia
Esther Merino Peral. Universidad Complutense de Madrid, España
Janeth Rodríguez Nóbrega. Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela
Olaya Sanfuentes. Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile
Pedro Flor. Univ. Aberta / Instituto de História da Arte - NOVA/FCSH, Portugal

Directoras Colección Culturas Originarias

Ana Cielo Quiñones Aguilar
María del Carmen Castillo Cisneros
Nayibe Gutiérrez Montoya

Comité Científico Colección Culturas Originarias

Gabriel Arriarán. Centro Bartolomé de las Casas, Perú
Fidencio Briceño Chel. INAH-Yucatán, México
Beatriz Carrera Maldonado. Universidad Autónoma de Zacatecas, México
Alba Choque Porras. Universidad La Salle, Perú
Óscar Flores Flores. IIE-UNAM, México
Selene Yuridia Galindo Cumplido. FAD-UNAM, México
Raquel Güereca Durán. IIH-UNAM Unidad Oaxaca, México
Mariella Hernández Moncada. Consultora en proyectos sociales y culturales, El
Salvador
Peter Jiménez Betts. Arqueólogo e investigador del Centro INAH Zacatecas, México
Cebaldo de León Inawinapi. Antropólogo, Pueblo Guna Dule, Panamá
Leonardo López Luján. INAH, México
Elena Mazzetto. FFyL-UNAM, México

Silvia María del Socorro Mesa Dávila. Arqueóloga. Directora del Registro Público de Monumentos y Zonas

Arqueológicos e Históricos del INAH, México

Jorge Antonio Ñancucho. Presidente de la ONPIA, Argentina

Susana Ramírez Urrea. Arqueóloga e investigadora de la Universidad de Guadalajara, México

Henry Vargas Benavides. FAL-Universidad de Costa Rica

Juan Villanueva Criales. Museo Nacional de Etnografía y Folklore, La Paz, Bolivia. COLMIX. Colectivo Mixe, México

Directora Ediciones Universidad Autónoma de Chile

Isidora Sesnic Humeres. Universidad Autónoma de Chile, Chile

Coordinación editorial Colección Serie Arte/Documento

Noemi Cinelli. Universidad Autónoma de Chile, Chile-Universidad de La Laguna, España

Coordinación Comité Científico Ediciones Universidad Autónoma de Chile- Colección Serie Arte/Documento

Mónica Barrientos Olivares. Universidad Autónoma de Chile

Consuelo Soler Lizarazo. Universidad Autónoma de Chile, Chile

Ivan Sergio. Anid Fondecyt-Universidad de Talca, Chile

Comité Científico Ediciones Universidad Autónoma de Chile- Colección Serie Arte/Documento

Iván Suazo Galdames, Vicerrector de Investigación y Doctorados. Universidad Autónoma de Chile

Carolina Valenzuela Matus. Universidad Autónoma de Chile, Chile

Pedro Zamorano Pérez. Universidad de Talca, Chile

Emilce Nieves Sosa. Universidad Nacional de Cuyo, Argentina

Fernando Cruz Isidoro. Universidad de Sevilla, España

Carmen de Tena Ramírez. Universidad de Sevilla, España

Alejandra Palafox Menegazzi. Universidad de Granada, España

Rosangela Patriota. Universidad Presbiteriana Mackenzie/CNPq, Brasil

Alcides Freire Ramos. Federal University of Mato Grosso do Sul/CNPq, Brasil

Enrique Normando Cruz. Conicet/Universidad Nacional de Jujuy, Argentina

Marcos Antonio de Menezes. Universidad Federal de Goiás, Brasil

Grit Koeltzsch. Cisor/Conicet-Universidad Nacional de Jujuy, Argentina

Gloria Román. Universidad de Granada, España

Pablo Andrés Chiavazza. Universidad Nacional de Cuyo, Argentina

Rebeca Viñuela. Universidad de Alcalá, España

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

- Armonías en conflicto: resistencias y representaciones comunitarias en las músicas latinoamericanas
JAVIER MARÍN-LÓPEZ Y JESÚS A. RAMOS-KITTRELL 17

I. ENCUENTRO, MÚSICA Y CONFLICTIVIDAD INTERÉTNICA

1. Conflicto, muerte y desolación al son de trompetas, flautas y arpas: la armada de Pedro Arias Dávila a Castilla de Oro y sus repercusiones musicales en el Nuevo Mundo (1513-1540)
EGBERTO BERMÚDEZ 29

