

MusiCam 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON VISUAL ETHNOMUSICOLOGY

Matías Isolabella

La especialidad de Etnomusicología de la Sección de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Valladolid se ha caracterizado, desde sus comienzos, por un marcado interés hacia el uso del medio audiovisual con fines documentales, analíticos y educativos. Valgan como ejemplo los proyectos de investigación y los trabajos producidos en años recientes por Enrique Cámara de Landa, Grazia Tuzi y Marita Fornaro, entre otros. Desde 2009 estas actividades se configuraron bajo el título de *MusiCam: encuentros de etnomusicología visual* (organizadas en colaboración con el Aula de Música y MiradaSonoras), en cuyo marco se han organizado reseñas y seminarios por los que han transitado figuras relevantes de la Etnomusicología europea como Bernard Lortat-Jacob, Rubén López Cano, Ignazio Macchiarella, etc.

En ocasión de su V aniversario, *MusiCam* se propuso dar un paso al frente y organizar un Congreso Internacional que sirviera como trampolín para la conformación de un grupo de estudios en el marco del *International Council for Traditional Music*. Si bien el uso del medio audiovisual con fines de investigación cuenta con precedentes ilustres en la Etnomusicología (Zemp, Rouget, Baily, etc.), en el marco del ICTM aún no existía una plataforma dedicada a su discusión sistemática. Así,

entre el 5 y el 7 de noviembre de 2014, la Universidad de Valladolid fue lugar de encuentro privilegiado para un nutrido grupo de investigadores provenientes de América Latina, Asia y Europa; a razón de ello el idioma oficial del encuentro ha sido el inglés.

El congreso contó con la participación de 19 ponentes, con intervenciones de 30 minutos distribuidas en 7 sesiones. Esto, por una parte, favoreció la proyección de fragmentos audiovisuales y, por otra, dejó tiempo suficiente para el intercambio de comentarios y discusiones. Cabe destacar, en particular, la presencia de Raúl Romero como conferenciante invitado (Instituto de Etnomusicología de Perú), quien presentó una retrospectiva sobre la producción audiovisual etnomusicológica en Perú; y la proyección de dos películas: *La Danse des Wodaabe* de Sandrine Loncke, y un episodio de la serie documental *Pasos de Cumbia* (Dir. Vincenzo Cavallo) en la que el etnomusicólogo italiano Leonardo D'Amico participó en calidad de supervisor científico.

La primera sesión estuvo a cargo de Yoshitaka Terada (National Museum of Ethnology, Japón), Nicolás Prévôt (CNRS, París) y Charlotte Vignau (Folk Music Archive of Upper Bavaria). Terada abordó algunas implicaciones éticas que surgieron a partir de su investigación con los

migrantes de la isla de Okinawa en la ciudad de Osaka y de la creación de la película *Drumming Out a Message*, en la que aborda los nuevos significados que adquiere la danza *eisä* en un contexto migratorio. En particular, el autor reflexiona sobre las relaciones de poder y los problemas de representación inherentes al trabajo con minorías marginalizadas, poniendo el acento sobre las posibilidades que ofrece el medio audiovisual en estos contextos. El tema de las minorías es tratado también en la ponencia de Prévôt, quién desde hace varios años coordina un proyecto de investigación sobre las manifestaciones musicales en el barrio multiétnico de Nanterre en París. *Inouï*, proyecto web-documental *in progress* que se ubica entre la etnomusicología visual y la etnomusicología aplicada, busca descubrir, documentar y legitimar (*empower*) la sabiduría musical de algunas familias de migrantes a través de la narración multimedia (audio, video, foto y texto) de sus historias de vida. En su ponencia, Charlotte Vignau hace hincapié en la necesidad de utilizar el medio audiovisual en el estudio de las prácticas transnacionales de instrumentos musicales. Su película *The Alphorn* aborda la interpretación del *alphorn* en Suiza, Baviera, Países Bajos y Japón, y enfatiza, además, la importancia de documentar la acción musical en tanto forma de conocimiento (por ejemplo cómo varía la preparación del instrumento en diferentes culturas) y las posibilidades que ofrece el video a la hora de crear etnografías multivocales e intersubjetivas.

