

Revista Brasileira de Música e Mídia

Brazilian Journal of Music and Media Studies

ISSN 2675-3944

**Ciudades vibrantes: Sonido y experiencia
aural urbana en América Latina.**

Vibrant cities: Sound y and aural experiences within the Latin American cities.

Juan Fernando Velásquez Ospina

Universidad de Antioquia

juanf.velasquez1@udea.edu.co

RESUMO

O livro *Cidades vibrantes: experiência sonora e urbana na América Latina*, editado por Natalia Bieletto-Bueno (2020), reúne uma série de textos que apresentam e analisam, sob diferentes perspectivas, as múltiplas, e muitas vezes contraditórias, relações que existem entre som, escuta e espaço público nas cidades latino-americanas. Dessa forma, oferece tanto um estado da arte sobre os estudos das cidades latino-americanas feitos sob a ótica da virada sonora, quanto novas formas de compreender a cidade e aqueles que a habitam.

PALAVRAS-CHAVE:

Virada sonora, cidade, espaço público, cidadania, auralidade.

ABSTRACT

Vibrant Cities: Sound and urban aural experience in Latin America, a book edited by Natalia Bieletto-Bueno (2020), is an edited volume that introduces a series of texts that present and analyzes, from different perspectives, the multiple and often contradictory, relationships that exist between sound, listening and public space within the Latin American cities. Thus, it presents state of the art on studies of listening, musicking, and public spaces within Latin American cities while offering new ways of understanding these cities and those who dwell in them.

KEYWORDS:

sonic turn, cities, public spaces, citizenship, aurality.

En años recientes, las reflexiones académicas sobre las relaciones que existen entre música, escucha y espacio urbano se han extendido a diálogos cada vez más interdisciplinarios. En Latinoamérica, muchos de estos diálogos se han articulado en torno al denominado giro sonoro, que se caracteriza por buscar perspectivas propias partiendo de una crítica decolonial a los Sound Studies desarrollados desde la primera década del siglo XXI en los Estados Unidos y Europa. Como lo sugieren algunos trabajos recientes, el giro sonoro propone que la escucha es un objeto de estudio cuyo análisis revela las complejas esferas epistemológicas, ontológicas (Ochoa 2014) y sociopolíticas (Cardoso 2019; Alegre González y García 2021, Velásquez Ospina 2022), e incluso las dinámicas de resistencia y construcción de nociones de raza y etnicidad que caracterizan a América Latina (Birenbaum Quintero 2018). Sin embargo, la relación que existe entre el musicar, el sonido y la construcción de experiencias y debates sobre el espacio público parece ser un asunto que también ha generado un creciente interés entre los investigadores latinoamericanos.

Muestra de ello es *Ciudades Vibrantes: Sonido y experiencia aural urbana en América Latina*, un libro que no sólo ilustra el estado actual de los estudios sobre este tema en la región, también hace una contribución significativa a los debates sobre el giro sonoro en el contexto de los estudios urbanos. Como lo señala Natalia Bieletto-Bueno, su editora, este libro reúne una serie de textos que son el resultado de dos actividades académicas en las que, desde diversas perspectivas, investigadores latinoamericanos se reunieron para presentar sus trabajos y debatir las múltiples, y con frecuencia contradictorias, relaciones que existen entre sonido, escucha y ciudad. La primera de estas actividades fue el Primer Coloquio de Música Callejera, celebrado en 2017 en el Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Guanajuato. La segunda, fue el panel propuesto para el simposio de América Latina y el Caribe, del International Council for Traditional Music (ICTM), que se llevó a cabo en 2018 en la ciudad del Salto, Uruguay.

El libro está dividido en cuatro secciones. En ellas que se tratan, desde diversas perspectivas, siete ejes temáticos principales: el estatus y los roles sociales de los músicos callejeros; la identidad cultural; los procesos de reapropiación y resignificación de los espacios urbanos; las relaciones que existen entre música, espacio e intersubjetividad; las formas en que se regulan los espacios públicos; los contrastes que existen entre las dinámicas musicales en las metrópolis y las ciudades pequeñas; y el desarrollo de las culturas populares.