II. SIMBOLISMO, RESISTENCIA Y ACCIÓN POLÍTICA

2. El *stile concitato* veneciano bajo la mirada novohispana: representación, significado y conflicto en la *Missa Batalla* de Francisco López Capillas
ADRIÁN GARCÍA M. 113
3. Entre las armas y el hábito: música y franciscanos en Quito durante los conflictos de independencia en Ecuador (1809-1830)
JESÚS ESTÉVEZ MONAGAS 139
4. Cambios y continuidades en la música para guitarra durante la Guerra Civil española (1936-1939)
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ 163
5. "There's a man up here with a gun": los corridos de Fred Gómez Carrasco
LUIS DÍAZ-SANTANA GARZA 199

III. ALTERIDAD Y PROCESOS DE REPRESENTACIÓN

6. La querrela de las musas o la canción del caníbal: música, conflicto e institucionalidad en el México posrevolucionario
RAÚL ZAMBRANO 225

7. "Tú rompiste mi lira": transgresoras en el discurso varonil de la trova cubana (1900-1930)
YORISEL ANDINO CASTILLO 257
8. "No lo vimos venir": alteridad, subversión y violencia en la ópera chilena *Renca, París y Liendres* (2012) a la luz de los movimientos sociales de la década de 2010
CONSTANZA ARRAÑO ASTETE 277
9. "Estoy lleno de odio y ni siquiera te das cuenta": el cancionero popular brasileño como espacio de confrontación al prejuicio interseccional
DIÓSNIO MACHADO NETO 301

IV. IMAGINARIOS COMUNITARIOS EN CONFLICTO

10. "Pretendiendo que el muro no está ahí". El *Concierto sin fronteras* en la frontera entre Arizona (Estados Unidos) y Sonora (México)
DIANA BRENSCHEIDT GENANNT JOST 329
11. "Como un ángel o un fantasma": corridos para el Santo Coyote, autorrepresentación de inmigrantes indocumentados y resistencia político-religiosa
TERESITA D. LOZANO 361
12. Músicas locales y conflicto en el Caribe colombiano. Violencia, marginalidad... ¿y sostenibilidad?
JUAN SEBASTIÁN ROJAS 387

EPÍLOGO

- Conflictos y estrategias en la representación de lo sonoro
RAÚL HELIODORO TORRES MEDINA 415

Armonías en conflicto: resistencias y representaciones comunitarias en las músicas latinoamericanas

Javier Marín-López

Universidad de Jaén

Jesús A. Ramos-Kittrell

University of Oregon

En estos momentos, cuando la región de Gaza escenifica otra faceta del conflicto árabe-israelí, la relación estrecha entre el músico argentino Daniel Barenboim y el intelectual palestino Edward Said nos invita a reconsiderar con detenimiento el tema central que propone este libro: música, representación y conflicto. Partidario incansable de los derechos humanos del pueblo palestino, Said instó en repetidas ocasiones a la defensa del proyecto de Estado de Palestina. Dicho proyecto no sólo involucraba una demarcación geográfica en un territorio en disputa, sino también el reconocimiento de la soberanía palestina dentro de ese territorio, así como la apertura de canales para avanzar en sus intereses como Estado y en la representación de una forma de vida y una visión del orden político internacional en esa zona. Aunque dicha postura le valió enemigos a Said, también le brindó oportunidades para usar las artes –incluida la música– como medio para aliviar tensiones culturales y promover el entendimiento entre comunidades. En el volumen *Music and Conflict Transformation: Harmonies and Dissonances in Geopolitics*, Olivier Urbain atendió a ese uso estratégico de la música, tomando la relación entre Barenboim y Said como hilo conductor de un argumento condensado en una pregunta: ¿hasta qué grado es posible apelar a la relación entre música y política para subsanar conflictos?¹

¹ Olivier Urbain (ed.), *Music and Conflict Transformation: Harmonies and Dissonances in Geopolitics*, Nueva York y Londres: I. B. Tauris, 2008.

