

TRANS 15 (2011)
RESEÑAS/ REVIEWS

Salwa El-Shawan Castelo-Branco (dir.) Enciclopédia da Música em Portugal no Século XX. Lisboa: Círculo de Leitores / Temas e Debates, 4 vols., 2010. 1455 pp. ISBN: 978-989-644-091-6

Reseña de Susana Moreno Fernández (Universidad de Valladolid)

Realizar una reseña de toda una enciclopedia es un gran desafío. Por suerte, los cuatro volúmenes de la *Enciclopédia da Música em Portugal no Século XX* (EMPXX) destacan por su manejabilidad, amenidad, facilidad de lectura y sistematismo en la presentación de los contenidos, los cuales satisfacen numerosas inquietudes al tiempo que despiertan otras. La finalidad de esta obra es abordar los procesos y prácticas musicales que marcaron el siglo XX en Portugal, y tiene como uno de sus principales méritos el hecho de no sólo compilar datos de gran valor acerca de protagonistas, actividades y producciones musicales, sino también plantear cuestiones generales que interesan a la comunidad de musicólogos, etnomusicólogos y otros investigadores. Se trata de un trabajo de gran calidad, interés y actualidad que parte de la perspectiva teórica de que la música constituye un campo de producción cultural dinámico y heterogéneo, cruzando las dimensiones local, nacional y global, y mirando a Portugal como un espacio de cruce de culturas (Castelo-Branco 2010: VI). Las dos perspectivas principales que guían esta obra son: “la música como reflejo de los contextos cultural, social y político que la configuran; y la música como medio eficaz para construir procesos sociales y representar ideologías” (idem.).

Los artículos publicados en **TRANS-Revista Transcultural de Música** están (si no se indica lo contrario) bajo una licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 España de Creative Commons. Puede copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite su autor y mencione en un lugar visible que ha sido tomado de TRANS agregando la dirección URL y/o un enlace a este sitio: www.sibetrans.com/trans. No utilice los contenidos de esta revista para fines comerciales y no haga con ellos obra derivada. La licencia completa se puede consultar en <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.es>

All the materials in **TRANS-Transcultural Music Review** are published under a Creative Commons licence (Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5) You can copy, distribute, and transmit the work, provided that you mention the author and the source of the material, either by adding the URL address of the article and/or a link to the webpage: www.sibetrans.com/trans. It is not allowed to use the contents of this journal for comercial purposes and you may not alter, transform, or build upon this work. You can check the complete licence agreement in the following link: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.en>

La EMPXX es fruto del trabajo llevado a cabo, a lo largo de más de una década, desde el Instituto de Etnomusicologia, INET (desde 2007 denominado Instituto de Etnomusicologia – Centro de Estudos em Música e Dança, INET-MD),¹ bajo la dirección de Salwa El-Shawan Castelo-Branco, presidenta de este instituto. El proyecto fue concebido inicialmente para elaborar un Dicionário Multimédia da Cultura Expressiva em Portugal financiado por la Fundação para a Ciência e a Tecnologia del gobierno portugués. En lo sucesivo contó con apoyos de la Fundação Calouste Gulbenkian, la Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, el Instituto Camões y el Ministério da Cultura.

Entre los principales méritos de esta obra se encuentra también el hecho de que más de la mitad de las entradas está basada en investigación original en ámbitos antes inexplorados, lo cual implicó la localización y manejo de un importante elenco de fuentes primarias. De este modo, aporta conocimientos novedosos e inaugura nuevas áreas de investigación sobre la música en Portugal.

Participaron en esta enciclopedia 151 redactores, miembros del INET-MD e invitados, entre los cuales figuran etnomusicólogos, musicólogos, antropólogos, historiadores, sociólogos, críticos, especialistas en danza, y otros investigadores y docentes de universidades portuguesas y extranjeras. La diversidad de redactores y colaboradores implicados derivó en alguna inevitable disparidad entre diferentes entradas (habitual en las obras de referencia), mas hizo posible su carácter multidisciplinar, integrando perspectivas teóricas y metodológicas actuales de la etnomusicología, la musicología histórica, los estudios en música popular, la antropología, la sociología y la historia.

