

TRANS 21-22 (2018)
RESEÑAS / REVIEWS

Ana María Ochoa Gautier: *Aurality: Listening and Knowledge in Nineteenth-Century Colombia*. Durham: Duke University Press, 2014. 266 pp. ISBN: 978-0-8223-5751. El libro contiene una litografía.

Reseña de Llorián García-Flórez (Universidad de Oviedo)

El último libro de Ana María Ochoa Gautier traza una cartografía de la historia de la voz y la escucha en el archivo colonial colombiano, al tiempo que aporta herramientas conceptuales para repensar la genealogía de los estudios sobre música y su reconfiguración en tanto que disciplinas de lo acústico. En él, se despliega una “recontextualización” de algunos trabajos y debates clásicos de la etnomusicología (Feld 1982, 1996; Seeger 1987) que los pone en diálogo con relecturas contemporáneas del estructuralismo (Maniglier 2006; Viveiros de Castro 2009): lo vocal/aural es aquí el lugar de entrada para la discusión de problemas centrales en la antropología contemporánea como la noción de persona, la naturaleza de la alteridad, la historia de los sentidos o la llamada irrupción de Gaia en las ciencias sociales y humanas. A lo largo de la monografía, la autora ofrece una lectura “a contrapelo” de diversas textualidades —literarias, gramaticales, poéticas, etnográficas—, de las que emerge una multiplicidad de relaciones entre el oído y la voz. Es precisamente esta frontera borrosa instituida por la escucha el lugar desde el que se explora tanto el “microcosmos” del archivo como su conexión con la “cosmopolítica” (Stengers 1997). Una cosmopolítica donde la producción de la epistemología moderna y la geopolítica del conocimiento en América Latina y el Caribe no aparecen separadas, sino íntimamente ligadas a una historia geofísica (pp. 28-29) que considera la ontología, la naturaleza y los no humanos como entidades mutuamente constitutivas de “la ciudad letrada” (Rama 1984). Por otro lado, lo sonoro es simultáneamente pensado “as a force that constitutes the world and a médium for constructing knowledge about it”, y lo vocal, “ambiguously located between ‘nature’ and ‘culture’” (p. 3). Este punto de partida lleva a Ochoa a examinar la naturaleza extraordinariamente apropiable de la voz y, a la vez, los límites agentivos de las diferentes tecnologías que la gobiernan. En esta valiosa aportación metodológica para la crítica decolonial, las limitaciones de las políticas del reconocimiento quedan implícitamente señaladas, al complejizar el paradigma de las epistemologías de la purificación que constituyen la esfera pública moderna (Briggs y Bauman 2003; Latour 1991; Ochoa Gautier 2006).