En la segunda sesión participaron Rui Oliveira (INET-MD, Aveiro) y Claudio

Mercado (Museo Chileno de Arte Precolombino), en la que se trataron problemáticas inherentes a los archivos audiovisuales. Por una parte, Oliveira se interroga sobre la vida de las grabaciones de campo una vez que éstas cumplieron su función documental para la creación de publicaciones que, habitualmente, son escritas. El argumento del autor es que estos materiales suelen contener información muy valiosa que puede ser (re)utilizada para generar nuevo conocimiento; para demostrarlo presenta extractos de dos películas realizadas a partir de materiales de archivo del INET-MD: *Sons de Goa* y *Kola San Jon*. Por otra parte, Mercado ofrece reflexiones a partir de su larga trayectoria investigadora y de coordinación del Área Audiovisual del Museo Precolombino. Tras veinte años investigando dos tradiciones chilenas, el *canto a lo poeta* y los *bailes chinos*, ha coleccionado más de mil horas de vídeo. Estos materiales, que le han servido para la creación de películas y la preparación de textos científicos, están siendo sistematizados en el Archivo Patrimonial del Museo Chileno de Arte Precolombino, cuyo acceso está disponible online de manera gratuita.

La tercera sesión estuvo a cargo de Barbara Varassi Pega (Leiden University, Países Bajos), Giorgio Adamo (Università di Roma Tor Vergata) y Paolo Vinati (Istituto Ladin Micurà de Rü, Italia). Varassi Pega aborda la creación y recreación del tango a partir de video-entrevistas a algunos de los más destacados compositores del género. Su objetivo es comprender la labor del arreglista, figura emblemática en la década de los cuarenta, respondiendo a algunas

preguntas clave: ¿cómo trabajan, cómo escriben y cómo aprendieron? En su ponencia, Adamo pone el acento sobre las posibilidades que ofrece el medio audiovisual para el estudio de la música y del movimiento. A través del análisis *frame-by-frame* y el *slow-motion* analiza los patrones de sincronización entre el ritmo musical y el cuerpo (tanto del danzante como del intérprete) en tradiciones musicales del Sur de Italia y del Sudeste de África. A continuación, Paolo Vinati presenta una edición reducida de su película, *M 360°: Four Walks through the Valley of Sounds*, en la que introduce la variedad de manifestaciones musicales de un valle de Bolzano (Italia) centrándose en particular en la interpretación y aprendizaje de diversos repertorios musicales entre la oralidad y la escritura.

La cuarta sesión contó con la presencia de Miguel Ángel García Velasco (AfroKuba) y la ponencia conjunta de Daniel Vilela y João Egashira (Universidad Federal de Paraná). García Velasco presenta extractos de una entrevista audiovisual a Gilbert Rouget, en la que se recorren de manera paralela algunos momentos clave de su carrera y de la etnomusicología francesa. La entrevista aborda en particular el interés de Rouget por los rituales de posesión y busca trazar analogías con la diáspora africana en Cuba. Vilela y Egashira reflexionan de manera crítica sobre los procesos de representación y construcción de la identidad brasileña a partir de algunos episodios de la película animada *Hello Friends* producida por Disney (1942). Los autores abordan, en particular, el uso de los tópicos musicales para crear un sentimiento de identidad nacional a partir

de tradiciones locales que no dan cuenta de la complejidad multicultural de un país de dimensiones continentales, cual es Brasil.