Buena parte de los integrantes del equipo de redactores del INET-MD que participó en la enciclopedia así como de los equipos coordinador y editorial fueron jóvenes que se iniciaban o especializaban en la investigación musical en el entorno de dicho instituto, dirigidos por Salwa El-Shawan Castelo-Branco, quienes compaginaron sus propios proyectos de pesquisa con el trabajo en la EMPXX. Entre ellos se incluyen: António Tilly (coordinador ejecutivo), Rui Cidra (coordinador adjunto), Hugo Silva, Pedro Félix y Pedro Roxo (editores auxiliares) o Leonor Losa (responsable de los índices temático y onomástico). Esta obra contó con el musicólogo Rui Vieira Nery como consultor general, y los etnomusicólogos Dieter Christensen y Gerard Béhague como consultores internacionales.

¹ El INET, ubicado en la Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, se expandió, por entonces, para abarcar también otros dos polos en la Universidade Técnica de Lisboa y la Universidade de Aveiro.

Un proyecto de estas características y envergadura requirió la realización de más de cuatrocientas entrevistas a músicos y otros agentes, y fueron cuidadosamente llevadas a cabo sucesivas ediciones dialógicas de los textos con la mayoría de las personas biografiadas para verificar la validez de las informaciones recogidas. Si bien el trabajo de investigadores menos experimentados podría ser visto como un aspecto negativo, en el meritorio resultado de esta enciclopedia cabe subrayar el proceso de aprendizaje y formación de una nueva generación de jóvenes investigadores. Iniciativas como esta, en la cual se fomenta la transmisión de conocimientos, el trabajo en equipo, la creación de líneas de investigación y sinergias productivas o la construcción conjunta de nuevos conocimientos relevantes, contribuyen muy positivamente al desarrollo de disciplinas académicas, entre ellas la etnomusicología.

El contenido de la EMPXX está organizado de modo orgánico en 1250 entradas ordenadas alfabéticamente, cada una de las cuales finaliza, por lo general, con bibliografía, discografía y, en algunos casos, listado de obras u otros materiales de referencia. Aproximadamente 500 fotografías, así como varias transcripciones musicales –allí en donde es pertinente– ilustran los contenidos de muchas de las entradas. Todo ello ofrece al lector un valioso punto de partida desde el que documentarse sobre el asunto consultado. De igual modo, son presentados en el IV volumen sendos índices, temático y onomástico, los cuales resultan de gran utilidad para localizar los contenidos deseados, así como para disponer de una visión global de esta obra. Los volúmenes I y III incluyen, además, la posibilidad de escuchar en CD anexo ejemplos de músicas referidas en algunas entradas que constituyen grabaciones históricas inéditas del patrimonio musical portugués, debidamente restauradas, remasterizadas y digitalizadas por investigadores del INET-MD. Se trata de grabaciones seleccionadas de los archivos de la radio nacional portuguesa y del Archivo de Sonido del Museu Nacional do Teatro, acompañadas respectivamente por anotaciones de los musicólogos portugueses Manuel Deniz Silva y Rui Vieira Nery.

En las diferentes entradas de esta enciclopedia son presentados y analizados protagonistas y prácticas relacionados con las músicas culta, popular y tradicional. La división en estas tres categorías ha sido discutida por algunos estudiosos, como se explica en la introducción (Castelo-Branco 2010: VI). De modo genérico, ha criticado dichas categorías, por ejemplo, Richard Middleton (1990 y 2001) y, en lo referido a la realidad portuguesa, Salwa El-Shawan Castelo-Branco (2008: 13-29). No obstante, la división de los tipos de música en esas categorías (junto a otras) es pertinente en la realidad local estudiada y ha resultado operativa en esta obra. Lo que es más, la EMPXX sobresale por partir de una visión crítica de las bases ideológicas y criterios que

subyacen a la clasificación de repertorios musicales en categorías. De este modo, trasciende divisiones y perspectivas convencionales analizando la categorización de la música en “dominios”, cuyos significados son construidos por agentes como músicos, audiencias, estudiosos o medios de comunicación social. Conscientes de que dicha categorización ha sido utilizada históricamente como mecanismo para fines tales como: enfatizar la unidad o la diferencia, construir identidades, inculcar o combatir ideologías o ejercer poder (Castelo-Branco 2010: V), los responsables de esta obra decidieron trazar su organización global con base en tales dominios musicales (que comprenden: música popular, música clásica, música tradicional, folclore, música ligera, pop-rock, jazz, canción de Coimbra, fado y música de las comunidades migrantes), entendidos como construcciones simbólicas, subjetivas y en constante mudanza, que se trazan en torno a géneros y prácticas musicales fluidas, ideológicamente sustentadas, e interligadas (ídem.).

