

Clase 12

Crítica y Música

Primera Parte:

Hola esperamos que estén bien ya acercándonos al final del recorrido de la materia así que les pedimos el último esfuerzo.

En este encuentro vamos a trabajar la relación entre música y crítica.

Primero debemos pensar de qué hablamos cuando hablamos de música desde la Comunicación.

Entonces nos preguntamos **¿Cómo pensar la música popular desde la Comunicación? ¿Cuál sería el aporte sobre la música popular?**

Si tomamos a la música como objeto de estudio nos encontramos con el problema de su definición: ¿Cuál es su materialidad? ¿Dónde está la música?

Aquí identificamos algunas de las dificultades para el análisis comunicacional de la música: **¿Qué analizamos? ¿Las partituras musicales? ¿Las letras? ¿Los distintos formatos en los que se reproduce? ¿Los recitales? ¿Las distintas representaciones sociales que se generan a partir de la ella? ¿Los públicos? ¿El arte gráfico que acompaña los formatos? ¿Los distintos medios dedicados a la música (suplementos, revistas, blogs, etc.)?**

La respuesta es que debemos analizar todos estos elementos y sus relaciones.

Lo complejo de la música como objeto de estudio es un desafío que no admite simplificaciones.

EL CAMPO DE LA MÚSICA

Un concepto que nos puede ayudar en el análisis es el de **Campo**.

Pierre Bourdieu define la noción de campo como *“una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes, ya sean agentes o instituciones, por su situación (sitos) actual y potencial en la estructura de la distribución*

de las diferentes especies de poder (o de capital) —cuya posesión implica el acceso a las ganancias específicas que están en juego dentro del campo— y, de paso, por sus relaciones objetivas con las demás posiciones (dominación, subordinación, homología, etc.). En las sociedades altamente diferenciadas, el cosmos social está constituido por el conjunto de estos microcosmos sociales relativamente autónomos, espacios de relaciones objetivas que forman la base de una lógica y una necesidad específicas, que son irreductibles a las que rigen los demás campos”.

Mariano Ugarte dice que *"el análisis del "campo de la música" y no particularmente de "la música" aparece entonces, como el estudio de una compleja red de relaciones de ardua aprehensión teórica. El análisis del campo de la música necesita del cruce interdisciplinario, de la sociología, de los estudios culturales, de la semiótica, de la Comunicación, de un cruce epistemológico que entienda a la música como un campo de tensiones y luchas históricas materiales, en un espacio y tiempo preciso; en un campo de tensión política”.*

Desde la Comunicación trabajamos sobre discursos que producen sentidos, que se construyen en y desde la cultura y es allí donde se producen las lógicas de producción de conocimiento.

El campo de la música es un espacio de luchas y disputas por la producción de sentido. La política, la economía, la cultura, la educación, la estética, el poder, la historia son conceptos de los que debemos dar cuenta en un análisis.

Desde una mirada más cercana al periodismo cultural los aportes de **Simon Reynolds** coinciden en la necesidad de construir una mirada compleja para analizar el campo de la música.

Reynolds, crítico e historiador, de quien en los últimos años se han publicado varios de sus trabajos que incluyen temas como la música electrónica, el post punk y el glam; en su libro **Retromanía** explica que la escucha de música mediante nuevos dispositivos tecnológicos-culturales como las redes sociales modifica las nociones de consumo cultural y memoria. Además, expone que el presente constante es una tentación para la deshistorización de la memoria social.

"Tiendo a pensar que mi excesivo énfasis en el goce y en los aspectos puramente sonoros del rock y el pop me hicieron olvidar que éste es en realidad un fenómeno audiovisual, una forma de arte híbrida en la que las letras y la personalidad del artista

*son tan importantes como la música. Se trata de glamour, de movimientos en el escenario, de la personalidad del artista, de la presentación y el packaging de los discos, de las entrevistas, del discurso y la cultura de los fans que rodea la música” reflexiona el autor de “**Como un golpe de rayo. El glam y su legado, de los setenta al siglo XXI**”.*

Podemos tomar dos conceptos importantes de aquí, por un lado la música debe ser entendida por la Comunicación como parte de la cultura audiovisual contemporánea y además el campo está conformado por otros discursos que refieren a él directa o indirectamente.

Si tomamos al campo de la música como parte de nuestro objeto de estudio hay que aceptar que este estará en continuo movimiento, mutación y transformación. No debemos pensar en conceptos estáticos sino en aquellos que den cuenta de los diálogos, discusiones, acuerdos y disputas que mantienen viva la música popular.

Lo sectores populares producen representaciones e imaginarios en y desde sus prácticas y consumos culturales, hay en ellas procesos de resistencias, mediaciones y también dominación. Eso muestra lo intrincado de las culturas populares.