La pregunta puede resultar anodina y superficial al lector, considerando que la relación entre música y conflicto ha sido un asunto abordado extensamente. Por un lado, el tema de la música como discurso cultural y plataforma de agencia, representación e identidad ha servido como eje conceptual en muchos trabajos, ya sean de corte histórico o etnomusicológico.² Por otro lado, la idea de la música como instrumento de activismo y reconciliación de conflicto ha sido explorada en diversidad de casos de estudio.³ La cuestión de la diplomacia musical –tomando la música y los músicos como agentes de mediación en momentos de tensión política– también ha sido terreno fecundo de investigación,⁴ lo mismo que el rol de la música en regímenes totalitarios.⁵ Aunque toda esta producción pudiera inspirar desapego en torno al estudio de la relación entre música y conflicto, el tema continúa captando la atención tanto de académicos como de entidades gubernamentales, ya sea con fines de conciliación o con el interés de promover ideas y valores. Así, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su

2 Véase, por ejemplo, Ian Biddle (ed.), *Music and Identity Politics*, Londres: Routledge, 2012. Una obra clásica sobre este tema es el ensayo seminal de Alfred Gell, *Art and Agency: An Anthropological Theory*, Oxford: Oxford University Press, 1998.

3 Véase, por ejemplo, John Morgan O'Connell y Salwa El-Shawan Castelo Branco (eds.), *Music and Conflict*, Urbana: The University of Illinois Press, 2010; y *Memorias del Seminario Internacional "Música y transformación social". Octubre 04-07 de 2016*, Bogotá: Fundación Nacional Batuta y British Council, 2016. La revista digital *Music and Arts in Action* ha publicado volúmenes monográficos dedicados al papel de la música en la transformación de conflictos (2010) y los procesos de construcción de paz (2018 y 2020), <https://musicandartsinaction.net/index.php/maia/issue/archive> (3 de mayo de 2024).

4 Jessica C. E. Gienow-Hecht, *Sound Diplomacy Music and Emotions in Transatlantic Relations, 1850-1920*, Chicago: The University of Chicago Press, 2009; Lisa E. Davenport, *Jazz Diplomacy: Promoting America in The Cold War Era*, Jackson: University of Mississippi Press, 2009; Rebekah Ahrendt, Mark Ferraguto y Damien Mahiet (eds.), *Music and Diplomacy from the Early Modern Era to the Present*, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014; Danielle Fosler-Lussier, *Music in America's Cold War Diplomacy*, Oakland: University of California Press, 2015; Simo Mikkonen y Pekka Suutari (eds.), *Music, Art and Diplomacy: East-West Cultural Interactions and the Cold War*, Londres: Routledge, 2016; Mario Dunkel y Sina A. Nietzsche (eds.), *Popular Music and Public Diplomacy: Transnational and Transdisciplinary Perspectives*, Bielefeld: transcript publishing, 2018; Timothy P. Storhoff, *Harmony and Normalization: US-Cuban Musical Diplomacy*, Jackson: The University of Mississippi Press, 2020; y David G. Hebert y Jonathan McCollum (eds.), *Ethnomusicology and Cultural Diplomacy*, Lanham: Lexington Books, 2022. Como ejemplos en castellano podrían citarse Gemma Pérez Zalduondo y Beatriz Martínez del Fresno (eds.), *Música y danza entre España y América (1930-1960): diplomacia, intercambios y transferencias*, Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2021; y Samuel Lillo Espada, "Entre dos aguas: la música en la diplomacia cultural de Reino Unido y España (1964-1986)", tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2022, <https://hdl.handle.net/20.500.14352/3822>.

5 Véanse Roberto Illiano y Massimiliano Sala (eds.), *Music and Dictatorship in Europe and Latin America*, Turnhout: Brepols, 2010; Gemma Pérez Zalduondo y Germán Gan Quesada (eds.), *Music and Francoism*, Turnhout: Brepols, 2013; y Abel Gilbert, *Satisfacción en la ESMA. Música y sonido durante la dictadura (1976-1983)*, Buenos Aires: Gourmet Musical Ediciones, 2021, entre otros estudios recientes.

“Global Music Diplomacy Initiative” (“Iniciativa global de diplomacia musical”), considera que la música “da voz a los ideales democráticos, a los poderosos y a los desposeídos, a través de fronteras y más allá de barreras, y a generaciones de ciudadanos, de todas las clases sociales, en el mundo entero”.⁶

