

TRANS 16 (2012)
RESEÑAS/ REVIEWS

George Plasketes: *Play it Again: Cover Songs in Popular Music*. Farmham: Ashgate Publishing Limited, 2010. 267 pp. ISBN: 978-0-7546-6809-1

Reseña de Julio Mendívil (Universität zu Köln)

Pese a ser de vital importancia para la historia de la producción y recepción de música popular desde los albores de la industria musical, las versiones (*cover versions*) no han sido objeto, sino en raras ocasiones, de la atención de la academia. Fuera de un enjundioso y, por momentos, tedioso estudio dedicado en primera instancia a las implicaciones económicas y legales de las versiones, realizado por el musicólogo alemán Marc Pendzich (2004), un número especial de la prestigiosa revista *Popular Music and Society* (2005) dedicado al tema y un puñado de artículos dispersos en revistas especializadas (Dent 2005, Griffiths 2002, López Cano 2011, Mendívil 2007, Moser 2008, Ullmaier 1997), poco se ha escrito sobre el tema. En ese sentido el volumen *Play it Again: Cover Songs in Popular Music*, editado por George Plasketes, profesor de Radio, Televisión, Film y Cultura Popular en el Departamento de Comunicación y Periodismo de la Universidad de Auburn, Alabama, Estados Unidos, viene a llenar un vacío en los estudios de música popular al reunir por vez primera en un libro una nutrida muestra de la variopinta investigación académica sobre este fenómeno, en un libro que incluye perspectivas desde disciplinas como la musicología, la sociología del arte, la antropología, los estudios culturales o la teoría musical. Que ese vacío venga a ser cubierto a principios del siglo XXI, bien puede hallarse relacionado con el constatable

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 commercial 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>

crecimiento de las versiones en el mercado musical de los últimos años, el cual correspondería, según el editor del volumen, a una postura posmoderna que recontextualiza y revalora tanto intérpretes como canciones dentro de un diálogo creativo de grabaciones, géneros y estilos (p. 34). *Play it Again* puede y debe ser entendido como un libro que propone una reflexión sobre las versiones, interpretándolas como expresiones creativas, culturales y comerciales.

Mas ¿Qué debemos entender por versiones en este compendio? Ya en el prefacio del libro Plasketes propone concebirlas como la práctica musical por parte de un artista de reproducir una grabación o una performance realizada por otro (p. 1). Si bien esta definición no agota todas las dificultades conceptuales y ontológicas que plantean las versiones como fenómeno (véase López Cano 2001: 60-63), ofrece un marco de referencia para la confluencia interdisciplinaria que da razón al libro. Sería por tanto imposible comentar en tan corto espacio cada uno de los artículos compendiados, así que habré de centrarme en algunos que, a mi parecer, presentan aspectos de sumo interés para quienes se ocupan del tema.

Play it Again está dividido en seis secciones con una introducción del editor y un colofón a cargo de la especialista en *heavy metal* Deena Weinstein. La primera de las secciones, "Front Cover: Treatise" comienza con una introducción del propio Plasketes sobre el tema de las versiones *cover* en general. La segunda, "Under the Covers: History, Ideology, Identity", discute la versión como un acto ideológico y político, mientras que la tercera, "The Song remains the same? Song and Album", tematiza las transformaciones de significado que se producen mediante la recontextualización de las canciones. En la cuarta sección, "Look What They've Done to My Song: Gender, Identity, Media Makeovers", se analiza las reescrituras resultantes de las lecturas visuales del repertorio musical en el caso de artistas como Bob Dylan o Leonard Cohen. La quinta sección, "Don't Forget to Dance: Technique and techno Transformations", por su parte, está dedicada a la injerencia de la tecnología y de las técnicas de musicalización en las versiones, quedando para la sexta, "Contemplating Covers", la valoración estética de las versiones desde diferentes perspectivas. Comentaré, en seguida, algunos de esos textos.

Si bien hasta tiempos recientes la mayoría de los estudios sobre versiones estuvieron impregnados de una posición teórica-crítica cercana a la Escuela de Frankfurt que remarcaba el carácter comercial de las mismas y por tanto las descalificaba culturalmente (Pendzich 2004: 229, Ullmeier 1997), en el capítulo que abre el libro, "Further Re-Flections on 'The Cover Age': A Collage and Chronicle", George Plasketes deja claro que él entiende las versiones no como una mera estrategia comercial, sino como un fenómeno cultural que implica diversas prácticas como el

homenaje, el aprendizaje, la empatía musical, la adaptación estilística, la traducción, la interpretación, la preservación o la revitalización de estructuras sonoras (p. 26). Aunque a veces abrumante por la excesiva cantidad de ejemplos expuestos, Plasketes esboza, pasando por la revivificación de décadas musicales—los 60, los 70 etc.— y la fiebre de los tributos, una línea de desarrollo hasta lo que él denomina la Era de los *Covers* —la actualidad, que él define como un tiempo de eclecticismo posmoderno en el que el presente es cuestionado por el pasado y viceversa. Por consiguiente Plasketes celebra las versiones como viajeras del tiempo y portadoras de nuevos significados culturales (p. 39). La introducción, que es una versión aumentada del artículo “Re-flections on the Cover Age: A Collage of Continuous Coverage in Popular Music”, aparecido en *Popular Music And Society*, nº 28, vol. 2, en el 2005, impone un rumbo a la toda publicación que deviene en un extenso alegato a favor de las versiones como expresiones culturales.

