

Cruces interdisciplinarios

GABRIEL MEZA¹

Mediante el recorrido de las líneas y voces que componen este dossier, una vez más somos convocados a pensar las relaciones entre poesía y música en el contexto latinoamericano contemporáneo, desde diversas perspectivas de recepción, análisis, creación, producción y difusión. Si bien poesía y música han sido consideradas como

artes hermanas desde la antigüedad y su vínculo nos ha acompañado a través de las distintas etapas de la historia cultural, en la actualidad cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿por qué en las escuelas de literatura no se enseña a poner en voz un poema? ¿Por qué el dominio del cifrado escrito de la literatura en sus formulaciones más tradicionales ha visto la musicalidad del poema como un “concepto” en su dimensión inteligible y no tanto como una “experiencia sonora” en su dimensión sensorial? Y en cuanto a los estudios musicales, ¿acogen estos en sus aulas la escritura poética como elemento inseparable de la música? ¿O es que el texto de una canción o pieza musical queda relegado en

¹ Este dossier fue elaborado en el marco del proyecto Fondecyt de Postdoctorado N° 3190528: “La musicalización de textos poéticos y su aporte a los

estudios literarios en Chile”, del que su coordinador Gabriel Meza es investigador responsable.

las escuelas de música a ser percibido solo como un conjunto de notas consecutivas (melodía), sin importar la riqueza de algunas dimensiones del texto como la sintaxis y la semántica?

Si bien en los estudios tradicionales de literatura y música, en mayor o menor grado podemos observar esta distancia, en el ámbito creativo músicos y poetas continúan la labor de mostrar que ambas disciplinas tienen un origen común. En Latinoamérica sobran los ejemplos. Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Vinicius de Moraes, Luis Alberto Spinetta, entre muchos otros, son representativos de la estrecha relación que existe entre poesía y música, adoptando diversas manifestaciones que van desde la figura del cantor popular, hasta músicos y poetas instalados en esferas urbanas con propuestas estéticas que destacan por su complejidad y a veces incluso por su hermetismo.

Por su parte, en el ámbito académico se ha observado un creciente desarrollo de reflexiones en torno a estas relaciones, surgidas al alero de distintas vertientes de análisis crítico, como los estudios interartísticos, los estudios sobre intermedialidad, la semiótica musical o la psicología de la escucha, por mencionar solo algunas. Esto marca una revitalización del estudio de las relaciones entre poesía y música, que si bien es un tema que siempre ha estado presente en mayor o menor medida en los estudios humanísticos, en la actualidad se ha visto reforzado por el desarrollo tecnológico y la digitalización, que ha afectado las maneras de producir, reproducir, difundir y recepcionar obras poéticas, musicales y obras que dan cuenta de la variada gama de zonas intermedias entre ambas disciplinas.

El presente dossier, elaborado en el marco del proyecto postdoctoral “La musicalización de textos poéticos y su aporte a los estudios literarios en Chile” del Departamento de Lengua y Literatura de la

Universidad Alberto Hurtado, busca dar cuenta de ese desarrollo tanto académico como creativo de las relaciones entre poesía y música en Latinoamérica, principalmente, desde las tradiciones de Chile, Argentina y Uruguay. Con las voces de académicos, músicos y poetas de estos tres países queremos dar cuenta de distintos fenómenos vinculados a la poesía y a la música, tales como: la musicalización de textos poéticos, el rock en su amplitud sociocultural y como fenómeno músico-poético, la perspectiva de los creadores de proyectos poético-musicales, la representación sociopolítica presente en algunas poéticas de autores y bandas en específico, y la resistencia a las marcas hegemónicas dominantes en la producción cultural.

A partir de estos lineamientos los distintos autores nos entregan sus reflexiones, experiencias y creaciones. Pía Salvatori y Nancy Gregof abordan la producción de autores específicos para desarrollar algunas reflexiones estéticas y socioculturales. La primera nos entrega un análisis de la versión italiana del disco *Desiertos de amor* del poeta Raúl Zurita y el grupo González y Los Asistentes, vinculando la relación entre poesía y música con reflexiones sobre la puesta en escena, el cuerpo y la *performance*. Mientras que la segunda, desde el análisis de dos discos de la banda argentina Divididos, propone una lectura del yo poético de las canciones como representación de la fragmentación del sujeto social que se configura como un individuo afectado por el desencanto y “escindido por las imposiciones del sistema capitalista, los consumos problemáticos y la enajenación de la vida cotidiana”.

En otra dirección, complementaria a la anterior, la colaboración del músico Facundo Fernández Luna se centra en ilustrar la perspectiva creativa y el proceder del compositor musical a la hora de realizar la musicalización de un texto poético. Su

análisis expone los diversos caminos posibles para la óptima ejecución de la obra músico-poética y las decisiones que el compositor musical debe tomar para su correcto desarrollo.

Con la intención de ser una muestra variada de las relaciones entre poesía y música desde distintas perspectivas, Nelson Traba y Fernando Pérez son los encargados de abordar el ámbito creativo. El primero, poeta uruguayo, nos entrega una selección de su poesía en formato escrito y también audiovisual en el marco de su proyecto poético-musical llamado “Los Palos”, donde la poesía es puesta en voz acompañada de composiciones musicales que se acercan a la música incidental. Por su parte, el escritor y académico chileno Fernando Pérez, nos entrega un recorrido por su trayectoria creativa, en la que se observa una convergencia constante entre poesía y música, tanto en sus proyectos individuales como colectivos.

El dossier también reseña algunos espacios de difusión y análisis de proyectos poético-musicales en Chile, Argentina y Uruguay. Y en una dirección más analítica, Carla Benisz, poniendo en diálogo la producción musical de distintas voces femeninas en variados estilos y géneros, reflexiona en torno a las propuestas musicales de mujeres y disidencias en Latinoamérica, y su relación con los poderes dominantes en la producción cultural. Cabe destacar, además, que el dossier está acompañado del trabajo visual de la fotógrafa argentina Andrea Meikop², quien en su ejercicio profesional ha mostrado especial interés por documentar la escena musical y el rock de su país.

Todas estas perspectivas dan cuenta de las diversas posibilidades que existen para abordar las relaciones entre poesía y música, y cada uno de estos textos nos invita a

explorar alguna de esas dimensiones. En su conjunto estos trabajos reflejan variados matices contemporáneos que en Latinoamérica ha adquirido el vínculo entre poesía y música, y desde este enfoque invitamos al lector a ampliar su apreciación sobre el modo en que estas dos artes se relacionan, se potencian, se expanden, se transforman y se adaptan a las posibilidades y recursos propios de nuestra época.

Gabriel Meza Alegría

(© Créditos material fotográfico de este archivo: Andrea Meikop)

² www.ambarvioletaph.com; IG: @ambarvioletaph1.