Música, Memoria e Historia, la primera sección del libro, presenta dos cuidadosos análisis desarrollados a partir de estudios de caso históricos. En el primero, Guilherme Gustavo Simões

investiga un conjunto de crónicas urbanas de Osvaldo Moles que nos llevan al São Paulo de los años cincuenta, ofreciéndonos un estudio del papel de los músicos callejeros, usualmente negros y pobres, en la “urbanización” de la Samba. En el segundo, Nicolás Masquiarán examina lo que él describe como “repertorios alternativos de resistencia” que circularon gracias a los músicos callejeros en Concepción, Chile, durante la dictadura de Pinochet. De una manera provocativa, Masquiarán expande su análisis más allá de las referencias a la música de raíz folklórica, introduciendo el uso de la “música docta” en este debate.

La segunda sección del libro, *Poder y Ciudadanía*, es la más extensa del texto y se enfoca en cinco estudios de caso más cercanos en el tiempo que los expuestos en la primera parte. En ellos, se examina detalladamente como el musicar conlleva también un ejercicio de resistencia y negociación del libre tránsito y la vida pública entre individuos, colectivos e instituciones. En el primer caso, Nelson Rodríguez Vega estudia la escena del Break Dance en Santiago durante los últimos años de la dictadura de Pinochet y los primeros de la transición hacia la democracia. Dicho análisis señala cómo los procesos de transformación de las escenas musicales pueden implicar procesos de reterritorialización que conllevan una negociación entre quienes participan en ellas y los actores institucionales, con frecuencia en respuesta a modelos de exclusión basados en la edad y la clase social. En el segundo caso, Rodrigo Fonseca e Rodríguez y Alessandra Nardini estudian a los rimadores de hip hop de Taquaril en Belo Horizonte, Brasil, para analizar cómo a través de la rima interpretada y escuchada en los espacios públicos se construye un sentido de lugar y de pertenencia a estos, mientras se establece una nueva vivencia efímera de la subjetividad en la que es posible reconfigurar el potencial micropolítico de los sujetos.

El tercer caso de esta sección, escrito por Estêvão Amaro dos Reis, también se desarrolla en Belo Horizonte. Al estudiar el movimiento Praia da Estação, el autor analiza los procesos de negociación que han transformado al Carnaval Callejero Contemporáneo en un forma de activismo político y de resistencia que cuestiona políticas públicas de urbanización mientras fomenta formas de sociabilidad que promueven la participación de sus actores en la construcción urbana como ejercicio ciudadano. En el cuarto caso de esta sección, Simone Luci Pereira y Martín López ofrecen una interesante comparación entre las prácticas musicales callejeras de São Paulo, Brasil, y de San Cristóbal de las Casas en México. En él, ambos autores desarrollan de una manera interesante la noción de “comunicabilidad urbana” con que las personas dan sentido a los espacios urbanos en que habitan, mientras que señalan el impacto de los procesos migratorios tienen sobre la diversidad musical que puede apreciarse en las calles y los procesos de uso y apropiación de los espacios urbanos que se dan detrás de ellas. Para finalizar esta sección, Alan Granados ofrece un elaborado análisis de la relación que existe entre los sonidos, cantos y rimas que acompañaron las protestas callejeras en México entre 2014 y 2018, basándose en un marco teórico que indaga en la relación que existe entre células rítmico-melódicas y las acciones colectivas.

Comunicación Acústica y Conflicto en la Ciudad, la tercera sección del libro, examina la formas de comunicación acústica que se dan en varias ciudades latinoamericanas, considerando como en ellas convergen las políticas públicas de control sónico y los conflictos sonoros que genera su implementación. En el primer caso, Facundo Petit de Murat presenta un texto provocativo en que se aproxima a las dinámicas de comunicación acústica en Buenos Aires desde la perspectiva de escucha que, al hacer énfasis en los “banderilleros”, introduce el oído de los trabajadores del sistema de trenes. En el segundo caso, Felipe Trotta expone cómo la escucha mediada se transforma en una “escucha impuesta” dentro de los sistemas públicos de transporte en Río de Janeiro. Finalmente, Natalia Bieletto-Bueno discute cómo pueden apreciarse las lógicas de control territorial y moldeamiento ideológico en el espacio público a través de las músicas que se hacen en vivo en el Metro de Santiago.