La identificación de ideas y valores, así como la posibilidad de movilizar la voz como registro de significado, apunta a un elemento simbólico de comunicación en contextos conflictivos que involucran a las artes. Sin embargo, si bien la música puede coadyuvar a la promoción de ideas mediante recursos y prácticas estilísticas, la influencia de intereses corporativos suele estar presente en esa dinámica, utilizando nociones estéticas como capital simbólico sensible para influir en la disposición de los individuos hacia valores externos.⁷ Por lo tanto, el simbolismo emerge como parte intrínseca de las relaciones de encuentro donde las artes, como agentes que negocian conflicto, pueden gestar procesos identitarios y nuevas formas de representación. El presente volumen atiende a este fenómeno centrándose en el mundo latinoamericano, mas no porque el intercambio de símbolos sea exclusivo de esta región, sino porque comparte experiencias similares con otras regiones del denominado Sur Global.⁸ Latinoamérica cuenta con una historia densamente conflictiva en sus procesos de representación cultural, como consecuencia de las sucesivas colonizaciones, los movimientos independentistas del siglo XIX, la articulación de identidades nacionales en relación con teorías de dependencia económica, y los impactos sociales de la globalización y el neoliberalismo en las estructuras estatales.

Como parte de este marco, el volumen aborda nuevas formas de marginalidad que han surgido bajo estas presiones. Aún y cuando ciertos procesos de conflicto exhiben flujos simbólicos en sectores marginalizados, este libro muestra cómo la reconfiguración de comunidades fuera del territorio político del Estado y el hostigamiento de expresiones culturales por el miedo y la violencia eluden la posibilidad de reconocimiento y protección dentro de un lenguaje político sancionado, al tiempo que suprimen toda

-
- 6 U.S. Department of State, “Global Music Diplomacy Initiative” (22 de enero de 2024), <https://www.state.gov/music-diplomacy/>: “It gives voice to democratic ideals, to the powerful and the powerless, across borders and beyond barriers, and to generations of citizens—from all walks of life—worldwide”.
 - 7 Sobre la recepción de este complejo concepto teórico de Pierre Bourdieu en la crítica cultural latinoamericana, véase Mabel Moraña, *Bourdieu en la periferia: capital simbólico y campo cultural en América Latina*, Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, 2014.
 - 8 Véase la compilación de ensayos sobre el Sudeste Asiático coordinada por Kasia Grabska y Roy Huijsmans (eds.), *Transgressing and Reworking Social Boundaries through Dance and Music*, volumen monográfico de *Music and Arts in Action*, 8, 1 (2022), <https://www.musicandartsinaction.net/index.php/maia/issue/view/transgressingsocialboundaries-throughdanceandmusic> (3 de mayo de 2024).

capacidad de producir capital simbólico de auto-representación. En estos casos, se vislumbran reclamos insatisfechos por el derecho a pensar, a sentir y a la expresión colectiva como base de las relaciones entre individuos. Las dinámicas de intercambio social que abordan estos trabajos ya no pueden ser estudiadas con marcos analíticos de rancios “glocalismos” o de “pugnas locales con fuerzas neoliberales”.⁹ Aunque discretamente, en estos casos se intuyen estrategias “infrapolíticas” en contextos de incertidumbre donde el movimiento colectivo actúa fuera de un lenguaje simbólico, y se aleja de todo terreno discursivo con tal de prevenir el reconocimiento. Se percibe así un afán por evitar la destrucción violenta de procesos culturales que puedan interpretarse como vehículos de representación comunitaria. Este fenómeno nos insta a considerar el conflicto más allá de paradigmas discursivos que celebran la identidad y la resistencia para abordar no la música, sino procesos culturales cuyo análisis va más allá de la producción simbólica, lo que requiere de nuevas herramientas teóricas.

El presente volumen se vale del rico contexto histórico e historiográfico latinoamericano para explorar el intercambio simbólico como elemento clave de los procesos de representación articulados a través de la música y las prácticas musicales en contextos de conflicto. El origen de la obra se remonta a la invitación del profesor Fernando Quiles García, director de la colección Enredars Publicaciones de la Universidad Pablo de Olavide, movido por la idea de ampliar el espectro temático de la colección con la inclusión de títulos relacionados con la música.¹⁰ Para llevar a cabo este proyecto, se realizó una convocatoria pública –sistema habitual empleado en la colección– a la que respondieron una docena de autores activos en Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, España y México.¹¹ Cada ensayo se sitúa en periodos específicos de la historia latinoamericana, en los cuales la música sirvió para establecer dinámicas de intercambio colectivo de ideas y valores, lo que impulsó procesos comunitarios entre individuos en momentos clave. La colección se organiza en cuatro bloques temáticos, concebidos como marco conceptual para la exploración de estos procesos: “Encuentro, música y conflictividad interétnica”; “Simbolismo, resistencia y acción política”; “Alteridad

