

Artículos científicos

Monográficos

Presentación del dossier: Rock: historia y cultura*

*Argenis Arellano**

Coordinador Cátedra Libre Pensamiento Latinoamericano
Universidad de Los Andes
Biblioteca de la Facultad de Humanidades y
Educación Gonzalo Rincón Gutiérrez
Mérida, Venezuela

La música como “lenguaje universal” constituye, sin lugar a dudas, uno de los rasgos que identifican al ser humano en su amplia dimensión. No obstante, en el marco de los estudios históricos, la música en el mundo occidental comenzó a considerarse como objeto de investigación en el siglo XVIII, tal y como lo afirma el historiador cultural británico Peter Burke.¹ Durante esta centuria, se llevaron a cabo los primeros intentos por reconstruir y dar a conocer aspectos de un pasado musical, fundamentalmente referido a las principales urbes europeas. Entre los primeros esfuerzos de investigación, resalta la obra *Histoire de la musique* (1715) de la familia Bonnet-Bourdelot, a la cual siguieron otros pioneros del tema como P. J. Caffiaux (1754), Gianbattista Martini (1757), J. J. Rousseau (1767), Martin Gerbert (1774), John Hawkins (1776), Charles Burney (1776-1789) y J. N. Forkel (1788); lo que permitió una primera, pero sostenida, valoración del papel que juega la música como arte y expresión de la vitalidad humana.

* E-mail: hemerotekaula@gmail.com.

Así mismo, los primeros esfuerzos por historiar la música en algunas regiones del “Nuevo Mundo” comenzaron a realizarse a partir del último cuarto del siglo XIX. Una mirada panorámica de los trabajos realizados desde esta época hasta la actualidad, tal como la realizada por Juliana Pérez,² refleja que la música no ha constituido por lo general un objeto de estudio atractivo al rango de la política o la economía; además, buena parte de los aportes no han sido realizados por historiadores profesionales, por lo cual hasta los albores del siglo XXI *aún no existía una línea de investigación* suficientemente sistemática sobre la historia de la música en un sentido estrictamente historiográfico. Es decir, la historia de la música había sido trabajada de forma enciclopédica y complementaria a otros aspectos socioculturales, constituyendo más una forma de esparcimiento que un compromiso académico susceptible a debate.

Con el desarrollo de la llamada *nueva historia cultural*, esta tendencia cambió, ya que abrió el cauce a la incorporación de nuevos objetos de estudio antes tenidos a menos. Desde la segunda década del presente siglo, los temas se han ampliado y las tendencias musicales y su compromiso social-humano ya no es solo materia de musicólogos, sociólogos y antropólogos, sino también de historiadores culturales. En consecuencia, algunos de los principales teóricos de esta corriente historiográfica han incorporado a sus reflexiones el estudio del *sonido* en el marco de las percepciones humanas, así como la relación sonidodanza en términos del devenir humano, la influencia de la música en la episteme cultural de una época y la memoria sonora, entre otros temas de interés. De esta forma, la música, como combinación de sonidos, silencios, tiempos, símbolos y palabras, se analizan como aspectos indisolubles de las dinámicas sociales desde el origen del hombre hasta el presente, y por supuesto, tiene un lugar consustancial con el futuro de la humanidad.

De esta manera, gracias a los renovados enfoques de los estudios históricos, las investigaciones sobre las prácticas musicales, que

incluyen el estudio de los géneros, el ritmo, la melodía, la armonía, la tonalidad y la expresión, se convierten en temas de interés para el investigador, ya que estos están presentes en distintos contextos espacio-temporales cuyo protagonista es el hombre y la mujer de carne y hueso. De tal forma, todo estudio relacionado con este fenómeno ha de incluir al músico y al público, al instrumento y al escucha, al escenario y al auditorium; tanto lo popular como lo exclusivo y experimental, así como al producto musical y su influencia a través de los medios de difusión, entre otros. Todo lo cual justifica cualquier incursión indagatoria en este sentido.

Partiendo de esta realidad, la letra de una canción *más allá de entenderse* como un texto literario, puede analizarse ahora como un acto sonoro del cual se desprenden distintas *performances* en momentos y lugares determinados. Por ende, la música para los historiadores culturales constituye mucho más que una “actividad artística”, es un hecho que permite prever la confluencia de ideas, formas de vida, actitudes, ambiciones generacionales, intercambios sociales, diálogos interculturales, entre otros, ya que es un producto humano que comunica, identifica y representa a una sociedad hasta el punto de convertirse en patrimonio y legado civilizatorio.