La última sección, *Testimonios*, hace algo bastante inusual en los estudios sobre músicos callejeros que se han hecho en la región. Al presentar cuatro “recuentos testimoniales” de primera mano en ella se introduce, desde perspectivas diferentes, la voz de los músicos callejeros para ilustrar las formas de reclamar, habitar y experimentar el espacio público urbano que ellos construyen desde su oficio. En el primero de estos testimonios, el etnomusicólogo Juracy do Amor comparte sus experiencias en los talleres musicales que ha realizado con personas en situación de calle en Salvador de Bahía. En el segundo, la artista y trabajadora social Rosa Jiménez relata, desde sus experiencias, la historia y perspectivas político-espaciales del oficio de organillero y chinchinero en Chile desde los años de la dictadura. En el tercer caso, Natalia Bieletto-Bueno hace una entrevista a su padre, Mauricio Bieletto, un músico callejero activo en la plaza de Coyoacán en México. La conversación entre ambos deja entrever cómo desde el hacer música en el espacio público se entretajan las complejas redes de relaciones afectivas que se establecen entre músicos, locatarios y visitantes asiduos de dichos espacios. Finalmente, el etnomusicólogo y guitarrista Cristian Spencer comparte sus experiencias como músico callejero en Chile, España, los Estados Unidos y México, acompañadas sobre sus reflexiones que, como etnomusicólogo, hace sobre las habilidades que diferencian al músico académico del callejero. Según Spencer, ellas son una respuesta a las demandas técnicas e imaginativas que los espacios y los contextos y las audiencias ante las que ejerce su oficio le imponen a los músicos callejeros.

De esta manera, *Ciudades Vibrantes* hace una valiosa contribución a los estudios sobre escucha y espacios urbanos que desde el giro sonoro se hacen en la región. Aunque, tal como la editora lo reconoce en la introducción, aún nos falta saber más sobre las experiencias de países ausentes en esta colección de textos, este libro ofrece una serie de estudios de caso valiosa y representativa, que invita a los lectores a reflexionar cómo desde la escucha, el musicar y el sonido se han construido las experiencias de espacio público en territorios con complejas experiencias de lo urbano marcadas por dinámicas cripto coloniales, modernidades inconclusas y excluyentes, la

resistencia a discursos hegemónicos y las dinámicas de negociación entre colectivos sociales y actores institucionales que han llevado a lo que James Holston (2008) ha descrito como una “ciudadanía insurgente”. El cuidadoso trabajo de curaduría editorial también ha permitido que los casos expuestos y analizados presenten perspectivas teóricas y aproximaciones metodológicas diversas. Sin embargo, dicha multiplicidad de perspectivas no deja que se pierda la pregunta central del texto: ¿cómo los sonidos y las experiencias musicales en las ciudades latinoamericanas han construido y construyen tanto las experiencias y significados de los espacios urbanos como a las comunidades y los sujetos que habitan en ellos?

Al responder a esta cuestión desde diferentes puntos de vista, este libro abre el campo a nuevos debates que trascienden los alcances regionales al considerar cómo múltiples formas de auralidad y de producción sonora han sentado las bases para diferentes formas de ciudadanía, que son el resultado de los usos que las personas dan a la música y al sonido como mecanismos para construir y reclamar el derecho a ser y existir en los espacios públicos urbanos. Se trata, por lo tanto, de un libro que puede ser de interés tanto para musicólogos y etnomusicólogos, como para investigadores y académicos interesados en los estudios urbanos, los estudios latinoamericanos, ciencias de la comunicación, la geografía cultural, e incluso, la gestión cultural y las políticas públicas.

Referências

- Alegre González, Lizette y Jorge David García, coord. 2021. *Sonido, Escucha y Poder*. Ciudad de México: Universidad Autónoma de México.
- Bieletto-Bueno, Nathalia, ed. 2020. *Ciudades Vibrantes: Sonido y Experiencia Aural en América Latina*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Mayor.
<https://www.librospatagonia.com/library/search/Ciudades%20vibrantes:%20Sonido%20y%20experiencia%20aural%20urbana%20en%20América%20Latina>
- Birenbaum Quintero, Michael. *Rites, Rights and Rhythms: A Genealogy of Musical Meaning in Colombia's Black Pacific*. New York: Oxford University Press, 2018.
- Cardoso, Leonardo. 2019. *Sound-Politics in São Paulo*. New York: Oxford University Press.
- Holston, James. 2008. *Insurgent Citizenship*. Princeton: Princeton University Press.
- Ochoa Gautier, Ana María. 2014. *Aurality: Listening and Knowledge in Nineteenth-Century Colombia*. Durham: Duke University Press.
- Velásquez Ospina, Juan Fernando. 2022. “Uncivilized and Noisy: Listening and Discipline in the Colombian Cities During the Late-Nineteenth Century,” in *Staging Authority*. Edited by Eva Giloi, 455-485. Berlin: De Gruyter Press.