En la segunda sección destaca el texto de Sheldon Schiffer “The Cover Songs as Historiography, Marker of Ideological Transformation”, en el cual el autor analiza las transformaciones de significado cultural vividas por la famosa canción “My Way”, de Claude François y Jacques Revaux, en la versiones de Claude François, de Frank Sinatra, la de los Sex Pistols o Elvis Presley. Schiffer sostiene que, si las versiones de François o Sinatra sugieren un mensaje íntimo a una mujer, de la cual el sujeto de la canción se despide afectuosamente, la versión de Sex Pistols expresa una declaración pública de rechazo a las convenciones burguesas, deviniendo por tanto en perturbadora (p. 87). De manera convincente Schiffer demuestra que las versiones nunca se hallan libres de contexto, sino que éstas siempre expresan relaciones intertextuales con las condiciones históricas en que son realizadas y con las funciones sociales que representan los intérpretes que las ejecutan o los géneros en que son enmarcadas. Completan la sección un balance histórico de Lee Cooper sobre el desarrollo de las versiones *cover* según las listas de éxitos y un artículo de Christine Yano sobre autenticidad y *covering* en la música popular japonesa.

La tercera sección está compuesta por dos textos sobre el proceso de recontextualización de las canciones mediante versiones *cover*. Así Andrew Davis sigue las transformaciones de la canción “The Pusher” de Hoyt Axton como himno contracultural (John Kay y Steppenwolf), como canción antidrogas (Nina Simone) o como apologética de las drogas (Bilnd Melon), mientras que Stuart Lenig recorre la escena del *mod* británico de los sesenta en función al álbum *Pin-Ups* de David Bowie, en el cual el cantante homenajea a varios grupos de su tiempo.

En la cuarta sección sobresale el artículo “Queering Cohen: Cover Version as Subversions of

Identity” de Erik Steinkog que, siguiendo la veta iniciada por Dai Griffiths en los estudios sobre *covers* como identidades en movimiento (Griffiths 2002), describe las transformaciones de género producidas por las versiones de Elton John, Antony Hegarty o Nick Cave, entre otras, de hits de Leonard Cohen. Steinkog escudriña las implicaciones tímbricas de las voces en cada una de las versiones, así como las trasgresiones interpretativas que producen los subjetividades discursivas (*images*) de los diferentes intérpretes, convirtiendo canciones hetero-normativas en canciones *queer* (pp. 149-150). De este modo el autor antepone a la autoridad del compositor o intérprete la autoridad del consumidor para reformular los signos que componen las canciones. Acompañan a este texto los interesantes artículos de Russell Reising y Greg Metcalf sobre versiones *cover* de canciones de Jimmy Hendrix y Bob Dylan.

Especial interés en la quinta sección despierta para mí el texto “The Mashup Mindset: Will Pop Eat Itself?” de David Tough, que refiere cómo la tecnología del sonido ha generado nuevas formas de versiones, como es el caso del *mashup*, una práctica que mezcla los registros vocales de una grabación con la base rítmica de otra, entre otras formas de remezcla. Analizando ejemplos clásicos como el *Grey Album* de Danger Mouse o *Sgt. Petsounds* de Clayton Counts, Tough narra las dificultades legales que enfrentan los artistas envueltos en esta práctica (p. 209). Así Tough concluye que el *mashup*, como una subcategoría de la versión *cover*, pone en el tapete una discusión sobre conceptos como creatividad, originalidad, repetición y préstamo que vienen de la tradición hermenéutica musicológica (p. 212). El artículo contiene además una sucinta historia del fenómeno. En la misma sección Joshua S. Duchan analiza versiones universitarias a capella de *Hide and Seek*, de la cantante británica Imogen Heap, mientras que Lee Barron discurre sobre versiones *cover* en el mundo del género dance.