.Esta obra está sujeta a la licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 España de Creative Commons. Puede copiarla, distribuirla y comunicarla públicamente siempre que cite su autor y la revista que lo publica (TRANS-Revista Transcultural de Música), agregando la dirección URL y/o un enlace a este sitio: www.sibetrans.com/trans. No la utilice para fines comerciales y no haga con ella obra derivada. La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International license. 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 web page: www.sibetrans.com/trans. It is not allowed to use the work for commercial purposes and you may not alter, transform, or build upon this work. You can check the complete license agreement in the following link: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Aurality se estructura en torno a una introducción, cuatro capítulos y un epílogo. En el apartado introductorio, la autora sitúa su trabajo en relación a diversos debates en torno a la escritura, la memoria y la nación en Colombia para, a continuación, resumir el contenido de los capítulos y consagrar una auténtica “caja de herramientas” sobre la voz, la escucha, lo moderno/colonial, la antropología de los sentidos, la biopolítica, la historia del comparativismo, y la antropología transductiva y decolonial. Se presentan aquí algunos de los conceptos claves en el desarrollo del libro, entre los que destacan: A) La noción de “ciudad letrada” (Rama 1984). Utilizada para problematizar las relaciones entre oralidad, literatura y poder en América Latina (Ramos 1989), en la definición de Ochoa lo oral no es concebido como lo otro de una escritura en manos de las élites letradas, sino un espacio de relación con los “no letrados” mutuamente constituido a través de las tecnologías de la escucha (Sterne 2003). B) El concepto de tecnologías de “inscripción” de Lisa Gitelman. En este caso, empleado para señalar la multiplicidad de procesos por los que la voz puede ser transducida en representaciones legibles de la experiencia aural (Gitelman 1999: 15), y explorar las posibilidades agentivas de la voz cuando esta circula o es diseminada a través de un “formato” (Sterne 2012) como el de la escritura. C) La “inmunidad vocal”. Inspirada en los trabajos de Roberto Espósito (2008) sobre biopolítica, comunidad e inmunidad, la expresión adquiere en *Aurality* una nueva e interesante dimensión acústica con la que la autora da cuenta de la naturaleza conjuntiva de diversas “antropotecnologías” (Ludueña 2010), características del gobierno zoopolítico de la voz de los modernos (Ochoa Gauiter 2015). D) La noción de “ensamblaje acústico”. La autora acuña este término con el fin de destacar la existencia de múltiples modos de relacionalidad entre lo construido y lo dado –epistemología y ontología, cultura y naturaleza, la persona y el mundo–, generadas a través del sonido y la escucha entre diferentes entidades. Como la propia Ochoa explica, esta herramienta resulta útil para “provincializar” algunas concepciones occidentales de lo aural, donde la voz tiende a aparecer como un medio cristalino a través del que tiene lugar la relación con lo otro –y su reconocimiento–, así como para subrayar la relevancia de la voz y de la escucha en la institución de ontologías diferentes de lo humano y lo no humano.

El resto del libro está escrito en un estilo narrativo en el que se combina con maestría la descripción de materiales del archivo con el despliegue entrecruzado de referentes teóricos que la autora va entretrejiendo y confrontando con lo empírico. El primer capítulo, “On Howls and Pitches”, explora el intercambio acústico entre las vocalizaciones de los *bogas* –los remeros de los champanes que surcaban las aguas del Río Magdalena antes de la llegada de los barcos de vapor a mediados del siglo xix– y las élites criollas y europeas a las que transportaban. La autora demuestra cómo la escucha de dichas vocalizaciones jugó un papel crucial en la definición de fronteras entre nociones tales como ruido/música, naturaleza/cultura, no-humano/humano. El encuentro colonial americano a través del que estas disyunciones tomaron forma habría sido central en la genealogía y desarrollo de la musicología y la musicología comparada como disciplinas diferenciadas. A través del caso concreto de los viajes del berlinés Alexander von Humboldt por la zona, Ochoa examina cómo la relación entre la voz de los *bogas* y su escucha influyó en la definición de nociones de lo musical –y de sus correspondientes teorías sobre la forma y el afecto–, como las enunciadas por figuras tan decisivas como Guido Adler, Carl Stumpf, Alexander Ellis o Eduard Hanslick. La centralidad de las relaciones e intercambios coloniales que aquí se vislumbra hace emerger una historia decolonial del comparativismo que cuestiona el relato eurocéntrico, según el cual Alemania fue el lugar único en el que se forjaron la musicología y el resto de disciplinas comparadas.

Por su parte, el capítulo que sigue, “On Popular Song”, está dedicado al análisis comparativo de diferentes modos de inscripción de la canción a través de la escritura (p. 82). Se estudian los trabajos de tres eminentes recopiladores y teóricos de la canción popular en la Nueva Granada del siglo xix: los de José María Vergara Vergara, Candelario Obeso y Jorge Isaacs. A lo largo de la sección, Ochoa utiliza la noción de “mishearing” de Steven Connor (2009) para explorar cómo, a través incluso de una misma tecnología de inscripción, la peculiar materialidad de la canción propicia múltiples relaciones en la transferencia entre lo audible y su escritura. La canción popular y su inscripción aparecen aquí como un enclave ambiguo y políticamente significativo en la articulación de relaciones entre raza, religión y políticas del reconocimiento/silenciamiento. En este capítulo se señala con lucidez cómo la separación entre música y canción popular no sería un efecto del desarrollo de la tecnología musical sino de una separación más antigua: la emergencia mutuamente constitutiva de la música (obra) y la canción popular (producto), que habría prefigurado el actual protagonismo de la canción popular en la música de masas (p. 103). En este contexto, la canción popular toma forma en un lugar impreciso de la historia global del comparativismo que la autora invita a deshacer, al cartografiar una historia en la que lo musicológico, lo lingüístico y lo antropológico se hayan profundamente enredados (p. 81).