9 Fiona Williams, *Social Policy: A Critical and Intersectional Analysis*, Cambridge: Polity Press, 2021, 118.

10 Enredars Publicaciones, <https://www.upo.es/investiga/enredars/> (3 de mayo de 2024).

11 El presente volumen es continuación y complemento de una publicación anterior de Enredars que trata el vector del conflicto desde una perspectiva artística y patrimonial: Fernando Quiles, Ana Cielo Quiñones, Carmen Cruz Rivas y Cristina Padilla y Velasco (eds.), *Como bálsamo de Fierabrás. Cultura en tiempos y territorios en conflicto*, Cuadernos de aula, 4, Sevilla: E.R.A. Arte, Creación y Patrimonio Iberoamericanos en Redes, 2018, <http://hdl.handle.net/10433/5560> (3 de mayo de 2024).

y procesos de representación”; e “Imaginario comunitarios en conflicto”. El primer apartado ofrece un amplio panorama en torno al encuentro cultural tras la Conquista. En su recuento, Egberto Bermúdez no identifica prácticas musicales europeas e indígenas con el solo propósito de su documentación histórica. El autor muestra cómo ciertos instrumentos y sus sonidos establecieron medios simbólicos de comunicación que determinaron relaciones de poder entre las facciones en contienda.

La segunda sección, “Simbolismo, resistencia y acción política”, presenta cuatro trabajos que exploran, por un lado, el papel simbólico de la música en la organización social y, por otro, la movilización de la acción política hacia nuevas formas de representación. En su estudio sobre la música eclesiástica del siglo XVII (cuando la Iglesia era la institución más importante en Latinoamérica), Adrián García aborda el estilo musical como eje epistemológico para animar los sentidos dentro de rituales litúrgicos, lo cual sirvió para afianzar el catolicismo como práctica social fundamental de la cultura hispana en Nueva España. Por su parte, Jesús Estévez Monagas se centra en el papel de la música como estrategia para estimular sentimientos independentistas en Ecuador durante el siglo XIX, identificando ciertos géneros como música “insurgente”. Ya en el siglo XX, José Manuel González identifica a la guitarra como símbolo cultural español durante el conflicto de la Guerra Civil, vinculándolo con la nostalgia y con sentimientos de pertenencia durante y tras el conflicto bélico. De igual modo, Luis Díaz-Santana Garza analiza la figura del capo narcotraficante en los narco-corridos de la frontera México-Estados Unidos; más allá de la visión tradicional como criminal, estos repertorios convierten al capo en un símbolo de resistencia contra la discriminación y el racismo que acechan a la clase trabajadora mexicana en esa zona.

La tercera sección, “Alteridad y procesos de representación”, examina cómo la música ha sido utilizada en procesos de producción de capital simbólico como reflejo de tensiones socio-económicas en diferentes contextos latinoamericanos. Raúl Zambrano abre este apartado con un estudio de los conflictos relacionados con la fundación de instituciones musicales en México después de la Revolución. En su análisis, el autor reconoce el interés por establecer el poder de una nueva élite y la importancia simbólica que las instituciones culturales tuvieron para la consolidación de esta clase social y su visión de cultura “nacional”. Por su parte, Yorisel Andino Castillo analiza la relación entre la música y la poesía lírica de la trova cubana como medio narrativo y estético para la construcción de un sujeto masculino. Dada la proveniencia social de los compositores de trova, los temas de cortejo y des-

avenencia amorosa perfilan este género musical como símbolo de un discurso socio-económico de clase, articulado por relaciones de género, que proyecta los deseos y aspiraciones de estos músicos. El tema de esta ambigüedad simbólica en busca de legitimidad continúa con el trabajo de Constanza Arraño Astete. En su recuento sobre la recepción de la ópera *Renca, París y Liendres* en la década del 2010 en Chile, Arraño Astete considera a la ópera como un escenario simbólico que desencadenó tensiones sociales entre clases. La búsqueda de símbolos de representación atraviesa la narrativa del ensayo y enfatiza la capacidad de la música para gestar sentimientos en torno a nuevas propuestas políticas. Esta búsqueda de alternativas musicales como reflejo de las nuevas realidades sociales prosigue en el ensayo de Diósio Machado Neto sobre hip-hop en Brasil. Tras los efectos de la globalización, el hip-hop emerge como plataforma que no solo visibiliza a grupos juveniles marginados, sino que da voz a sujetos afro-descendientes en ese país. Así, grupos juveniles subrepresentados usan el hip-hop como símbolo de transgresión de los valores y los gustos estéticos de una clase blanca dominante que insiste en negarles su presencia cultural.