Tal vez el texto que mejor expresa el ya mencionado carácter de alegato a favor de las versiones que impregna el volumen sea “In Defense of Cover Songs: Commerce and Credibility” de Don Cusic, que abre la última sección. Se trata de una revisión del artículo *publicado en la ya mencionada edición de Popular Music And Society* del año 2005. En él, Cusic pone en tela de juicio prejuicios sobre las versiones que las juzgan como parasitarias o como expresiones artísticas ilegítimas, sosteniendo que todo buen tema debería ser regrabado para perdurar a través de los tiempos (p. 228). Desentona, por el contrario, con el tenor general del compendio, “Artist Intentions: A Case for Quality Covers” de Remy Miller. En él y con argumentos cercanos al pesimismo cultural de la Escuela de Frankfurt, Miller propone un sistema de evaluación para las versiones dentro del cual una buena versión se funda en el entendimiento del material musical por

parte del intérprete, en la intención de expresarse del artista de una manera originaria y en la capacidad interpretativa del ejecutante (p. 233). Creo que aquí Miller propone para la valoración de las versiones conceptos provenientes del sistema de arte culto occidental como aptos para el análisis de la música popular y sus versiones, una tesis más que discutible, pues incluso en el mundo de la música académica tal visión empieza a ser puesta en duda.

“Appreciating Cover Songs: Stereophony” de Deena Weinstein, que cierra el libro, merece también unas palabras. En él, la autora propone una lectura estereofónica para la recepción e interpretación de las versiones. Dice:

Stereophonic listening —dice— is the key to appreciating covers. It is a distinctively postmodern and non-romantic experience constituted by the play of differences between the original and the cover. Both are consciously co-present and co-active, leading to shifting emphases on one or the other, or the (mediated) gap between them. (p. 246)

Por consiguiente *Play it Again* termina con una valoración positiva de las versiones como un proceso de re-interpretación de los temas originales y como un intento de extensión de la idea de autenticidad y legitimación en la música popular.

Sin duda alguna, este libro viene a llenar un vacío significativo en los estudios de música popular, presentando una serie de artículos de gran nivel para quienes trabajan sobre las versiones. La amplia gama de perspectivas, que incluyen lo visual (Steinkog), la esfera textual y contextual (Schiffer), las articulaciones de género (Steinkog, Reising), de “raza” o políticas (Cusic), las traducciones transculturales y muchos otros aspectos (Yano, Davis), hacen de *Play it Again* una lectura obligada para quienes vienen trabajando sobre procesos de creación de significado en la producción y recepción de la música popular mediante versiones.

Pese a ser un volumen dedicado a la música popular, el libro presenta una carencia significativa: la falta de análisis de las transformaciones musicales en que se basan las versiones, limitándose los autores a describir timbres o aspectos ajenos a la estructura musical. En cuanto las versiones *cover* adquieren personalidad propia en tanto se distancian melódica, rítmica o armónicamente de sus referentes originarios hubiera sido de provecho explotar las posibilidades del análisis musical al momento de interrogar acerca de las estrategias con que una canción es traducida a otro género o adecuada a otro contexto. En ese sentido este libro descuida uno de los aspectos más importantes de la práctica cultural del *cover*: el del tratamiento del material sonoro como estructura musical. No obstante, y pese a esa carencia, *Play it Again* está destinado a ser un

clásico sobre el tema de las versiones, no sólo por ser el primer libro sobre este tópico, sino además por la calidad de las contribuciones que lo conforman.

Referencias

Dent, Sebastian Alexander. 2005. "Cross-Cultural 'Countries': Covers, Conjunctures, and the Whiff of Nashville in Música Sertaneja (Brazilian commercial country music)". *Popular Music and Society*, 28 (2): 207-227.

Griffiths, Dai. 2002. "Cover Versions and the Sound of Identity in Motion". *Popular Music Studies*, ed. David Hesmondhalgh and Keith Negus, 51-64. London: Oxford University Press.

López Cano, Rubén. 2011. "Lo original de la versión. De la ontología a la pragmática de la versión en música popular urbana". *Consensus* 16: 57-82.

Mendívil, Julio. 2007. "Auch Lieder entwickeln soziale oder verpersönlichte Biographien". *Systema* 1 (21): 83-89.

Moser, Kurt. 2008. "Cover Songs: Ambiguity, Multivalence, Polysemy". *Popular Musicology Online* 2. <http://www.popular-musicology-online.com> (consulta: 7 de marzo 2012).

Penzich, Marc. 2004. *Von der Coverversion zum Hit-Recycling. Historische, ökonomische und rechtliche Aspekte eines zentralen Phänomen der Pop- und Rockmusik*. Münster: Lit Verlag.

Ullmaier, Johannes. 1997. "Destruktive Versionen". *Testcard. Beiträge zur Popgeschichte* 1: 61-87.

Cita recomendada

Mendívil, Julio. 2012. Reseña de "George Plasketes: *Play it Again: Cover Songs in Popular Music*". *TRANS-Revista Transcultural de Música/Transcultural Music Review* 16 [Fecha de consulta: dd/mm/aa]