En el tercer capítulo, “On the Ethnographic Ear”, se analiza el trabajo de recopilación de gramáticas y vocabulario llevadas a cabo por Ezequiel Uricoechea y Jorge Isaacs, con el fin de evidenciar cómo la reflexión en torno al problemático paso de la acusticidad de los indígenas a su inscripción ortográfica jugó un papel sustancial en el desarrollo de un pensamiento etnográfico. Pensamiento que, como se señala en el libro, habría tenido el potencial de cuestionar la autoridad de la teología política de la ciudad letrada y, con ello, redefinir la noción jurídica de persona, el papel de los indígenas en el incipiente estado-nación y la ontología misma del continente americano. Ochoa señala sugestivamente la existencia de un entrelazamiento entre las cuestiones del lenguaje y las del realismo especulativo. De este modo, la plástica materialidad del lenguaje, patente en la duda ontológica señalada por Maniglier a propósito de la intrincada relación entre lo fisiológico y la representación sonora en Saussure, habría reaparecido en la teología política de la ciudad letrada ante la imposibilidad de transcribir apropiadamente los marcadores lingüísticos y acústicos del continente americano (pp. 126-127).

La lectura de “On Vocal Immunity” (capítulo 4) resulta crucial para comprender el porqué del énfasis en lo aural que impregna la tesis del libro. Al concebir la oralidad como un modo histórico de audibilidad de la voz vinculado a su gramaticalización –y al silenciamiento de las otras vocalizaciones– (p. 167), el problema de la escucha reaparece en un marco más amplio que añade densidad “sonora” a la historia zoopolítica del estado moderno. La centralidad de lo vocal y lo aural en la construcción de nociones “apropiadas” de ciudadanía aparece problematizada aquí. Así, el resto del capítulo despliega un brillante análisis de diferentes antropotecnologías (elocuencia, etimología y ortografía) en el que se evidencian diferentes conexiones entre cuestiones como el gobierno zoopolítico de la voz en la teología política del estado, la noción de persona y las políticas de reconocimiento del otro, o la contradictoria emergencia de lo popular como lugar de encarnación del poder soberano y de lo colectivo en el marco de las políticas de la vida moderna.

El libro finaliza con un epílogo titulado “The Oral in the Aural” en el que se reflexiona sobre la relación entre el surgimiento del par oralidad/obra-musical en el contexto de la historia global del comparativismo, de la idea de persona como sujeto autónomo y de la genealogía moderna de las diferentes disciplinas de lo acústico. En una magnífica conclusión final, la autora vincula el hilo central del libro (la disyunción voz-escucha) con la creciente importancia de lo aural –patente en la

institucionalización de los *sound studies*— y la irrupción de la naturaleza en tanto que “categoría política insilenciable” en el quehacer de las ciencias sociales. Lo vocal-aural y la materialidad del sonido, confusas para la historia de las epistemes, serían un lugar privilegiado desde el que iniciar otras configuraciones disciplinares en torno a lo acústico, que consideren la exploración de otras formas de relación naturaleza/cultura no subsumidas por la contestada ontología/epistemología occidental moderna (p. 213-214).

En síntesis, *Aurality* ofrece una original exploración del archivo colonial en la que se enfatiza una materialidad de la voz que sobrepasa constantemente los límites entre ontología y epistemología, naturaleza y cultura, cosmología y antropología. Ese lugar inasible sobre el que la autora enfoca sus análisis resulta particularmente sugerente. Al no dar por sentadas las concepciones occidentales de lo aural, la voz y lo sonoro devienen fenómenos privilegiados en los que explorar tanto el despliegue del frente de modernización —Latour *dixit*— como una suerte de cartografía decolonial de los múltiples afueras que este parece ir dejando a su paso. Por el camino se nos brinda una narración bien frondosa en la que el diálogo transdisciplinar aparece acompañado de un cuidadoso examen de la historia genealógica de la etnomusicología y la musicología. Es por ello que, además de las aportaciones relativas a las disciplinas de lo acústico, el libro destila una transversalidad que lo hace de interés también para estudiosos de campos como la antropología decolonial, los estudios literarios, la historia de los sentidos, los estudios sobre biopolítica, los nuevos materialismos, el realismo especulativo, la *affect theory*, la ecología crítica o la historia del pensamiento latinoamericano y caribeño.