La cuarta sección, "Imaginarios comunitarios en conflicto", se centra en cómo la falta de representación y apoyo por parte del Estado mueve a los individuos a establecer lazos comunitarios mediante expresiones culturales colectivas. Más allá de simplemente buscar la producción de capital simbólico para fomentar un sentido de pertenencia y representación, estos grupos se esfuerzan por crear prácticas significativas que revitalicen y den continuidad a una memoria común. Diana Brendscheidt gennant Jost sitúa su estudio en la frontera México-Estados Unidos, entre las ciudades de Agua Prieta (Sonora) y Douglas (Arizona). Específicamente, Brendscheidt gennant Jost considera la música como agente mediador en una comunidad dividida por una valla. En su estudio, la participación musical reconfigura la geografía fronteriza en la imaginación de la gente, convirtiendo fenológicamente a Agua Prieta y Douglas en una sola comunidad, culturalmente solidarizada, cuyos intereses políticos afines rompen los esquemas simbólicos de representación y disciplina impuestos por los Estados. Por su parte, Teresita D. Lozano aborda la lírica del corrido fronterizo como un espacio narrativo de gratitud al Santo Coyote, un patrón que supuestamente ampara a los inmigrantes indocumentados durante su trayecto hacia Estados Unidos. A través de los corridos al Santo Coyote se reivindica la figura del coyote -agente nefasto y oportunista dentro del flujo de contrabando fronterizo- como una forma de autolegitimización de los inmigrantes. Fuera de buscar la coalición y visualización de los inmigrantes como una entidad colectiva, estos corridos crean un sentido de

comunidad: proyectan sentimientos de seguridad y pertenencia colectiva al emprender el peligroso trayecto migratorio en un entorno marcado por el sufrimiento físico que implica arriesgar la vida en el desierto (debido al calor extremo, a la falta de sustento y a la amenaza de depredadores armados en territorio estadounidense).

Juan Sebastián Rojas continúa este análisis de prácticas colectivas en su estudio sobre el hip-hop como forma híbrida de autonarración en Colombia. En la región de San Onofre, Departamento de Sucre, el bullenrap ayuda a las comunidades sometidas e inmovilizadas por grupos paramilitares a desarrollar actividades musicales que facilitan el contacto entre individuos y contribuyen a reparar el tejido social dañado por el miedo y la opresión. El artículo enfatiza cómo el constante terror y mortificación de la comunidad dificultan el sostenimiento de dinámicas de intercambio colectivo que puedan generar un ecosistema de prácticas culturales para la producción de capital simbólico.

En los trabajos de este último apartado, la vida comunitaria se distingue por un estado de precariedad constante en el que el movimiento de individuos y cualquier forma de gestión colectiva son relegados al margen e inhibidos de cualquier posibilidad de representación. Una valla que simboliza intereses partidarios en torno a la reforma migratoria y la limpieza étnica en Estados Unidos; la supervivencia en un territorio sin garantías como única forma de autovalidación; y los emblemas de presencia y control paramilitar que hacen de la opresión una nueva forma de organización civil fuera de las políticas de amparo y representación del Estado. Este sentido de precariedad y de ansiedad sostenidas –la internalización de la incertidumbre como realidad cotidiana– es, tal vez, lo que caracteriza la experiencia actual de la modernidad: la naturalización del conflicto como parte del modo de vida del sujeto moderno, desarraigado de toda narrativa histórica y de paradigmas de representación. Si el capital simbólico resulta de dinámicas de intercambio social que propician la producción cultural, los estudios sobre el conflicto en la actualidad necesitan reconsiderar las gestiones colectivas que se generan fuera de estos ámbitos, donde la violencia sin vigilancia o bajo descuido conveniente impulsan el movimiento de personas y organiza la vida comunitaria.

