FUERA
DE TONO

Reseña del libro **Escenas diversas** Drama, humor y música¹

Verónica Pardo Frías

Universidad Nacional de Loja veronica.pardo@unl.edu.ec ORCID ID: (0000-0002-0426-1529)

Los estudios sobre escenas musicales han sido abordados en los últimos tiempos desde varios enfoques teóricos, a partir de necesidades que han surgido en relación con los espacios en los cuales estas se van desarrollando. Los aportes pioneros de Straw, Cohen y Shank han brindado una pauta de investigación en los estudios culturales, sociológicos y de música urbana,² y han dado apertura a nuevos estudios en torno a las escenas musicales. Por ejemplo, autenticidad, categorizaciones, semiótica, crecimiento en red, entre otros.³ *Music Scenes* es uno de los trabajos compilados que propone la

¹ Pablo Alejandro Suárez Marrero (coordinador), Escenas diversas. Drama, humor y música (Delaware: Vernon Press, 2023), 297 páginas.

² Will Straw, «Systems of Articulation Logics of Change: Communities and Scenes in Popular Music». *Cultural Studies* 5 (3) (1991): 361–375; Sara Cohen, *Rock Culture in Liverpool: Popular Music in the Making* (Oxford University Press, 1991); Barry Shank, *Dissonant Identities: The Rock 'n' Roll Scene in Austin*, *Texas*. (Wesleyan University Press, 1994). 3 David Grazian, *Blue Chicago*. *The Search for Authenticity* (University of Chicago Press, 2003); Iuri Lotman, *La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto* (Publicaciones Universitat de València, Frónesis Cátedra, 1996); John Connell y Chris Gibson, *Sound tracks. Popular Music*, *identity and place* (Nueva York: Routledge, 2001); Sarah Thornton, *Club cultures: Music*, *media and subcultural capital* (Middleton: Wesleyan University Press, 1995).

división tipológica entre escena local, translocal y virtual;⁴ por otra parte, el *Made in Latin América* aborda la diversidad de las escenas con enfoques históricos, sociológicos y musicológicos en la música popular latinoamericana.⁵

El libro Escenas diversas. Drama, humor y música, coordinado por Pablo Alejandro Suárez Marrero y publicado por Vernon Press, aborda la diversidad de las escenas musicales como una de sus principales fortalezas. El concepto de escenas musicales se utiliza en el libro como elemento discursivo para analizar las diferentes aproximaciones y dinámicas del quehacer musical iberoamericano, tanto en el pasado como en el presente.

Se enfoca en las relaciones entre la música y su contexto geográfico, socioeconómico y político. Se exploran las formas en que las escenas musicales locales reflejan las posiciones de quienes forman parte de esos contextos específicos. Se analizan las prácticas sonoro-musicales situadas en tiempo y lugar, y se examinan los procesos de territorialización de las prácticas musicales. Los diferentes capítulos del libro estudian escenas musicales que ocurrieron entre 1865 y 2021 en diversas geografías de Iberoamérica, como Argentina, España, México, Cuba, Venezuela y Colombia. Cada capítulo constituye un estudio de caso que se enfoca en las particularidades y características discursivas de cada escena musical.

En el texto destacan elementos que articulan los análisis de las escenas musicales, como las prácticas sonoras, los géneros musicales, las instituciones y

comunidades, las tecnologías de la información y los medios de comunicación. El libro también aborda temáticas transversales como la apropiación musical, la hibridación cultural y las relaciones transfronterizas. Los trabajos presentados abarcan una amplia variedad de temas relacionados con la musicología española e iberoamericana. Cada capítulo ofrece una contribución única al campo, y, en conjunto, proporcionan una visión panorámica de la diversidad y la importancia de la música en diferentes contextos y períodos de tiempo.