BIBLIOGRAFÍA

Bauman, Richard y Briggs, Charles L. 2003. *Voices of Modernity: Language Ideologies and the Politics of Inequality*. Cambridge: Cambridge University Press.

Connor, Steven. 2009. "Earlips. Of Mis hearings and Mondegreens" <http://www.stevenconnor.com/earlips/earlips.pdf> [Consulta: 10 de septiembre de 2016].

Esposito, Roberto. 2008. *Termini della politica. Comunità, immunità, biopolitica*. Milano: Mimesis.

Feld, Steven. 1982. *Sound and sentiment: birds, weeping, poetics, and song in Kaluli expression*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

_____. 1996. "Waterfalls fo Song: An Acoustemology of Place Resounding in Bosavi, Papua New Guinea". En *Senses of Place*, ed. Steven Feld y Keith H. Basso, 91-136. Santa Fe, New Mexico: School of American Research Press.

Gitelman, Lisa. 1999. *Scripts, Grooves and Writing Machines: Representating Technology in the Edison Era*. California: Stanford University Press.

Latour, Bruno. 1991. *Nous n'avons jamais été modernes. Essai d'anthropologie symétrique*. Paris: La Découverte.

Ludueña, Fabián. 2010. *La comunidad de los espectros. 1. Antropotecnia*. Buenos Aires: Miño y Dávila Editoriales.

Maniglier, Patrice. 2006. *La vie énigmatique des signes: Saussure et la naissance du structuralisme*. Paris: Scheer.

Ochoa Gautier, Ana María. 2006. "Sonic Transculturation, Epistemologies of Purification and the Aural Public Sphere in Latin America". *Social Identities* 12(6): 803-825.

_____. 2015. "On the Zoopolitics of the Voice and the Distinction between nature and culture". En *The Routledge Companion to Art and Politics*, ed. Randy Martin, 16-24. New York: Routledge.

Rama, Ángel. 1984. *La ciudad letrada*. Hannover: Ediciones del Norte.

Ramos, Julio. 1989. *Desencuentros de la modernidad en América Latina: literatura y política en el siglo xix*. México: Fondo de Cultura Económica.

Seeger, Anthony. 1987. *Why Suyá Sing: A Musical Anthropology of an Amazonian People*. Cambridge: Cambridge University Press.

Sterne, Jonathan. 2003. *The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction*. Durham: Duke University Press.

_____. 2012. *MP3: The Meaning of a Format*. Durham: Duke University Press.

Stengers, Isabelle. 1997. *Cosmopolitiques. Tome 1, la guerre des sciences*. Paris: La Découverte.

Viveiros de Castro, Eduardo. 2009. *Métaphysiques cannibales. Lignes d'anthropologie post-structurale*. Paris: Presses Universitaires de France.

Cita recomendada

García-Flórez, Llorián. 2018. Reseña de Ana María Ochoa Gautier, *Aurality: Listening and Knowledge in Nineteenth-Century Colombia*. *TRANS-Revista Transcultural de Música/Transcultural Music Review* 21-22 [Fecha de consulta: dd/mm/aa]

Esta obra está sujeta a la licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 España de Creative Commons. Puede copiarla, distribuirla y comunicarla públicamente siempre que cite su autor y la revista que lo publica (TRANS-Revista Transcultural de Música), agregando la dirección URL y/o un enlace a este sitio: www.sibetrans.com/trans. No la utilice para fines comerciales y no haga con ella obra derivada. La licencia completa se puede consultar en <http://creativecommons.org/choose/?lang=es> ES