Las temáticas presentes en esta enciclopedia (sintetizadas en Castelo-Branco 2010: VII) son: la música como medio para la construcción y negociación de identidades; la música como instrumento ideológico y de ejercicio de poder; el impacto de las políticas culturales; los procesos transculturales en música en los contextos colonial y post-colonial; la influencia de las tecnologías y los media en la producción musical; los procesos de globalización en música. Dentro de cada dominio musical, se analizan los diversos elementos que constituyen los principales géneros y estilos musicales y coreográficos, las prácticas expresivas más significativas, así como las relaciones entre música, danza, cine, teatro, medios de comunicación e industria discográfica. Desde una perspectiva dinámica y contextual, la atención se centra en los agentes que producen, transmiten, divulgan y consumen las prácticas musicales y expresivas. Con ello, la EMPXX supone una obra de consulta obligada para quienes estén interesados en la música y la cultura relacionadas con Portugal que facilita información críticamente elaborada sobre los procesos y prácticas musicales que caracterizan el siglo XX en dicho país.² Pero su lectura es también altamente recomendable para quien desee reflexionar sobre aspectos de gran importancia en la sociedad contemporánea, los cuales han sido más frecuentemente tratados en monografías y artículos académicos que en obras de carácter enciclopédico.

En lo relativo al rigor científico y la sistematicidad con que ha sido realizada esta enciclopedia, cabe destacar la diferenciación de tres tipos de entradas, con diferente propósito y

² De hecho, no sólo se aborda la música en Portugal en el siglo XX, aunque este es su principal propósito, sino que aparece en el último volumen un ensayo sobre procesos, artistas, grupos e instituciones activos en la transición del siglo XX al XXI, resultado de un constante esfuerzo de actualización de la obra en sus continuas revisiones hasta prácticamente el mismo año de su edición, 2010.

extensión, interconectadas por medio de un sistema remisivo: a) Entradas “estructuradoras”, que son aquellas que sustentan la obra conceptualmente. Estas recogen los dominios musicales que articulan la obra, así como procesos, tendencias e instituciones de esencial relevancia en la música en Portugal en el siglo XX. En su lectura se constata que la información contenida en estas entradas supone una importante contribución para el conocimiento y, además, una herramienta de gran utilidad para comprender el resto de los contenidos; b) Entradas sobre tipologías de agrupaciones, instituciones, eventos, géneros, estilos e instrumentos musicales; c) Entradas específicas dedicadas a individuos, instituciones, instrumentos o agrupaciones, eventos y publicaciones clave, en las cuales el nivel de detalle es mayor. Esta división de las entradas puede resultar en ocasiones problemática en su tentativa de establecer taxonomías más o menos rígidas aplicadas a realidades fluidas y complejas, pero su operatividad en esta obra es indiscutible. Aspectos como la uniformización terminológica, la revisión y el cruzamiento de entradas, han sido, además, extremadamente cuidados y acrecientan el rigor de la EMPXX.

Para valorar en su justa medida esta obra de referencia hemos de tener en cuenta que aplica tradiciones de investigación científica en torno a la música relativamente recientes en Portugal e innovadoras con respecto a anteriores trabajos enciclopédicos. La aproximación de la EMPXX se asemeja a la utilizada en la *Encyclopedia of Music in Canada* (Winters et al. 1992), con la que comparte, por ejemplo, el objetivo de examinar y analizar la música de un país específico y de sus relaciones con el resto del mundo, indicando la contribución de los individuos y organizaciones locales al desarrollo de la cultura musical del país. Del mismo modo, más allá de aproximaciones descriptivas, se preocupa por estudiar procesos y conceptos vastos, de interés general, relativos a tópicos como la época colonial y su legado, o el influjo e intercambio con otros países y culturas.