En los capítulos uno y seis se aprecia una contribución significativa al campo de la musicología española e iberoamericana. En «Parodia, sátira y humorada en la zarzuela en torno a L'Africaine (1865) de Meyerbeer», se aborda el papel de la parodia, la sátira y el humor en la zarzuela española, específicamente con la ópera L'Africaine, de Meyerbeer. La autora examina cómo esta ópera influyó en la creación de zarzuelas posteriores y muestra la africomanía madrileña durante el apogeo del género chico desde 1865. Mientras que en el capítulo seis el autor examina la «Ópera en la Orquesta Sinfónica de Michoacán (1988-2021): programación y circulación artística» desde cada una de las presentaciones operísticas realizadas por la orquesta a lo largo de su historia, analizando diversos aspectos como el elenco, los directores, los coros y la puesta en escena, a la vez que se visibiliza la actividad operística de esta institución en una provincia mexicana.

Los estudios sobre la escena musical popular y la identificación de subculturas se hacen presentes en los capítulos dos y siete. «La escena de la música popular bonaerense de entresiglos (1880-1920):

UArtes Ediciones 106

⁴ Andy Bennett y Richard A. Peterson, eds., *Music Scenes. Local, Translocal, and Virtual* (Nashville: Vanderbilt University Press, 2004).

⁵ Julio Mendívil ý Christian Spencer (eds), *Made in Latin America* (Nueva York: Routledge, 2016).

interculturalidad, apropiación e hibridación» se centra en la escena de la música popular bonaerense entre 1880 y 1920, destacando la interculturalidad, la apropiación y la hibridación como elementos clave. La autora utiliza un corpus documental heterogéneo para reconstruir esta escena musical intercultural en Buenos Aires, analizando los intercambios y negociaciones que tuvieron lugar en ese contexto. Así mismo, destaca el protagonismo que en la última década han adquirido los estudios de escenas musicales en las investigaciones iberoamericanas. «El Pacto y el Tamunanque's Now (1990): humor, música y resignación de una escena local» estudia la escena musical de Barquisimeto, Venezuela, a finales de los años noventa, con énfasis en la banda El Pacto y su vinculación con el folklore local, la cumbia, el ska y el rock. El autor examina la interacción de diferentes grupos sociales y subculturas, así como el uso del humor como resignación frente a la situación social de ese momento.

Dos estudios desde la escena musical cubana son los abordados en los capítulos cuatro y doce. La música nacional y el campo intelectual cubano se puede apreciar en «Música nacional y campo intelectual en Cuba (1940-1950): anatomía de un discurso». En este capítulo la autora destaca la falta de estudios sobre los discursos nacionalistas en la historiografía cubana y analiza cómo se elaboró una concepción de la música nacional que superara las limitaciones de las décadas anteriores, buscando una universalidad expresada en elaboraciones propiamente cubanas. El capítulo doce, «¡Se acabó! Agencia sociopolítica y gesto multimodal en el videoclip cubano Patria y Vida (2021)», analiza el videoclip cubano Patria y Vida. Los autores exploran las relaciones entre los discursos en la esfera pública, las subjetividades creativas y la materialidad audiovisual en torno a este audiovisual. Se examina cómo los códigos del videoclip nacional y las redes semióticas compartidas por creadores y públicos movilizan la esfera pública en el contexto de la lucha por el poder simbólico y político en la Cuba actual.

La publicación de la Encíclica Motu Proprio Tra le sollecitudini del pontífice Pío X en 1903 demandaba que existieran varias escuelas de formación en canto gregoriano, y con ello el surgimiento de una escena musical muy particular en Morelia. «Magisterios de la Escuela Superior de Música Sagrada de Morelia, Michoacán (1921-1993): breve historia institucional» examina la historia institucional de la Escuela Superior de Música Sagrada de Morelia en México desde su fundación en 1921 hasta 1993. El autor destaca el éxito de esta escuela en un contexto adverso, debido a las políticas anticlericales y la guerra cristera, y subraya la importancia de identificar y documentar a los exalumnos de la escuela para llenar un vacío histórico musical en el país.