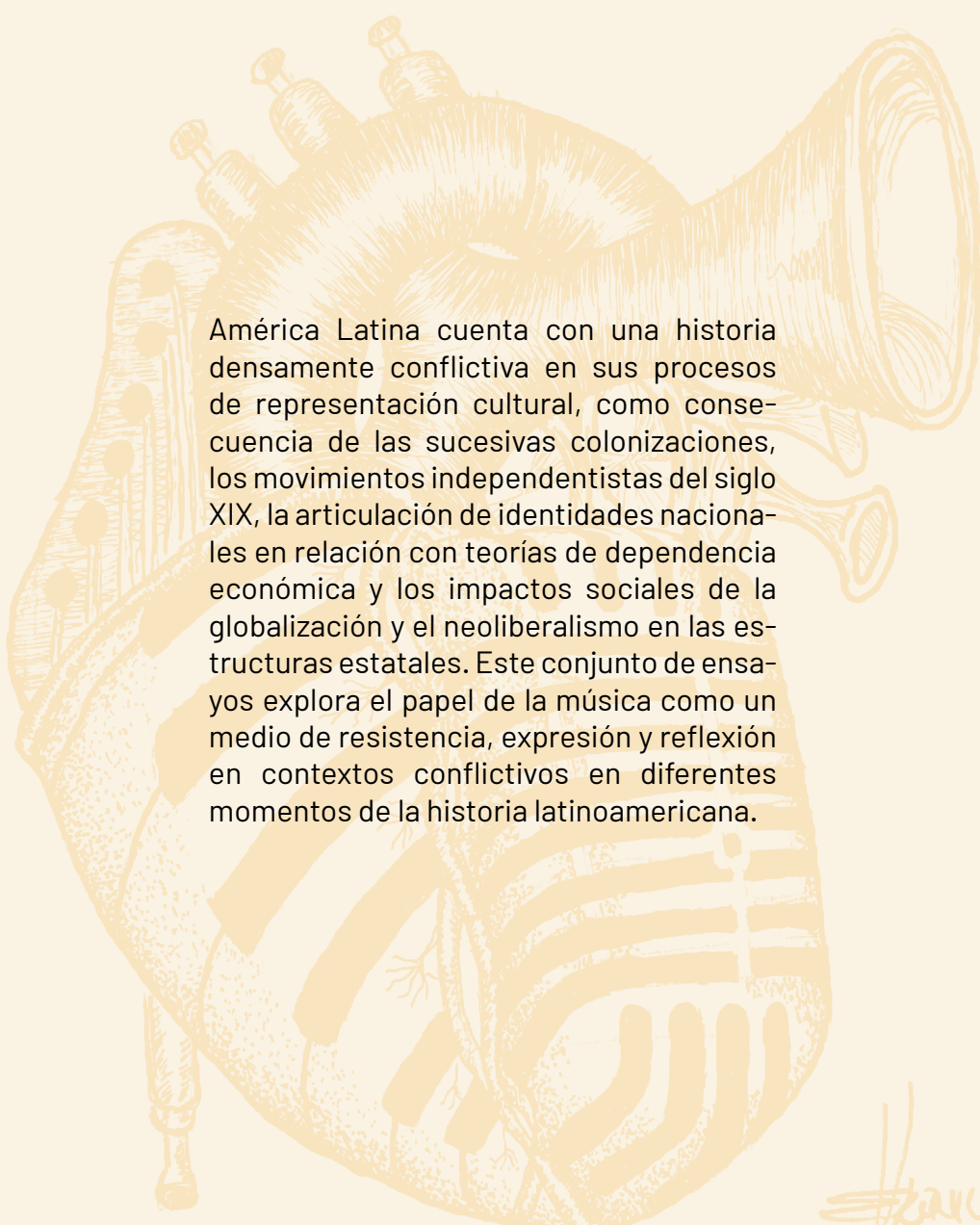
El actual desplazamiento de individuos a través de fronteras y la incapacidad del Estado para gestionar la violencia y controlar el territorio nacional son sólo dos ejemplos de reconfiguraciones masivas de población en las cuales la gente, viéndose como capital exhausto, no apela a la representación sino a la mera supervivencia. La erosión de derechos y la falta de un contrato

social con instrumentos de amparo exigen un enfoque en el estudio de flujos y de densidades colectivas, más que en el orden de los lenguajes simbólicos. En estos contextos conflictivos, la música emerge como una herramienta para el empoderamiento y resistencia de las poblaciones desplazadas. Esta es la premisa que anima el presente volumen, el cual busca involucrar al lector en una reflexión profunda sobre estas realidades históricas y contemporáneas, tan complejas como cambiantes.