La quinta sesión estuvo a cargo de María Eugenia Domínguez (Universidad Federal de Santa Catarina), Nico Staiti (Universidad de Bologna) y Fulvia Caruso (Universidad de Pavia). Domínguez presenta su investigación sobre la práctica de la flauta en ocasión de la fiesta *pin-pin* (Chaco Occidental), a la que acuden grupos *guaraní* y *arawak* radicados en Argentina, Bolivia y Paraguay. Su enfoque busca trazar un paralelismo entre la simbología de las máscaras y la interpretación musical en ocasión de dicho ritual. Staiti aborda el estudio de la música *m'almat* en los rituales celebrados en honor del espíritu femenino *Lalla Malika* (la Reina), en la que participan mujeres y hombres afeminados. Su presentación se centra en la *trance* y en una reflexión crítica sobre la dicotomía observador/observado y su representación audiovisual. Caruso presenta *A regola d'arte: an experience of reflexive visual anthropology*, trabajo realizado en colaboración con el *filmmaker* Lorenzo Pizzi en ocasión de la presentación de la candidatura UNESCO de la tradición de construcción de violines en Cremona. La autora reflexiona de manera crítica sobre la dificultad de representar visualmente lo inmaterial.

En la sexta sesión Enrique Cámara (Universidad de Valladolid), Leonardo D'Amico (Conservatorios de Brescia y Mantova) y Nick Poulakis (National and Kapodistrian University of Athens), se plantean problemáticas acerca de los

diversos usos del medio audiovisual con fines educativos y divulgativos. Cámara lo hace a partir de una pregunta clave (¿es posible producir películas que integren las funciones didáctica, científica e informativa?) y la proyección de diversos fragmentos producidos a lo largo de su carrera investigadora. Por otra parte, D'Amico se interroga sobre las ventajas y desventajas del documental televisivo a partir de su experiencia como supervisor científico de la serie *Pasos de Cumbia* (2014): ¿es suficiente la presencia de un etnomusicólogo en la producción televisiva para garantizar su cientificidad? ¿Es posible integrar entretenimiento y ciencia? Para finalizar esta sesión, Poulakis recorre de manera sintética diversas cuestiones epistemológicas surgidas en la disciplina en torno a las problemática inherentes a la representación fílmica de un arte no-representacional como la música. El autor también se interroga sobre la utilidad didáctica del medio audiovisual a partir de su experiencia docente en el curso de Etnomusicología Visual de la Universidad de Atenas.

En la séptima y última sesión participaron Magda Pucci (University of Leiden), Salvatore Rossano (Universidad de Valladolid/ University of Melbourne) y Matías Isolabella (Universidad de Valladolid/ Universidade do Minho). Pucci presentó la película *Cantos da Floresta*, narración audiovisual de una gira por Amazonas en la que tomaron parte el conjunto musical Mawaca y representantes de seis diversas etnias indígenas de Brasil. El objetivo del proyecto artístico era el de legitimar (*empower*) las prácticas musicales de las poblaciones indígenas, a menudo objeto de discriminación y marginalización. Rossano proyectó varios extractos audiovisuales producidos en el marco del proyecto de investigación Músicas Tradicionales y Populares de Zamora y Miranda de Duero desarrollado por la Universidad de Valladolid, destacando la importancia de la documentación audiovisual y su impacto en el trabajo de campo. Isolabella presentó de manera reflexiva su experiencia de documentación audiovisual de una performance de poesía improvisada a cargo de los payadores rioplatenses en una cárcel de la Provincia

de Buenos Aires, poniendo el acento sobre cuestiones éticas y técnicas.

La mesa redonda final ha sido uno de los momentos más interesantes del congreso: se debatieron cuestiones teórico-epistemológicas de la etnomusicología visual, como fueron el nombre del futuro grupo de estudios (Visual/ Audiovisual Ethnomusicology) y su definición (¿qué estilo/formato ha de tener una película para ser considerada etnomusicología visual?, debate fiction/non-fiction, dilemas

éticos, etc.), la necesidad de conseguir que las películas de investigación sean legitimadas como publicaciones científicas, posibles formatos para futuros encuentros del grupo de estudios (con la proyección de películas completas para cada ponente), etc.

Para todos los interesados en profundizar sobre los contenidos del congreso, el libro de actas está actualmente en fase de edición.