A partir de estas consideraciones, la Cátedra de Pensamiento Latinoamericano, inscrita a la Biblioteca Gonzalo Rincón Gutiérrez de la Facultad de Humanidades y Educación (ULA, Mérida, Venezuela), cuyo fin es promover las reflexiones sobre distintos temas de interés relacionados con la mirada que desde América Latina se deben hacer respecto al devenir humano en su complejidad fenoménica, organizó el día 7 de febrero de 2019 el foro titulado *Rock: Historia y Cultura*, promovido por los profesores José Manuel López, Johnny Barrios y Argenis Arellano. En este encuentro se consideró el rol que juega el ámbito musical en la sociedad y su influencia en la cotidianidad, resaltando su sentido histórico. Además, dicha actividad fue motivada por el papel que han venido desempeñando los estudios histórico-

culturales relacionados a la música como tema de estudio, haciendo énfasis en una de sus vertientes más significativas: el rock.

Este foro contó con la participación de profesores y estudiantes de la Universidad de Los Andes, quienes disertaron acerca de la influencia que ha tenido este género desde mediados del siglo xx hasta el presente. Cabe acotar que el acento fue puesto sobre la realidad venezolana, en diálogo con las esferas culturales de Europa y EE. UU. No obstante, si bien se establecieron miradas desde la academia, la comprometida participación del público que llenó la Sala de Referencia de la Biblioteca, lugar donde se realizó el evento, permitió el intercambio de ideas y el debate entre personas de distintas generaciones, abriendo el compás de discusiones entre músicos, historiadores, locutores, críticos, estudiantes, profesores y público en general, el cual se dio cita en estos predios bibliotecarios (ver Imagen núm. 1).

El resultado de este esfuerzo lo constituye el presente *Dossier* que lleva el título homónimo al evento, donde se reúnen una serie de estudios que fueron presentados como ponencias y que han cobrado

Imagen núm. 1. Foro Rock: Historia y Cultura. Sala de Referencia de la Biblioteca Gonzalo Rincón Gutiérrez. Facultad de Humanidades y Educación, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela

el valor de artículo científico. En este sentido, el *Dossier* se abre con un trabajo del profesor Williams León intitulado “Rock hecho en Venezuela (1960-2019): caminos recorridos, caminos por recorrer” (Imagen núm. 2), en el cual se realiza un análisis de lo que ha sido la música rock hecha en Venezuela y su impacto cultural en el periodo señalado. El siguiente aporte fue presentado por el profesor José Manuel López bajo el título “El rock en Venezuela: de los héroes épicos y el héroe desenfrenado” (Imagen núm. 3), estudio que reflexiona sobre el imaginario del heavy metal y el postpunk surgido en los años ochenta del siglo xx en la capital del país; fenómeno influenciado por los arquetipos culturales emblemáticos en cada uno de estos géneros: Paul Gillman y Sentimiento Muerto.

El tercer artículo fue presentado por el músico e historiador Mario Flores, titulado “Viento de cambio. El heavy metal en el ocaso de la URSS: análisis histórico del concierto Monster of Rock, Moscow 1991” (Imagen núm. 3), constituye un aporte para comprender el papel que dicho género y movimiento musical tuvo en los últimos años

Imagen núm. 2. Ponente Prof. Williams León (Der.) y Br. David Vivas (Izq.)

de la antigua Unión Soviética, empleando como fuente principal de información el audiovisual del concierto Monstruos del Rock realizado en Moscú en el año 1991. A su vez, el músico y estudiante de historia David Vivas, presentó el trabajo “Anarquía y punk: aclaraciones desde una reflexión histórica”, análisis que busca aclarar los vínculos y distancias entre los conceptos “punk” y “anarquía”, así como indagar en otras tergiversaciones que subyacen acerca de este género musical. Por último, el profesor Leonar Carrero presentó su trabajo intitulado “La influencia de Federico García Lorca en la música de Mecano: surrealismo y mito” (Imagen núm. 4), en el que reflexiona sobre el impacto que han tenido los escritos de este literato español en la construcción del discurso y *performance* desarrollado por la reconocida banda hispana, destacando uno de sus temas más emblemáticos: “Hijo de la Luna”, interpretada hoy por agrupaciones de renombre como Stravaganzza (banda española de rock).

Imagen núm. 3. Ponentes. Lcdo. Mario Flores (Der.) y Prof. José Manuel López (Izq.)

En consecuencia, agradeciendo la entera recepción del cuerpo editorial del *Anuario GRHIAL*, su profesionalismo y apertura a los temas que se discuten en la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes, este *Dossier* busca demostrar el interés que subyace entre los profesionales de la historia en mostrar investigaciones que otrora eran consideradas estudios menores por la historia de influencia positivista, pero que ahora tienen un lugar importante en la historiografía mundial.

Imagen núm. 4. Ponente y moderador. Prof. Johnny Barrios (Der.) y Prof. Leonar Carrero (Izq.)

Notas

- ¹ Burke, Peter (2000). *Formas de historia cultural*. Madrid: Alianza Editorial, S. A.
- ² Pérez, Juliana (2010). *Las historias de la música en Hispanoamérica*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.