Para apreciar el valor de esta obra enciclopédica es necesario tener en cuenta además los obstáculos con que se encontraron sus autores, tales como: la ausencia de investigación previa en algunos ámbitos (principalmente en el caso de músicas populares urbanas y la música de las comunidades migrantes), la investigación obsoleta en algunas áreas que necesitaban de actualización o las dificultades de acceso a las dispersas fuentes primarias sonoras y escritas, en parte por el hecho de que Portugal carece de un archivo sonoro (Castelo-Branco 2010: XI). Pese a esas dificultades, los redactores han conseguido presentar un importantísimo acervo de fuentes y conocimientos sobre la música en dicho país en el siglo XX con solidez y honestidad, haciendo evidentes también los aspectos que no están contemplados, así como aquellos que fueron trabajados pero quedaron excluidos por falta de tiempo para profundizar en ellos.

En una obra de este carácter resulta siempre cuestionable la decisión de cuáles protagonistas, procesos y prácticas incluir. En la introducción de la EMPXX se justifica, en parte, la decisión tomada al respecto en función de la información disponible, la representatividad de las temáticas (siempre cuestionada por los equipos redactor y editorial) y la predilección por parte del lector por los contenidos elegidos. Pero, ¿cómo prever lo que el lector considera interesante? ¿Principalmente en una obra que va dirigida, desde su génesis, a distintos tipos de lectores con varias inquietudes y niveles de erudición? El interés de esta obra, que ha contribuido de forma clara a divulgar nuevos conocimientos que superan lo que previsiblemente le pueda inquietar a un hipotético lector, ha quedado suficientemente demostrado en su positiva recepción.

Más allá de los resultados publicados, las diversas informaciones recogidas en el proyecto de la EMPXX están almacenadas en un extenso banco de datos en soporte informático que rebasa con creces el volumen de lo editado en papel y se encuentra en constante actualización. Este recurso, accesible para su consulta en el espacio del INET-MD en la Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de la Universidade Nova de Lisboa, sirvió como herramienta de trabajo muy útil en la realización de la enciclopedia, permitiendo cruzar informaciones y manejarlas sistemáticamente. A la espera de una posible segunda edición ampliada, una parte de los contenidos de la EMPXX se encuentra en proyecto de edición en formato web para su libre consulta. También está siendo preparada una versión en inglés de las principales entradas que pondrá sus contenidos a disposición de un mayor número de lectores a nivel internacional.

La EMPXX constituye, por lo tanto, una obra de referencia sobre música de esencial relevancia que permite disponer no sólo de valiosos datos (relatados, compilados, descritos, caracterizados y sistematizados), sino también de análisis de aproximaciones previas y de interpretaciones válidas acerca de la creación, producción, consumo, práctica, recepción, divulgación y transformaciones de las prácticas musicales y expresivas en ella tratadas. Esta enciclopedia, en la que no se ha querido excluir ningún género, dominio, ni área, cuenta con una visión crítica y una búsqueda de aproximaciones alternativas deseables en toda obra de referencia actual. El conocimiento producido en ella representa un notable avance en el estudio de la música de Portugal que no sólo permite ilustrarse a quien se acerque a su lectura, sino que también realiza una contribución importantísima para la etnomusicología en dicho país (de cuyo elevado nivel de desarrollo y proyección internacional deja constancia), iniciando nuevas aproximaciones y terrenos para investigación futura.

Referencias

Castelo-Branco, Salwa El-Shawan. 2010. "Introdução. Itinerário de trabalho e princípios organizadores". En Enciclopédia da Música em Portugal no Século XX, vol. I, dir. Salwa El-Shawan Castelo-Branco, III-XII. Lisboa: Círculo de Leitores / Temas e Debates.

Castelo-Branco, Salwa El-Shawan. 2008. "A categorização da música em Portugal: política, discursos, performance e investigação". *Etno-folk: Revista Galega de Etbomusicoloxía* 12: 13-29.

Middleton, Richard. 1990. *Studying Popular Music*. Milton Keynes y Philadelphia: Open University Press.

Middleton, Richard y Manuel, Peter. 2001. "Popular Music". En *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Edición online [Consulta: 30 de julio de 2011].

Winters, Kenneth; Kallmann, Helmut; Miller, Mark y Potvin, Gilles (eds.) 1992. *Encyclopedia of Music in Canada*. Toronto, Buffalo: University of Toronto Press [1ª ed. 1981].

Cita recomendada

Moreno Fernández, Susana. 2011. Reseña de "Salwa El-Shawan Castelo-Branco (dir.): Enciclopédia da Música em Portugal no Século XX". *TRANS-Revista Transcultural de Música/Transcultural Music Review* 15 [Fecha de consulta: dd/mm/aa]