El capítulo cinco, «Chava Flores, escenas de humor y legitimación en *La esquina de mi barrio* (1957)», se centra en el cantautor mexicano Chava Flores y su obra humorística. El autor utiliza diversas fuentes, incluyendo libros autobiográficos, artículos, entrevistas y fuentes en línea para analizar las escenas de humor presentes en las canciones de Chava Flores y su habilidad para retratar escenas cotidianas con humor y picardía. Por su parte, el capítulo ocho analiza una escena surgida en Recife, Brasil, en la década de 1990. En «Escena *manguebeat* (1992–

2010): hibridismo, crítica social y transformaciones simbólicas», la autora destaca cómo la escena mangue se convirtió en un paraguas para diversas bandas, trascendiendo los límites de géneros musicales específicos. Este análisis permite reflexionar sobre los usos genéricos y sociales de la noción de escena, así como sobre las prácticas simbólicas y sociales asociadas a este movimiento.

«La Nostalgia y lo vivido (2014-2021): La Bruja de Texcoco y la posibilidad de una escena trans*glocal» es un tema interesante que se puede leer en el capítulo nueve. En este, la autora se centra en la artista trans mexicana La Bruja de Texcoco y examina las inscripciones gestuales estéticas presentes en su trabajo artístico. Se exploran las asociaciones políticas, estéticas y afectivas que La Bruja de Texcoco mantiene con una comunidad unida por un discurso que involucra marcas culturales, inscripciones de memoria y mundos simbólicos alternativos. Este análisis muestra cómo las acciones performativas y gestos convocan alianzas y representaciones alternativas que resisten el borramiento de las memorias disidentes en una escena musical trans*glocal.

Por otra parte, en el capítulo diez, «Tejidos de legitimidad indígena en la escena musical Quillasinga de la Montaña (2016-2021)», se aborda el desarrollo de la escena musical en la comunidad indígena Quillasinga de la Montaña en Colombia. La autora, que también forma

parte de esta comunidad, utiliza un enfoque colaborativo y solidario para analizar la escena musical de músicos tradicionales en el contexto del proyecto Churo-LAB. Se destaca la importancia de considerar las lógicas diversas en las que se enmarcan las comunidades indígenas invisibilizadas y se exploran las experiencias de enseñanza-aprendizaje de niños y jóvenes participantes en la escena musical adscrita al proyecto.

El capítulo once, «Solidariz-arte (2020): redes sociales y estrategias asociativas frente a la crisis del trabajo musical en la pandemia», examina el impacto de la pandemia por COVID-19 en la escena musical y el cambio hacia la producción musical en entornos virtuales. Las autoras emplean un enfoque etnográfico y entrevistas para investigar cómo se usan las redes sociales y las aplicaciones digitales de mensajería en este nuevo contexto. Se destaca el papel central de la escena virtual y se analizan las formas de adaptación y utilización de estas herramientas en la producción musical.

Para finalizar, cada uno de los capítulos abordan temas en los cuales los autores destacan la cohesión y coherencia de la argumentación, la claridad de la escritura y la pertinencia de los ejemplos y materiales presentes en cada sección, cuyos aportes ofrecen nuevos enfoques metodológicos y reflexiones críticas que enriquecen al campo de estudio de las escenas musicales, desde una perspectiva amplia y diversa.

UArtes Ediciones 108

Referencias

- Bennett, Andy y Richard A. Peterson, eds. *Music Scenes. Local, Translocal, and Virtual.* Vanderbilt University Press, 2004.
- Cohen, Sara. Rock Culture in Liverpool: Popular Music in the Making. Oxford University Press, 1991.
- Connell, John y Chris Gibson. Sound tracks.

 Popular Music, identity and place. Nueva
 York: Routledge, 2001.
- Grazian, David. *Blue Chicago. The Search for Authenticity*. University of Chicago Press, 2003.
- Lotman, Iuri. La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto. Frónesis Cátedra: Universitat de València, 1996.

- Shank, Barry. Dissonant Identities: The Rock 'n' Roll Scene in Austin, Texas. Wesleyan University Press, 1994.
- Straw, Will. «Systems of articulation logics of change: communities and scenes in popular music». *Cultural Studies*, 5 (3) 1991: 361-375.
- Thornton, Sarah. *Club cultures: Music, media and subcultural capital.* Middleton: Wesleyan University Press, 1995.
- Mendívil, Julio y Christian Spencer, eds. *Made in Latin America*. Nueva York: Routledge, 2016.