Referencias bibliográficas

- Ahrendt, Rebekah, Mark Ferraguto y Damien Mahiet (eds.). *Music and Diplomacy from the Early Modern Era to the Present*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.
- Biddle, Ian (ed.). *Music and Identity Politics*. Londres: Routledge, 2012.
- Davenport, Lisa E. *Jazz Diplomacy: Promoting America in The Cold War Era*. Jackson: The University of Mississippi Press, 2009.
- Dunkel, Mario y Sina A. Nietzsche (eds.). *Popular Music and Public Diplomacy: Transnational and Transdisciplinary Perspectives*. Bielefeld: transcript publishing, 2018.
- Enredars Publicaciones. <https://www.upo.es/investiga/enredars/> (3 de mayo de 2024).
- Fosler-Lussier, Danielle. *Music in America's Cold War Diplomacy*. Oakland: The University of California Press, 2015.
- Gell, Alfred. *Art and Agency. An Anthropological Theory*. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Gienow-Hecht, Jessica C. E. *Sound Diplomacy Music and Emotions in Transatlantic Relations, 1850-1920*. Chicago: The University of Chicago Press, 2009.
- Gilbert, Abel. *Satisfacción en la ESMA. Música y sonido durante la dictadura (1976-1983)*. Buenos Aires: Gourmet Musical Ediciones, 2021.
- Grabska, Kasia y Roy Huijsmans (eds.). *Transgressing and Reworking Social Boundaries through Dance and Music*, volume monográfico de *Music and Arts in Action*, 8, 1(2022). <https://www.musicandartsinaction.net/index.php/maia/issue/view/transgressingsocialboundariesthroughdanceand-music> (3 de mayo de 2024).

- Hebert, David G. y Jonathan McCollum (eds.). *Ethnomusicology and Cultural Diplomacy*. Lanham: Lexington Books, 2022.
- Illiano, Roberto y Massimiliano Sala (eds.). *Music and Dictatorship in Europe and Latin America*. Turnhout: Brepols, 2010.
- Lillo Espada, Samuel. "Entre dos aguas: la música en la diplomacia cultural de Reino Unido y España (1964-1986)". Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2022. <https://hdl.handle.net/20.500.14352/3822>.
- Memorias del Seminario Internacional "Música y transformación social". Octubre 04-07 de 2016*. Bogotá: Fundación Nacional Batuta y British Council, 2016.
- Mikkonen, Simo y Pekka Suutari (eds.). *Music, Art and Diplomacy: East-West Cultural Interactions and the Cold War*. Londres: Routledge, 2016.
- Music and Arts in Action*, <https://musicandartsinaction.net/index.php/maia/issue/archive> (3 de mayo de 2024).
- Moraña, Mabel. *Bourdieu en la periferia: capital simbólico y campo cultural en América Latina*. Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, 2014.
- O'Connell, John Morgan y Salwa El-Shawan Castelo Branco (eds.). *Music and Conflict*. Urbana: The University of Illinois Press, 2010.
- Pérez Zaldondo, Gemma y Germán Gan Quesada (eds.). *Music and Francoism*. Turnhout: Brepols, 2013.
- y Beatriz Martínez del Fresno (eds.). *Música y danza entre España y América (1930-1960): diplomacia, intercambios y transferencias*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2021.
- Quiles, Fernando, Ana Cielo Quiñones, Carmen Cruz Rivas y Cristina Padilla y Velasco (eds.). *Como bálsamo de Fierabrás. Cultura en tiempos y territorios en conflicto*, Cuadernos de aula, 4. Sevilla: E.R.A. Arte, Creación y Patrimonio Iberoamericanos en Redes, 2018. <http://hdl.handle.net/10433/5560> (3 de mayo de 2024).
- Storhoff, Timothy P. *Harmony and Normalization: US-Cuban Musical Diplomacy*. Jackson: The University of Mississippi Press, 2020.
- U.S. Department of State, "Global Music Diplomacy Initiative" (22 de enero de 2024). <https://www.state.gov/music-diplomacy/>.
- Urbain, Olivier (ed.). *Music and Conflict Transformation: Harmonies and Dissonances in Geopolitics*. Nueva York y Londres: I. B. Tauris, 2008.
- Williams, Fiona. *Social Policy: A Critical and Intersectional Analysis*. Cambridge: Polity Press, 2021.

América Latina cuenta con una historia densamente conflictiva en sus procesos de representación cultural, como consecuencia de las sucesivas colonizaciones, los movimientos independentistas del siglo XIX, la articulación de identidades nacionales en relación con teorías de dependencia económica y los impactos sociales de la globalización y el neoliberalismo en las estructuras estatales. Este conjunto de ensayos explora el papel de la música como un medio de resistencia, expresión y reflexión en contextos conflictivos en diferentes momentos de la historia latinoamericana.

Henry's