MÚSICA Y CRÍTICA

¿Cuáles son los discursos críticos en las músicas populares en la actualidad?

Les proponemos como ejemplo la obra del artista **Gabo Ferro**.

Gabo Ferro ha intervenido con sus discos y sus canciones como solista desde 2005. Su obra de ese año se tituló “**Canciones que un hombre no debería cantar**” ya toda una definición política. Desde ese momento ha publicado 11 discos y 6 libros. En su página de internet se define como “*Cantante y compositor. Poeta. Performer. Historiador*”. Gran parte de sus trabajos discográficos los publicó mediante su sello **Costurera Carpintera**.

Sobre los temas que le interesa desarrollar en su obra dice que en sus discos:

“se fueron atendiendo esos temas inconvenientes. Me interesa hablar sobre las urgencias contemporáneas, sobre los temas que nos tocan como generación, como

argentinos, como sudamericanos, en esta parte del mundo y en este tiempo” (2011, 24 de noviembre).

Les dejamos una entrevista con alguna de sus canciones y en la que cuenta parte de su vida y obra en el programa **“Puerto Cultura”**

<https://www.youtube.com/watch?v=fkeOblJ2JMQ>

En 2016 publicó su disco **“El lapsus del jinete ciego”** y la primera canción que dio a conocer fue **“El beso urgente”**, la estrenó en el festival **“La Cultura No Se Achica”**, convocada por la Asociación de Trabajadores de Museos que se realizó el sábado 20 de febrero, en Plaza Francia, frente al Museo Nacional de Bellas Artes, en solidaridad a los despedidos del Ministerio de cultura, decisión tomada por el gobierno nacional de Mauricio Macri.

Parte de su letra dice *“Quiero que me tapes mi amor la boca de un beso. Entre tanto grito y dolor yo te necesito. Necesito que digas que aún tengo mi trabajo para poder pararme en mis pies. Amor yo te necesito”*.

<https://www.youtube.com/watch?v=E4DIPmmeq0U>

El amor como hecho político es uno de los temas recurrentes en la obra de Ferro.

*“Fui uno de los primeros que empezó a hablar del amor desde un lugar más político. Después de la dictadura, la urgencia lógica por la fiesta hizo que cierta cultura pop y ciertas cuestiones como la tristeza o hablar del amor de cierta manera fueran a dar por culo. Entonces, ciertos temas se dejaron de tocar y se abandonaron, sobre todo después, porque eso cuajó perfectamente dentro del mercado. Hasta que en los ‘90 el amor fue a dar al lugar del pop latino, donde se hablaba del típico amor de pareja. Yendo más atrás, las políticas y lógicas clásicas de los ‘60 y ‘70 no son las mismas que hoy. Ahora son **clase, raza y género**. Desde ahí, hablar de amor ya tiene un perfume diferente. Porque no es el amor burgués, el amor del cofrecito, de San Valentín, sino que es un amor que quien lo enarbola es un ciudadano inconveniente para el canon. Se trata de una manera de decir amor alejada del consumidor de música, pero sin duda cercana a quien escucha y busca música. Al primero no le gusto, no nos gustamos, no nos queremos, no nos importamos. En cambio, con aquel que busca la música, que va al concierto, que pasa el disco, que pasa el link, nos llevamos muy bien”* le dijo el artista a Sergio Sanchez en entrevista con Página 12.

Esta postura crítica sobre temas como el amor y el género desde una mirada política la podemos observar en la canción "**Costurera Carpintero**":

<https://www.youtube.com/watch?v=hZW9ik-6lvQ>

Su último trabajo publicado hasta la fecha es "**Su reflejo es el lobo del hombre**" (2019) y en él también podemos encontrar pistas para indagar en las problemáticas de nuestro tiempo como lo es el vínculo entre **subjectividades y tecnologías**.

Sobre esto Gabo afirma que *"en ciertos momentos de la historia el narcisismo pesaba mucho más. Ahora creo que estamos otra vez todos mirándonos en las aguas de nuestras pantallas, y ahí podemos caer el riesgo de caernos y ahogarnos"* y se pregunta *"¿qué nos aporta, que nos quita, a dónde nos lleva, qué secuelas dejará como humanidad todo esto? Nos estamos transformando en puro significante"*.

"Relumbra sobre opaco" dice en su letra:

"Lo que falta echa luz sobre lo que está y tengo. Lo real se hizo espejo de lo que ya no está. Qué amparo es el presente cuando no me enceguece, los brillos de la ausencia no me dejan mirar ¡Ay cuánto brillo! ¡Ay cuánta luz! Estoy ciego del presente, yo sólo veo lo ausente ni un poco más acá".

<https://www.youtube.com/watch?v=IbiTGF3PZ-Y>